

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 16.06.2025 12:04:24

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра специального фортепиано

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 № ____

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

Современное фортепианное искусство

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) –

Фортепиано

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2025

Рабочая программа дисциплины «Современное фортепианное искусство» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство** (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Автор-составитель: Заслуженный деятель искусств РФ, д. иск.,
профессор Л. Е. Гаккель

Рецензент: к. иск., доцент А. А. Штром

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры специального фортепиано
«11» апреля 2025 г., протокол № 5.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. Цели и задачи изучения дисциплины</u>	3
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.</u>	4
<u>4. Объем курса и виды учебной работы</u>	4
<u>5. Содержание дисциплины</u>	5
<u>5.1. Тематический план</u>	5
<u>5.2. Содержание программы</u>	6
<u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	6
<u>6.1. Список литературы</u>	6
<u>6.2. Интернет-ресурсы</u>	6
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	7
<u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>	8
<u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>	6
<u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>	7
<u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>	7
<u>8.4. Контрольные материалы</u>	11

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Дисциплина «Современное фортепианное искусство» изучается студентами в соответствии с требованиями, предъявленными к квалификации будущих специалистов, и направлена на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки.

Цели: воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, имеющих научно обоснованные представления о сущности и исторических закономерностях формирования и развития фортепианной музыки XX века, владеющих высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом.

Задачи курса: формирование комплексных знаний в области современного фортепианного искусства, методологии изучения явлений современного исполнительского искусства, анализ основных этапов и тенденций развития культуры исполнительства на фортепиано в XX-XXI вв., воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку как вид искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современное фортепианное искусство» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) ОПОП подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы – Фортепиано.

В структуре ОПОП дисциплина тесно связана с «Современной нотацией», «Специальным инструментом», «Фортепианной музыкой XX века». «Изучение концертного репертуара».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилистических особенностей;

4. Объем курса и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц 7-й семестр
Контактная аудиторная работа (всего)	34
Практические занятия	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	32
Вид аттестации:	30
Общая трудоемкость: часы	66
Зачетные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час., в том числе:	Самостоятельная работа, час.
			Практическое занятие	
7-й семестр				
1.	Основные направления и стилистические тенденции фортепианной музыки XX–XXI веков			
2.	Неоклассицизм, экспрессионизм и авангард			
3.	Сериализм, алеаторика и новая нотная графика			
4.	Минимализм и постминимализм			
5.	Расширенные исполнительские техники и препарированное фортепиано			
6.	Интерпретация современной музыки			
7.	Актуальные формы представления: мультимедиа, перформанс, импровизация			
	ИТОГО:	66	34	32

5.2. Содержание программы

Тема 1. Эволюция фортепианного стиля в XX–XXI веках

Рассматриваются основные направления и стилистические изменения в фортепианной музыке с начала XX века до современности. Анализируются ключевые композиторские школы и индивидуальные стили. Особое внимание уделяется трансформации жанров, формы и языка музыкального письма.

Тема 2. Неоклассицизм, экспрессионизм и авангард

Изучаются характерные черты неоклассицизма (Стравинский, Хиндемит), экспрессионизма (Шёнберг, Берг), а также радикального авангарда середины XX века.

Оценивается влияние исторического контекста на композиторскую мысль. Рассматриваются новаторские подходы к фортепианной фактуре и драматургии.

Тема 3. Сериализм, алеаторика и новая нотная графика

Описываются принципы тотального сериализма, контролируемой и свободной алеаторики. Анализируются произведения с открытой формой, нестандартной графикой и особыми требованиями к исполнителю. Рассматриваются работы Штокхаузена, Беріо, Булеза, Лигети.

Тема 4. Минимализм и постминимализм

Рассматриваются особенности минималистического письма: повторность, цикличность, изменение восприятия времени. Анализируются произведения Филипа Гласса, Стива Райха, Джона Адамса. Отмечаются пути развития постминимализма и индивидуальные варианты его преломления в разных странах.

Тема 5. Расширенные исполнительские техники и подготовленное фортепиано

Описываются новые способы звукоизвлечения: кластеры, свипы, работа на струнах, использование предметов и подготовленного инструмента. Рассматриваются произведения Кейджа, Крама, Штокхаузена, современных композиторов. Обсуждаются практические аспекты подготовки инструмента и взаимодействия с техникой.

Тема 6. Интерпретация современной музыки

Анализируются проблемы современной интерпретации: отсутствие традиции, роль исполнителя в реализации замысла, работа с композитором. Освещаются различные подходы к темпо-ритмической, агогической и артикуляционной проработке материала. Обсуждается вопрос исполнительской свободы и ответственности.

Тема 7. Актуальные формы представления: мультимедиа, перформанс, импровизация

Рассматриваются современные сценические форматы: видеопроекции, электронные расширения звука, театрализация, перформанс и живая импровизация. Анализируются примеры слияния жанров и искусств (театр, танец, визуальное искусство). Обсуждаются вызовы и перспективы развития фортепианного искусства в XXI веке.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века: учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 472 с. — ISBN 978-5-8114-4558-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122199> (дата обращения: 25.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс]: — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2007. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1979 — Загл. с экрана.

Сайгушкина, О.П. Как написать реферат: учебно-методическое пособие для студентов исполнительских специальностей [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. — Электрон. дан. — СПб: СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2015. — 36 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75094

Сафонов, В.И. Новая формула. Мысли для учащихся и учащихся на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сафонов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 36 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103884>. — Загл. с экрана.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>
2. Аудио (классика) <http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>
3. Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>
4. Библиотека Гумер. Гуманитарные науки: <http://www.gumer.info>
5. Все пианисты. История фортепиано <http://allpianists.ru/index.html>
6. Информационный портал для музыкантов «Orpheus» <http://orpheusmusic.ru/>
7. Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>
8. Классика ноты <http://www.bh2000.net/score/>
9. Классика ноты <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/>
10. Классика ноты <http://www.free-scores.com/#>
11. Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm
12. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>
13. Музыкальная библиотека: <http://www.muzbiblioteka.ru>
14. Музыкальная литература (книги, ноты) <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>
15. Музыкальный портал (аудио и видео) «Классик-онлайн» <http://classic-online.ru/>
16. Музыкальный джазовый портал <http://www.jazzsound.ru/>
17. Национальная Электронная Библиотека <https://old.rusneb.ru/>
18. Новости академической музыки <http://www.classicalmusicnews.ru/news>
19. Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>
20. Ноты фортепиано <http://www.alenmusic.narod.ru/>
21. Сайт музыкальных педагогов <http://musicteachers.at.ua/>
22. Сайт о фортепианной музыке и пианистах <http://artofpiano.ru>.
23. Piano World <http://www.pianoworld.com>
24. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
25. ЭБС издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве промежуточной аттестации существует зачет с оценкой в конце 5-го семестра. Зачет проводится по билетам.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Не знает</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает частично</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает в достаточной степени</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает в полной мере</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Не умеет</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет в достаточной мере</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет свободно</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Не владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Частично владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В целом владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В полной мере владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на тестовые задания	0-10	11-14	15-17	18-20
б) выступление на семинаре	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным	0-10	11-14	15-17	18-20

материалом, реферат				
г) умение обнаруживать логическую связь исторических и аналитических аспектов вопроса	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Шкала оценивания

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Примерные темы вопросов для экзаменационных билетов

1. Основные стилистические направления фортепианной музыки XX века.
2. Особенности неоклассицизма в фортепианном творчестве И.Ф. Стравинского и П. Хиндемита.
3. Черты экспрессионизма в фортепианной музыке А. Шёнберга и А. Берга.
4. Сравнительный анализ фортепианных сонат С. Прокофьева и Д. Шостаковича.
5. Суть тотального сериализма и его влияние на фортепианный репертуар.
6. Алеаторика в фортепианной музыке: принципы и примеры.
7. Новая нотная графика: принципы интерпретации нестандартной записи.
8. Подготовленное фортепиано: история, техника, репертуар.
9. Джон Кейдж и его вклад в развитие фортепианного искусства.
10. Творчество Оливье Мессиана: структура, ритмика и тембровость.
11. Минимализм: особенности формы, фактуры и восприятия во фортепианной музыке.
12. Сравнение фортепианных техник Ф. Гласса и С. Райха.
13. Спектрализм и тембровая концепция в современной фортепианной музыке.
14. Интерпретация как соавторство: исполнитель и современный композитор.
15. Проблемы темпа и агогики в современной музыке.
16. Импровизация как часть исполнительского замысла в произведениях XXI века.
17. Мультимедийные проекты и театр в структуре фортепианного перформанса.
18. Роль визуального компонента в восприятии современной фортепианной композиции.
19. Задачи и функции пианиста в ансамблевых современных произведениях.
20. Русская фортепианная музыка конца XX – начала XXI века: тенденции и имена