

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Академия хорового искусства имени В.С. Попова"

УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор –
проректор по
учебно-воспитательной
работе и развитию
_____ О.А. Красногорова

Теория и история исполнительского искусства
рабочая программа дисциплины

Учебный план 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень магистратуры)
Направление подготовки «Искусство концертного исполнительства (фортепиано)»

Квалификация Магистр

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144
в том числе:
аудиторные занятия 100
самостоятельная работа 14,6
часов на контроль 25,4

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3
зачеты 2, 1

Семестр	1	2	3	Итого
Лекции	34	32	0	66
Практические			34	34
Итого ауд.	34	32	34	100
Контактная работа	34,2	32,2	37,6	104
Сам. работа	1,8	3,8	9	14,6
Часы на контроль	0	0	25,4	25,4
Итого	36	36	72	144

Рабочая программа дисциплины

Теория и история исполнительского искусства

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 815)

составлена на основании учебного плана:

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень магистратуры)

Направление подготовки «Искусство концертного исполнительства (фортепиано)»

принятого на заседании Ученого совета Академии хорового искусства имени В.С. Попова (Протокол № 1 от 27.02.2023)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – способствовать развитию стилевого и художественного образного мышления студентов- пианистов, расширению их профессионального кругозора в области истории и теории фортепианного искусства.

Задачи:

- проследить целостный исторический процесс эволюции композиторских стилей и стилей исполнения в фортепианном (органно-клавирном) искусстве, изучить стилистически оправданные подходы к интерпретации музыки прошлых эпох;
- рассмотреть жанры фортепианной музыки в процессе становления и эволюции и особенности создания интерпретации сочинений различных жанров;
- проанализировать проблемы создания «объективной» и «субъективной» интерпретации; проявления индивидуальных стилей в деятельности различных исполнителей;
- изучить объективную сущность произведений и авторский замысел;
- исследовать выразительные средства, которые используют исполнители и их развитие;
- проанализировать проблемы традиций и новаторства в исполнительском искусстве;
- раскрыть специфику и значение творчества исполнителя.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Знать:

Уровень 1	стилистические закономерности в фортепианной музыке, трактовку инструмента и эволюцию исполнительских приемов в процессе исторического развития фортепианного искусства на высоком уровне
Уровень 2	стилистические закономерности в фортепианной музыке, трактовку инструмента и эволюцию исполнительских приемов в процессе исторического развития фортепианного искусства на достаточном уровне
Уровень 3	стилистические закономерности в фортепианной музыке, трактовку инструмента и эволюцию исполнительских приемов в процессе исторического развития фортепианного искусства на минимальном уровне

Уметь:

Уровень 1	осмыслить самостоятельно творческую концепцию автора и процесс создания исполнительских интерпретаций, анализировать композиционные приемы, выразительные средства инструмента и фактуры, их роль в создании художественного образа; анализировать авторские указания (темповые, динамические и другие); изучать и сравнивать различные редакции на высоком уровне
Уровень 2	осмыслить самостоятельно творческую концепцию автора и процесс создания исполнительских интерпретаций, анализировать композиционные приемы, выразительные средства инструмента и фактуры, их роль в создании художественного образа; анализировать авторские указания (темповые, динамические и другие); изучать и сравнивать различные редакции на достаточном уровне
Уровень 3	осмыслить самостоятельно творческую концепцию автора и процесс создания исполнительских интерпретаций, анализировать композиционные приемы, выразительные средства инструмента и фактуры, их роль в создании художественного образа; анализировать авторские указания (темповые, динамические и другие); изучать и сравнивать различные редакции на минимальном уровне

Владеть:

Уровень 1	навыками исследования истории фортепианного искусства в соответствии с методологическими принципами комплексного анализа, разработанными в отечественном исполнительском музыкознании на высоком уровне
Уровень 2	навыками исследования истории фортепианного искусства в соответствии с методологическими принципами комплексного анализа, разработанными в отечественном исполнительском музыкознании на достаточном уровне
Уровень 3	навыками исследования истории фортепианного искусства в соответствии с методологическими принципами комплексного анализа, разработанными в отечественном исполнительском музыкознании на минимальном уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	стилистические закономерности в фортепианной музыке, трактовку инструмента и эволюцию исполнительских приемов в процессе исторического развития фортепианного искусства
3.2	Уметь:
3.2.1	осмыслить самостоятельно творческую концепцию автора и процесс создания исполнительских интерпретаций, анализировать композиционные приемы, выразительные средства инструмента и фактуры, их роль в создании художественного образа; анализировать авторские указания (темповые, динамические и другие); изучать и сравнивать различные редакции
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками исследования истории фортепианного искусства в соответствии с методологическими принципами комплексного анализа, разработанными в отечественном исполнительском музыкознании

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Описание
	Раздел 1.			
1.1	Введение в предмет /Лек/	1	2	Цели и задачи курса. Особенности изучения в контексте курса фортепианной музыки, педагогики, методики и теории пианизма. Художественный стиль как метод изучения предмета. Три основные категории художественного стиля.
	Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА			
2.1	Клавирное искусство 16-18 вв. /Лек/	1	4	Музыкальная культура эпохи Возрождения и возникновение группы клавишно-струнных инструментов. Общественно- исторические предпосылки развития клавирного искусства. Универсализм первых клавиристов. Импровизация как основа клавирной школы. Модификации клавишного инструментария. Клавирные трактаты.
2.2	Исполнительские принципы клавиристов конца 16 - начала 18 вв. /Лек/	1	2	Клавирная игра и законы риторики. Значение теории аффектов. Основные исполнительские факторы выразительности: мелодическая орнаментация, артикуляция, агогика, варьирование ритма, фактурные изменения.
2.3	Мотивная символика в музыке барокко на примере ХТК Баха. /Лек/	1	4	Завершающее и синтезирующее значение сборника 48 прелюдий и фуг Баха в истории музыки Средневековья. Специфика музыкального мышления до конца первой половины 18 века. Организованная структура символа, как средство выражения идеи в звуковых движениях. Исследования музыкальной символики в 20 веке. Книга В.Д. Колен «Театр и симфония». А. Швейцер о баховской символике и проблемах интерпретации ХТК. Б.Л. Яворский и его исследование символики в ХТК. Прелюдии и фуги из ХТК (выборочно) – примеры символов и трактовка содержания по Яворскому.
2.4	Редакции и выдающиеся интерпретаторы ХТК Баха. /Лек/	1	2	Автографы и копии ХТК. Причинная необходимость редактирования сборника. Характеристика и современная оценка редакций Черни, Кролля, Бузони, Муджеллини, Бартока и др. ХТК в исполнительской интерпретации М. Николаевой. 48 прелюдий и фуг в интерпретациях С. Рихтера, С. Фейнберга, Г. Гульда. Прелюдии и фуги сборника в искусстве М. Юдиной

2.5	Клавирно-фортепианное искусство второй половины 18 - начала 19 вв. /Лек/	1	4	Эпоха Просвещения и эстетические идеалы нового времени. Черты сентиментализма в клавирной литературе и исполнительстве. Формирование музыкального классицизма. Сонатно-симфонический цикл как носитель нового типа музыкального мышления. Разрушение синтетического образа клавириста: автономизация исполнительства, педагогическая специализация. Изобретение фортепиано в 1709 г. Новые музыкальные центры Европы и формирование национальных фортепианных школ. Их виднейшие представители во Франции, Италии, Чехии. Сыновья И.С. Баха. Ф.Э. Бах – композитор и педагог. Значение его трактата. Дальнейшее развитие инструмента и эскалация виртуозности. Лондонская школа и ее основоположник М. Клементи. Музыкальная культура Вены. Окончательная кристаллизация классицизма в творчестве И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.
2.6	Западноевропейское фортепианное искусство периода романтизма. /Лек/	1	2	Общая характеристика эпохи музыкального романтизма. Формирование новых жанров, форм и выразительных средств в фортепианном искусстве. Переходное значение поздних образов Бетховена. Черты раннего романтизма в творчестве К. Вебера, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона. Салонно-виртуозное направление в исполнительстве. Новые задачи фортепианной методики и педагогики. Деятельность С. Тальберга и И. Мошелеса. К. Черни – выдающийся фортепианный педагог. Шуман, Шопен, Лист – великие представители романтического искусства. Их борьба с эпигонскими тенденциями в пианизме. Фортепианные школы Веймара и Лейпцига. Характеристика творчества И. Брамса на фоне эстетических противоречий романтизма.
2.7	Ф. Лист – реформатор пианизма. /Лек/	1	4	Новаторское значение фортепианного стиля Листа. Периодизация творчества. Симфоническая трактовка фортепиано в раскрытии новых возможностей инструмента. Фактурные приемы <i>ab fresco</i> и колористического обогащения. Исполнительская деятельность: аппликатурные принципы, приемы педализации. Педагогика Листа и его выдающиеся ученики. Проблемы интерпретации сочинений Листа.
2.8	Фортепианное искусство на рубеже 19-20 вв. /Лек/	1	2	Обновление и развитие национальных фортепианных школ. Расцвет русского пианизма и его влияние на западноевропейское искусство. Французский импрессионизм в фортепианной музыке. Национальные традиции в фортепианном творчестве Э. Грига. Возрождение испанской школы. Фортепианное искусство в США. Польские пианисты и композиторы. Дальнейшее расслоение романтического пианизма. Академизм и самостоятельность в исполнительстве. Выдающиеся пианисты начала века. Ф. Бузони. Значение его деятельности. Основные направления фортепианной педагогики начала 20 в.
2.9	Ф. Бузони – основоположник современного пианизма. /Лек/	1	4	Основные этапы творческого пути. Переосмысление художественных и пианистических целей под влиянием реформаторских идей Листа. Программное значение комментариев к I тому ХТК Баха. Репертуар Бузони. Творческий характер интерпретаций. Аппликатурные принципы. Приемы художественной педализации. Влияние органной традиции. Методы формирования индивидуальной фортепианной техники. "Фортепианные упражнения" Бузони. Транскрипции. Противоречивость творческого облика Бузони.
2.10	К. Мартинсен «Индивидуальная фортепианная техника» /Лек/	1	4	Программная роль книги в утверждении психотехнического направления фортепианной педагогики. Преемственность принципов Бузони. Основные положения "Введения". "Комплекс вундеркинда" и понятие о звукотворческой воле. Типология исполнительства во II главе книги. Критика предложенной типологии в статье Г. Когана "Техника и стиль в игре на фортепиано". Выдающееся значение труда Мартинсена в истории пианизма
2.11	Закрепление материала /Ср/	1	1,8	
2.12	Зачет /КрАт/	1	0,2	Проведение зачета в виде устного ответа

	Раздел 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРТЕПИАННЫЕ ШКОЛЫ			
3.1	Австро-немецкая школа. Моцарт и новая фортепианная эпоха. /Лек/	2	4	Фортепиано времен Моцарта. Новая трактовка инструмента в его творчестве. Традиции и новаторство. Особенности сонатной формы. Моцарт-пианист. Сонаты и концерты для фортепиано, их редакции. Проблемы современной интерпретации
3.2	Бетховен. Новаторские черты стиля. /Лек/	2	4	Исторические и психологические предпосылки особенностей классицизма Бетховена. Бетховен и революционно- демократические тенденции времени. Мировоззренческие позиции композитора и основные художественные идеи творчества. 32 сонаты для фортепиано. Черты новаторства, симфонизация жанра, новые требования к инструменту. Периоды эволюции творчества на примере сонат. Редакции Мартинсена, Гольденвейзера, Шнабеля. Аппликатурные принципы Шнабеля. Своеобразие Бетховена-исполнителя. Новаторство его педагогики.
3.3	Шуман – выдающийся представитель немецкой школы /Лек/	2	4	Личность и творчество – черты романтизма. Общая характеристика художественных идей Шумана. Философские и поэтические влияния Ж.П. Рихтера. Специфика фортепианного стиля композитора. Новаторство в области формы, своеобразие программности. Отражение эстетических и этических идеалов Шумана в его литературно-критической деятельности. Прогрессивные педагогические взгляды Шумана ("Жизненные правила для музыкантов").
3.4	Хиндемит – классик 20 века. /Лек/	2	4	Значение и место Хиндемита в ряду музыкальной классики 20 в. Гуманистические идеалы художника, их роль в выборе жизненной и творческой позиций. Три этапа эволюции творчества в фортепианных сочинениях. Общий обзор см. раздел I, темы 2, 4-7, 9, 11. Типичные черты раннего периода в сюите «1922». Неоклассические черты среднего периода творчества. Окончательное формирования фортепианного стиля в зрелом периоде как обобщение и отбор предшествующих поисков. Хиндемит – ведущий мастер фортепианной полифонии 20 в. Гармоническая система Хиндемита и ее практическая демонстрация в цикле «Ludus tonalis».
3.5	Французская школа (общий обзор) /Лек/	2	4	Французская клавесинная школа и ее значение в развитии западноевропейского клавесинизма 17 – первой половины 18 вв. Выдающиеся представители школы. Галантный стиль (рококо) как явление национальной культуры. Его характерные особенности в музыке. Ослабление национальных традиций в период музыкального классицизма и появления фортепиано. Подавляющее влияние австро-немецкой фортепианной культуры. Основание Парижской консерватории (1795 г.). Парижские виртуозы начала века. Шопен и Лист в Париже. Значение их деятельности в развитии французского пианизма. Подъем патриотизма в стране во второй половине 19 века. Создание «Национального общества музыки». Характеристика художественных стилей Сен-Санса, Франка, Форэ. Достижения национальной фортепианной педагогики (А. Мармонтель, Л. Дьемер) и исполнительства (Ф. Планте, Ф. Пюньо). Французский импрессионизм начала 20 в. в музыке. Общая характеристика стиля, его выдающиеся достижения в творчестве Дебюсси и Равеля. Традиции и новаторство в дальнейшем развитии национального пианизма. Известные пианисты и композиторы 20 века.
3.6	Дебюсси – основоположник фортепианного импрессионизма. /Лек/	2	4	Сочинения для фортепиано и открытие новых возможностей инструмента. Особенности формы мелодий, гармонии, фактуры. Основные жанры творчества Дебюсси-пианиста. Черты национальной школы, обновление приемов фортепианной техники. Публичные выступления и грамзаписи. Авторские требования Дебюсси к исполнителям. М. Лот о педагогике Дебюсси

3.7	Равель. Фортепианный стиль нового времени. /Лек/	2	4	Черты импрессионизма и неоклассицизма. Освоение современных художественных течений, связь с национальным народным творчеством. Особенности эмоционально-образной сферы и фортепианного письма. Фортепианные образцы Равеля в контексте художественных исканий музыки XX века. Сравнения: Дебюсси и Равель, Равель и Стравинский. Интерпретация сочинений Равеля в авторском понимании (см. воспоминания М. Лот, В. Перльмольтера, Э. Журдан-Моранж).
3.8	Выдающиеся деятели французской пианистической школы А. Корто, М. Лонг. /Лек/	2	4	Корто (1877 – 1962 гг.) – выдающийся музыкант-романтик. Характеристика творческого пути. Концертная деятельность. Репертуар. Черты исполнительского стиля. Педагогическая деятельность. Основание «Ecole normale de musique». Методические принципы. Выдающиеся ученики. Просветительская деятельность. Историческое значение «Курса интерпретации». Редакционная работа. Музыкально-литературные, критические и методические сочинения. Транскрипции и оркестровки. Дирижерская деятельность. Корто-шопенист. Корто об искусстве интерпретации. М. Лонг (1874 - 1966 гг.) – яркий представитель национальных традиций французской школы. Черты исполнительского стиля. Интерес к новой французской музыке. Постоянное сотрудничество с выдающимися композиторами-современниками (Форэ, Дебюсси, Равель, группа «шестерка»). Общественно-просветительская и патриотическая деятельность. Организация международного конкурса пианистов и скрипачей в Париже. Педагогическая деятельность. Учреждение «Школы фортепиано и скрипки» (с Ж. Тибо). «Курсы интерпретаций» в рамках «Школы». Педагогические принципы М. Лонг в ее методико-педагогическом пособии «Фортепиано». Литературное наследие М. Лонг. М. Лонг и русская фортепианная культура.
3.9	Закрепление материала /Ср/	2	3,8	
3.10	Зачет /КрАт/	2	0,2	Проведение зачета в виде устного ответа
	Раздел 4.			
4.1	Польская школа (общий обзор). /Пр/	3	4	Исторические предпосылки, своеобразие национальной культуры Польши и условия становления музыкального искусства. Начало клавирного музицирования в быту магнатской усадьбы конца 18 века. Первые композиторы-пианисты начала 19 в. Профессиональная деятельность Ю. Эльснера, И. Козловского, К. Курпиньского. Открытие Варшавской консерватории (1821 г.). Выдающаяся польская пианистка. М. Шимановский. Черты исполнительского стиля. Репертуар. Жизнь и деятельность в Петербурге. Ф. Шопен – величайший представитель национальной музыкальной культуры. Мировое значение композитора. Черты стиля, жанры, фортепианного творчества. Шопен – исполнитель. Прогрессивные педагогические взгляды Шопена. Послешопеновский период польского пианизма (вторая половина 19 в.) и его деятели. Искусство польских виртуозов начала 20 в. Выдающиеся шопенисты. Творческий портрет И. Гофмана. Представитель новой пианистической эпохи А. Рубинштейн. К. Шимановский – крупнейший композитор 20 в. Черты творчества, музыкально-общественная деятельность. Роль Шимановского в развитии профессионального образования. Централизация научного и исполнительского шопенизма в Польше. Фортепианные классы З. Джевецкого, Е. Журавлева, А. Михаловского. Международный конкурс пианистов им. Ф. Шопена в Варшаве и его значение.

4.2	Шопен. Национальные особенности стиля. /Пр/	3	4	<p>Определение понятия «национальный стиль». Условия формирования романтического типа национального сознания в Польше. Черты польского романтизма в музыкальном фольклоре.</p> <p>Шопен – польский композитор: специфика национального мышления в сферах драматургии, мелодизма, метроритма. Роль национальных традиций в искусстве вариационной орнаментики. «Средства двойной связи» (В. Цукерман) как отражение национальной речи в музыке. Идейное переосмысление народных жанров в классических формах.</p> <p>Шопен в интерпретациях польских пианистов. Черты национального исполнительского стиля</p>
4.3	Русская школа (общий обзор). /Пр/	3	4	<p>Появление клавишных инструментов в России в 16 в. Развитие любительского музицирования в домах знати в 30-40 г. 18 в. Первые музыкальные кружки и салоны в конце 18 в. Самобытность и усвоение зарубежного опыта в произведениях первых русских композиторов. Сонаты Бортнянского как образцы русского классицизма. Иностранные музыканты в русской школе. Д. Фильд, значение творчества и педагогики. Начало профессионального образования в конце 18 - начале 19 в. Педагогическая деятельность Черни, Гензельда, Виллуана, Развитие концертного исполнительства. Зарубежные гастролеры. Первые русские концертанты – черты национального исполнительского стиля.</p> <p>Период 60-х годов и значение деятельности братьев Рубинштейн в истории школы. Открытие первых консерваторий в Москве и Петербурге.</p> <p>А.Г. Рубинштейн – творческий и исполнительский облик, педагогическая деятельность.</p> <p>Н.Г. Рубинштейн – его педагогика, выдающиеся ученики.</p> <p>М.А. Балакирев – пианист. Его сочинения для фортепиано, просветительская деятельность.</p> <p>М.П. Мусоргский – исполнитель и композитор «Картины с выставки» – шедевр мирового значения. Фортепианные сочинения Ф. Корсакова и Бородина. Место и значение фортепиано в творчестве П.И. Чайковского.</p> <p>Развитие фортепианного исполнительства и педагогики конца 19-начала 20 вв. Школа Т. Лешетицкого в Петербурге и ее основные принципы. Искусство А. Есиповой. А. Зилоти, П. Пабст – ведущие педагоги Московской консерватории. Значение педагогики В.И. Сафонова. Его выдающиеся ученики.</p> <p>Общая характеристика фортепианной музыки конца 19-начала 20 вв. Композиторы Новой русской школы. Индивидуальные черты творчества Аренского, Лядова, Глазунова.</p> <p>К. Метнер – пианист и композитор. Его творческая платформа. С. Рахманинов и А. Скрябин – вершина русского музыкального искусства 20 столетия.</p> <p>Фортепианное искусство советского периода. Социально-политический фон особого пути отечественной музыки от позднего романтизма Мясковского до дерзкого новаторства Щедрина. Классическое фортепианное наследие С. Прокофьева и Д. Шостаковича.</p> <p>Выдающиеся деятели советского исполнительства и педагогики. Развитие фортепианной науки. Система музыкального образования и ведущее значение фортепианных классов Московской консерватории.</p>
4.4	Рахманинов – выдающийся представитель русского романтизма 20 в. /Пр/	3	4	<p>Рахманинов – композитор. Образно-эмоциональная сфера творчества как явление национальной культуры. Музыка Рахманинова и его время. Этические и эстетические параметры творчества в эпоху обновления мировой музыкальной культуры. Чайковский и Рахманинов – черты преемственности. Элементы неоклассицизма в поздних сочинениях. Черты фортепианного стиля и их национальная основа.</p> <p>Рахманинов – великий русский пианист. Значение фортепианного искусства Рахманинова.</p>

4.5	Скрябин. Фортепианное творчество в контексте времени и национальной культуры. /Пр/	3	4	<p>Завершающее значение сочинений Скрябина в истории русского музыкального романтизма. Крайнее обострение эмоциональной контрастности, как проявление национального темперамента. Философская концепция Скрябина в свете эстетических нормативов времени. Процесс отражения современности в эволюции стиля.</p> <p>Периодизация фортепианного творчества.</p> <p>Ранний период и развитие традиций музыкального романтизма. Преемственная связь с музыкой Шопена и Чайковского. Черты общности с Рахманиновым. Влияние Листа, сходство с Дебюсси</p> <p>формирование индивидуального фортепианного стиля.</p> <p>Зрелый период и символистские тенденции стиля. Изменение характера тематизма. Лейтмотивные принципы драматургии.</p> <p>Поздний период. Дальнейшее развитие новаторства. Поиски в стилях импрессионизма и экспрессионизма. Общая характеристика гармонического языка поздних сочинений. Гармония Скрябина в системе музыкального языка новой эпохи. Музыковедение о гармонии Скрябина.</p> <p>Проблема интерпретации скрябинских сочинений. Авторские грамзаписи. Выдающиеся исполнители Скрябина.</p>
4.6	Прокофьев. Новаторское развитие классических традиций. /Пр/	3	4	<p>Прокофьев – композитор в ряду выдающихся музыкальных деятелей 20 столетия. Авторское определение основных образных сфер творчества. Жанры и формы фортепианных сочинений. Новоклассические приемы и национальные традиции в разработке элементов фортепианного стиля. Особая роль ритма. Своеобразие гармонии. Прокофьев – выдающийся пианист. Черты исполнительства. Влияние фортепианного стиля Прокофьева на формирование новых пианистических идей 20 века.</p>
4.7	Д. Шостакович. Сочинения для фортепиано. /Пр/	3	4	<p>Значение фортепианного творчества в художественном наследии крупнейшего композитора – симфониста 20 века. Влияние монументальных форм на сочинения для фортепиано. Свойства фортепианного письма. Обзор сочинений. Черты эволюции стиля.</p> <p>Ранний период. Формирование индивидуального почерка в традиционных и новых стилях («Афоризмы», 1-я соната).</p> <p>Зрелый период. Парадоксальное и экстравагантное решение образной сферы 1 концерта. 24 прелюдии – лаборатория творчества композитора.</p> <p>Сочинения 40-х – 50-х годов. Вторая соната, цикл «24 прелюдии и фуги». Синтез сонатных, полифонических и вариационных принципов развития. Обогащение ладотональной сферы.</p> <p>«24 прелюдии и фуги» – выдающиеся явления фортепианной полифонии 20 века. Принципы строения цикла. Ладовая система. Образно-тематическая концепция. Черты национальной характерности. Прелюдии и фуги в исполнении автора.</p>
4.8	Фортепианные школы Московской консерватории (первая половина 20 в.) /Пр/	3	2	<p>Традиции русской фортепианной педагогики в деятельности выдающихся профессоров советской пианистической школы.</p> <p>К.Н. Игумнов – пианист, педагог музыкально-общественный деятель. Своеобразие исполнительского стиля. Педагогические принципы. Выдающиеся ученики. Игумнов о работе народных музыкальных произведениях.</p> <p>А.Б. Гольденвейзер – музыкант многогранного дарования. Его концертно-исполнительская (сольная и ансамблевая), композиторская, педагогическая, редакторская, литературная и общественная деятельность. Целевые требования к домашней работе. Виднейшие представители школы Гольденвейзера.</p> <p>Г.Г. Нейгауз – блестящий педагог, литератор, интерпретатор-романтик. Выдающиеся ученики Нейгауза – педагоги и пианисты мирового искусства. Эстетические принципы Нейгауза и его освещение проблем пианизма в книге «Искусство фортепианной игры».</p> <p>С.Е. Фейнберг – педагог, концертный исполнитель, композитор, теоретик пианизма и публицист. Пропагандистская направленность и масштаб концертного репертуара. Фейнберг – скрябинист. Фейнберг – композитор. Ученики и последователи его школы. Основные положения и значение книги Фейнберга «Пианизм как искусство».</p>

4.9	Советская пианистическая наука о проблемах исполнительства /Пр/	3	4	Глубокий анализ социально-исторического пути пианизма, предложенный в книге. Новая концепция исполнительской индивидуальности и ее типологии. Определение понятий «тип» и «стиль». Психофизическая основа типа. Характеристика 4-х исполнительских типов. Их стилевые проявления. Подтверждающие примеры. Перспективное значение исследования Д. Рабиновича.
4.10	Закрепление материала /Ср/	3	9	
4.11	Самостоятельная подготовка к экзамену /Экзамен/	3	25,4	
4.12	Консультация /Конс/	3	1	
4.13	Экзамен /КрАтС/	3	0,6	Проведение экзамена в виде устного ответа

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Л1.1	Алексеев А. История фортепианного искусства. Ч. 1 и 2 / А. Алексеев. – М., 1988; Ч. 3. М., 1990.
Л1.2	Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века / Л. Гакель. Л.: Совет. комп., 1990. 288 с.
Л1.3	Коган, Г. М. У врат мастерства / Г. М. Коган; послесл. М. Дзюбенко. – М.: Классика- XXI, 2004. – 135 с.
Л1.4	Мильштейн, Я. И. Вопросы теории и истории исполнительства / Я. И. Мильштейн. – М.: Советский композитор, 1983. – 262 с.
Л1.5	Федорович, Е.Н. Русская пианистическая школа как педагогический феномен: монография / Е.Н. Федорович. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 278 с. - ISBN 978-5-4458- 8903-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238349
Л1.6	Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 193 с. — URL.: https://biblio-online.ru/book/517A7676-048F-4D77-A0DD-6C3EF8FA03EB/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika

5.1.2. Дополнительная литература

Л2.1	Баренбойм, Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Жизнь, артистический путь, творчество, музыкально-общественная деятельность / Л.А. Баренбойм. - М.: Директ- Медиа, 2012. - Т. II. 1867-1894. - 1124 с. - ISBN 978-5-4460-3789-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93207
Л2.2	Баренбойм, Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Жизнь, артистический путь, творчество, музыкально-общественная деятельность—1867 / Л.А. Баренбойм. - М.: Директ-Медиа, 2012. - Т. I. 1829. - 1036 с. - ISBN 978-5-4460-3788-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93206
Л2.3	Боголюбова Л. Д. Ф. Шопен. Соната си минор. Заметки исполнителя и педагога / Л. Д. Боголюбова. – Ниж. Новгород: Изд-во ННГК, 2014. – Режим доступа: http://opac.nnovcons.ru:81

Л2.4	Буслаева, Н. В. «Братья по разуму и духу» (реформы Ф. Листа, Ф. Бузони и Г. Гульда в искусстве интерпретации) / Н. В. Буслаева // Музыка в диалоге культур и цивилизаций: К 70-летию Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки: сб. статей по мат-лам Междунар. науч. конференции 14 - 18 ноября 2016 г.: т. 1 / ННГК им. М. И. Глинки; отв. ред. Т. Б. Сиднева и др. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2016. – С. 282 – 284. – Режим доступа: http://opac.nnovcons.ru:81
Л2.5	Буслаева, Н. В. История фортепианного искусства: программа курса и метод. рекомендации для студентов / Н. В. Буслаева, ННГК им. М. И. Глинки; рец. А.З. Бондурянский. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2004. – 55 с.
Л2.6	Буслаева, Н.В. Польская фортепианная школа: учебно-методическое пособие / Н.В. Буслаева; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2015. - 88 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312250 : http://opac.nnovcons.ru:81
Л2.7	Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 1– 4: Очерки. Статьи: допущ. МК СССР в кач. учеб. пособия для муз. вузов и училищ / МГК им. П. И. Чайковского; сост. и общ. ред. М.Г. Соколова и др. – М.: Музыка, 1965 – 1976. – 4 вып.
Л2.8	Григорьев, Л.Г. Современные пианисты / Л.Г. Григорьев, Я.М. Платек; рец. С.Л. Доренский и др. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Советский композитор, 1990. – 463 с.
Л2.9	Давыдова, Л.К. Фридерик Шопен. Его жизнь и музыкальная деятельность / Л.К. Давыдова. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 77 с.: ил. - (Жизнь замечательных людей). - ISBN 978-5-4475-0712-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253898
Л2.10	История исполнительского искусства: учебно-методический комплекс дисциплины / Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, Институт музыки, Кафедра оркестрово-инструментального исполнительства. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 51 с.: ил. - Библ. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438409
Л2.11	Коган, Г. М. Работа пианиста / Г. М. Коган. – М.: Классика-XXI, 2004. – 203 с.
Л2.12	Колесников, В.С. Фортепианное творчество А. А. Касьянова: учебно-метод. пособие / В.С. Колесников; Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки. - Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 60 с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312207 http://opac.nnovcons.ru:81
Л2.13	Лебедева, О. А. Из истории нижегородской фортепианной школы / О. А. Лебедева // Страницы фортепианной музыки в комментариях педагога: сб. трудов / ННГК им. М. И. Глинки. – Н. Новгород: ННГК, 2002. – С. 4-13.
Л2.14	Лукачевская, М.Л. Фортепианное творчество А.К. Глазунова: учебно-метод. пособие / М.Л. Лукачевская; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 96 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312266 http://opac.nnovcons.ru:81
Л2.15	Мастера советской пианистической школы. Московская консерватория: очерки: допущ. ... МК СССР в кач. учебного пособия для студентов фортеп. ф-тов консерваторий / МГК им. П.И. Чайковского. Каф. истории пианизма и методики обучения игре на фортепиано; под ред. А.А. Николаева и др. – М.: Музгиз (Гос. муз. изд-во), 1961. – 238 с.
Л2.16	Орловский, В.В. Творческое наследие В. В. Софроницкого: от века XX - к веку XXI: монография / В.В. Орловский; г.к. Ростовская; науч. ред. К.А. Жабинский. - Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. - 200 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93365-082-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440921

Л2.17	Протасова, Н.Г. История фортепианного искусства: учебно-методический комплекс / Н.Г. Протасова. - Кемерово: КемГУКИ, 2012. - 31 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227892
Л2.18	Разгуляев, Р.А. Фортепианные этюды Дьёрдя Лигети: учебно-методическое пособие / Р.А. Разгуляев; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Н. Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 83 с.: ил. - Библиогр.: с. 75-79.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312205 : http://opac.nnovcons.ru:81
Л2.19	Умная сердцем. К 100-летию со дня рождения С. В. Поляковой / сост. Н. П. Бердникова, ред. В. С. Колесников. — Ниж. Новгород: Изд-во ННГК, 2014. – Режим доступа: http://opac.nnovcons.ru:81
Л2.20	Щикунова, Т.Е. Интерпретация сочинений Фридерика Шопена Артуром Рубинштейном: учебно-методическое пособие / Т.Е. Щикунова ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Министерство культуры Российской Федерации. - Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 42 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312277 : http://opac.nnovcons.ru:81

5.2. Перечень программного обеспечения

- Операционная система Microsoft Windows;
- Microsoft Word;
- Microsoft Excel;
- Microsoft Power Point;
- Microsoft Outlook;
- Microsoft Access;
- Kaspersky Endpoint Security;
- 7-Zip;
- Браузер Google Chrome;
- Прогриватель Windows Media;
- Acrobat Reader DC;
- Справочно-правовая система КонсультантПлюс;
- Программа экранного доступа для слабовидящих NVDA (NonVisualDesktopAccess);
- Sibelius

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE», режим доступа: <http://biblioclub.ru>
- Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
- Электронная библиотечная система издательства «Лань», режим доступа: <https://e.lanbook.com>
- Электронная библиотека издательства Юрайт, режим доступа: <https://biblio-online.ru>
- Министерство культуры Российской Федерации, режим доступа: <http://www.mkrf.ru>
- Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации, режим доступа: <http://vak.ed.gov.ru>
- Система для проверки письменных работ на предмет неправомерных заимствований «Антиплагиат. ВУЗ», режим доступа: <https://nnovcons.antiplagiat.ru>
- Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
- Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
- Государственная публичная научно-техническая библиотека России, режим доступа: <http://www.gpntb.ru>
- Библиотека Гумер, режим доступа: <http://www.gumer.info>
- Библиотека диссертаций, режим доступа: <http://dslib.net>

- disserCat, режим доступа: <http://www.dissercat.com>
- Google Академия, режим доступа: <https://scholar.google.ru>
- Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка), режим доступа: <http://encyclopedia.ru>
- «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
- Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>
- Энциклопедия музыкальных инструментов, режим доступа: <http://eomi.ru>
- Нотная библиотека классической музыки, режим доступа: <http://nlib.org.ua>
- Классическая музыка, режим доступа: <http://www.olofmp3.ru>
- Нотный архив Б. Тараканова, режим доступа: <http://notes.tarakanov.net>
- Бесплатный архив нот, режим доступа: <http://imslp.org>
- Скорая музыкальная помощь, режим доступа: https://vk.com/music_911
- Коллекция журналов Freedom Collection, режим доступа: <https://www.sciencedirect.com>
- Scopus, режим доступа: <https://www.scopus.com>
- Коллекция журналов, книг и баз данных, режим доступа: <https://www.springernature.com>
- Базы данных Springer eBooks (2005-2010 гг.), режим доступа: <https://link.springer.com>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим, противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочими учебными планами, творческой и научно-исследовательской работой студентов и преподавателей.

Данная программа в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки реализуется с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

В целях обеспечения индивидуального подхода к обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с их потребностями и возможностями для организации учебного процесса в Академии предусмотрено использование приборов, инструментов, инвентаря и специализированного оборудования:

- для организации обучения студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата Лестничный подъёмник «ПУМА-УНИ-160» (2 шт.) - техническое средство социальной реабилитации людей с ограниченными физическими способностями. Ступенькоход «ПУМА-УНИ-160» предназначен для преодоления лестниц человеком с ограниченными физическими способностями, находящимся в кресле-коляске (при управлении подъёмником сопровождающим лицом). Он полностью автономен, применим на любых лестничных маршах. Благодаря наличию боковых откидных опор и ручного фиксатора крепления спинки кресла-коляски надёжно удерживается при транспортировке. Безопасность использования подъёмника достигается за счёт наличия тормозов у ходовых колёс, а передний упор надёжно удерживает подъёмник при установке на него кресла-коляски. Переключатель вверх/вниз приводит в работу вращение двигателя и меняет направление движения ступенькохода (вверх или вниз). Леснищеход снабжен герметичными свинцово-кислотными аккумуляторными батареями, которые не требуют технического обслуживания в процессе эксплуатации.

Перекатной пандус TR 101 (алюминиевый для инвалидов колясок, грузоподъемность - 270 кг) подходит для преодоления небольших порогов. Снабжён противоскользящим рифлением.

Предназначен для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице.

Переносной телескопический пандус – мобильное складное устройство, обеспечивающее беспрепятственное передвижение инвалида, оснащено противоскользящей поверхностью.

- для организации обучения студентов с нарушением зрения

Персональный компьютер, обеспеченный программой синтеза речи NVDA

(NonVisualDesktopAccess). NVDA – свободная, с открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным зрением работать на компьютере,

выводя всю необходимую информацию с помощью речи. Программа установлена на компьютерах в учебных аудиториях Академии и в читальном зале библиотеки;

Цифровая лупа Levenhuk DTX 43 - современная лупа для слабовидящих людей. Она имеет четыре фиксированных увеличения, снабжена светодиодной подсветкой и позволяет выбирать цветовой режим для чтения. Лупа позволяет читать текст со встроенного ЖК-экрана или с внешнего экрана. Лупу можно подключать через USB и HDMI к компьютеру. Лупа позволяет увеличивать текст в диапазоне от 6 до 14 крат. Имеет подсветку. Для улучшения детализации возможно использование смены цветовых режимов (всего доступно семь режимов). Во время чтения возможно фотографировать прочитанное. Снимок сохраняется в память подключенного компьютера или на установленную карту памяти. Для питания лупы используется встроенный аккумулятор. С ним Levenhuk DTX 43 может работать до 120 минут без подзарядки. Также возможно подключение лупы к обычной розетке через сетевой адаптер.

Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Специальное программное обеспечение позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, Internet-ресурсами, делать записи от руки поверх открытых документов и сохранять информацию.

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В связи с этим Академия обеспечивает их учебно-методическим материалом в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина предполагает создание целостной перспективы эволюции мирового фортепианного (ранее, органно-клавирного) искусства, развитие образно-ассоциативного художественного мышления обучающихся, прослеживание процесса развития фортепианной фактуры.

Профессиональное изучение курса осуществляется в соответствии с научно- обоснованной комплексной системой, охватывающей все дисциплины учебной программы. Постоянное совершенствование и обновление этой системы отражается и на основных образовательных программах, которые, несмотря на преобразования, еще оставляют ряд проблем, требующих решения. Обычно для обучающихся фортепианному искусству студентов проблемой является перегруженность учебного плана различными предметами, освоение которых рассредоточивает усилия студентов и, кроме того, отнимает время от занятий по специальному классу. Безусловно, успешное развитие исполнителя требует обязательной пяти-шести часовой ежедневной самостоятельной работы за роялем, не считая занятий с педагогом. Уменьшение затрат времени на изучение «вспомогательных» по отношению к специальности дисциплин может быть достигнуто не за счет сокращения учебного плана, а прежде всего, благодаря повышению уровня преподавания и самостоятельной работы студентов, направленной на воспитание умения раскрывать сущность и значение исторических явлений, взаимодействие науки и искусства в процессе развития.

Самостоятельная работа должна быть направлена на повышение рационализации методов изучения. Примеры ряда выдающихся музыкантов подтверждают, что разностороннее образование не препятствует, а напротив, способствует пианистическому прогрессу. Так, С.Е. Фейнберг, имевший в репертуаре «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха, все сонаты Л. Бетховена, Скрябина и многие другие сочинения, был также известен как композитор и ученый. К.Н. Игумнов в студенческие годы одновременно обучался на композиторском и фортепианном факультетах и, кроме этого, в университете. Число подобных примеров легко увеличить.

Разумеется, ведущую роль в становлении молодого пианиста должен сыграть педагог по специальному классу. Однако, на развитие мировоззрения, пианистического кругозора, художественного вкуса и совершенствование самостоятельных занятий студента оказывают

воздействие и другие дисциплины учебного плана и среди них – история и теория исполнительского искусства, впервые разработанная в российских консерваториях. Коэффициент полезности курса зависит от его направленности, степени и характера взаимосвязи с практическими задачами пианистического обучения (развитие интеллекта студента, творческого начала, умения самостоятельно критически мыслить).