

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ИСПОЛНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Образовательная программа
Искусство фортепианного исполнительства

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Уровень высшего образования
Магистратура

Разработчики программы:

Красногорова О.А., заведующая кафедрой инструментального исполнительства,
кандидат искусствоведения

© Красногорова Ольга Альбертовна
© АНО ВО «Институт современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	Научиться исполнять произведения различных стилей; углубить представления об интерпретации музыкального произведения
Задачи:	Уметь исполнять музыкальные произведения Познакомить обучающихся с различными способами звукоизвлечения и закономерностями интонирования на примере творчества ведущих исполнителей современного репертуара Изучение аналитических принципов и методических приёмов для освоения нового композиторского языка и современной нотации Расширение профессионального кругозора, воспитание эстетического вкуса обучающихся
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

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:	<ul style="list-style-type: none">– специфику музыки как вида искусства;– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;– разновидности нового контрапункта;– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях

Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века

ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв..
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы.
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

ПК-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

	<ul style="list-style-type: none">– основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара;– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.
Уметь:	<ul style="list-style-type: none">– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.
Владеть:	<ul style="list-style-type: none">– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;– навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;– профессиональной терминологией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.В.ДВ.02.01
-------------------	----------------------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками:

- Специальный инструмент (ОПК-2, ПК-2)
- Концертмейстерский класс (ОПК-2, ПК-1, ПК-2)
- Методика преподавания профессиональных дисциплин (ОПК-3, ПК-3)
- Производственная практика: Исполнительская (УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1.** Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 академические часа.
- 3.2.** Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения		
	очная	очно - заочная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины	108	108	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	32	16	
Лекции (Л)			
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ)	32	16	
Самостоятельная работа студента (СРС)	40	56	
Практическая подготовка	72		
Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)	4 семестр 36 часов	4 семестр 36 часов	
Зачет (З)			
Дифференцированный зачет (ДЗ)			

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана;
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ИнЗ» - индивидуальные занятия,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Основные вопросы исполнения современной музыки						
	1.1 Основные элементы музыкального профессионализма и пианистического мастерства	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
	1.2 Необходимые этапы работы над музыкальным произведением	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
	1.3 Восприятие музыки. Интерпретация. Музыкальная критика	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
2.	Освоение технических приемов исполнения современной музыки						
	2.1 Работа над фактурой, приемы звукоизвлечения	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
	2.2 Этюды современных композиторов	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
3.	Работа над современной полифонией						
	3.1 Полифонические произведения современных западноевропейских композиторов	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
	3.2 Полифонические произведения советских и российских композиторов	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
	3.3 Полифония XXI века	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
4.	Пьесы и произведения различных форм						

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
	4.1 Пьесы различных жанров английских композиторов второй половины XX – XXI века	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
	4.2 Пьесы композиторов нововенской школы	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
	4.3 Пьесы российских композиторов	4	4		2	2	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.
5.	Проблемы внедрения сочинений современных композиторов в концертный и педагогический репертуар						
	5.1 Планирование учебного процесса. Проведение урока	4	1		1		Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	Пр3, ИнЗ, С	СРС	
	5.2 Изучение современного фортепианного репертуара для учащихся музыкальных училищ и школ. Формирование элементов исполнительского мастерства в процессе работы над музыкальным произведением	4	9			9	Текущий контроль, оценка за выполнение самостоятельной работы.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1) Основные вопросы исполнения современной музыки

Тема 1.1 Основные элементы музыкального профессионализма и пианистического мастерства.

Время в современной музыке. Метросозидающая и метроразрушающая тенденции в сочинениях современных композиторов и интерпретации их исполнителями. Умение воспроизвести ритмически точную пульсацию.

Тема 1.2 Необходимые этапы работы над музыкальным произведением.

Виды работы над музыкальным произведением: ознакомление, эскизное разучивание, подготовка к исполнению, предконцертный этап работы.

Работа над музыкальным произведением – основа индивидуального обучения игре на фортепиано. Развитие в процессе работы над произведением исполнительских способностей, мастерства, художественного мышления.

Воспитание осознанного отношения к фактуре. Различная роль пластов в фактуре.

Тема 1.3 Восприятие музыки. Интерпретация. Музыкальная критика.

Музыка как вид искусства, синтез с другими видами искусства, жизнью человека; некоторые частные вопросы и проблемы современной музыкальной педагогики, роль «школы» и профессионализма в преподавании специальных музыкальных дисциплин, о некоторых типах современных педагогов.

О музыкальной критике, критериях оценки. Композитор и исполнитель. Взаимоотношения в историческом аспекте. Объективное и субъективное в исполнительстве.

2) Освоение технических приемов исполнения современной музыки

Тема 2.1 Работа над фактурой, приемы звукоизвлечения. Использование разнообразных приемов звукоизвлечения, встречающихся в сочинениях современных композиторов (Х. Бёртуисл, С. Шаррино, Г. Уствольская, Х. Лахенманн, К. Штокхаузен).

Тема 2.2 Этюды современных композиторов.

- 1) Обзор сборников этюдов и упражнений; 2) аспекты систематизации этюдного материала современных отечественных и зарубежных композиторов; 3) группировка этюдов по различным видам техники, а также по сочетанию различных видов техники. Изучение этюдов современных российских и зарубежных композиторов.

3) Работа над современной полифонией

Тема 3.1 Полифонические произведения современных западноевропейских композиторов.

Важность работы над современной полифонией для обогащения слуховых представлений пианиста и более ясного понимания различной роли дифференциации фактуры и ее звучания:

- 1) создание звуковой перспективы; 2) задержания и тянущиеся ноты; 3) особенности исполнения, выработка ясного слышания полифонии; 4) голосоведение (отсутствие смешивания голосов в подголосочной полифонии); 5) разнотембровость голосоведения и пластов фактуры. Характерные черты имитационной полифонии П. Хиндемита (линейность, атональность). Анализ цикла - сборника П. Хиндемита "Ludus tonalis". Особенность строения интерлюдий и фуг П. Хиндемита. Некоторые особенности исполнения фуг П. Хиндемита.

Тема 3.2 Полифонические произведения советских и российских композиторов. Исполнение полифонических сочинений Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, А. Шнитке. И.-С. Бах – Д. Б. Кабалевский. Цикл-сборник «Маленькие органые прелюдии и фуги». Некоторые особенности исполнения и др. Цикл-сборник Д. Д. Шостаковича «24 прелюдии и фуги». Общий обзор. Образно-художественный строй прелюдий и фуг Д. Д. Шостаковича. Взаимосвязь и отличие прелюдий и фуг Д. Д. Шостаковича от прелюдий и фуг И. С. Баха. Архитектоника, тональный план, особенности фактуры, штрих,

артикуляция, интонация, фразировка, динамические принципы. Цикл-сборник С. Слонимского «24 прелюдии и фуги». Общий обзор. Образно-художественный строй прелюдий и фуг С. Слонимского. С. Слонимский «24 прелюдии и фуги». 24 прелюдии и фуги Р. Щедрина. Архитектоника, тональный план, особенности фактуры, штрих, артикуляция, интонация, фразировка, динамические принципы. А. Г. Шнитке. Характерные черты письма в области имитационной полифонии (кластерная техника, применение 12-тоновой системы).

Тема 3.7 Полифония XXI века.

Полифония в творчестве Д. Бенджамина.

4) Пьесы и произведения различных форм

Тема 4.1 Пьесы различных жанров английских композиторов второй половины XX – XXI века. Пьесы Х. Бёртуисла, Т. Адеса, Д. Бенджамина.

Тема 4.2 Пьесы композиторов нововенской школы. Ознакомление с сочинениями А. Шёнберга, А. Веберна, А. Берга.

Тема 4.3 Пьесы российских композиторов. Исполнение произведений различных форм В. Сильверстова, А. Шнитке, С. Губайдуллиной.

5) Проблемы внедрения сочинений современных композиторов в концертный и педагогический репертуар

Тема 5.1. Планирование учебного процесса. Проведение урока.

Последовательность усложнения средств выразительности и технических приемов в изучаемом репертуаре. Роль воображения в исполнительском процессе для познания и творческого воссоздания замысла композитора по нотной записи. Приемы развития творческого воображения.

Тема 5.2. Изучение современного фортепианного репертуара для учащихся музыкальных училищ и школ. Формирование элементов исполнительского мастерства в процессе работы над музыкальным произведением.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Основные вопросы исполнения современной музыки	6	Работа со специальной литературой. Выполнение самостоятельного задания. Подготовка к практическому занятию. Исполнение фортепианных произведений по данной теме. Самостоятельная работа.	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2
2.	Освоение технических приемов исполнения современной музыки	8	Работа со специальной литературой. Выполнение самостоятельного задания. Подготовка к практическому занятию. Исполнение фортепианных произведений по данной теме. Самостоятельная работа.	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2
3.	Работа над современной полифонией	22	Работа со специальной литературой. Выполнение самостоятельного задания. Подготовка к практическому занятию. Исполнение фортепианных произведений по данной теме. Самостоятельная работа.	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2

4.	Пьесы и произведения малых форм различных эпох	14	Работа со специальной литературой. Выполнение самостоятельного задания. Подготовка к практическому занятию. Исполнение фортепианных произведений по данной теме. Самостоятельная работа.	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2
5.	Проблемы внедрения сочинений современных композиторов в концертный и педагогический репертуар	8	Работа со специальной литературой. Выполнение самостоятельного задания. Подготовка к практическому занятию. Исполнение фортепианных произведений по данной теме. Самостоятельная работа.	ОПК-1, ОПК-2, ПК-2

5.2. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

5.3. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

- а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:
- практические занятия;
 - самостоятельная работа студентов;

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные занятия;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты;
- учебная практика.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Аудиоматериалы по всем разделам курса.

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

http://isi-vuz.ru/Files/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.pdf
<http://www.iprbookshop.ru/>
<https://urait.ru/>

Авторы / составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Цыпин Г.Н.	Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника.	М.: Юрайт, 2016
Цыпин Г.Н.	Обучение игре на фортепиано	М.: Юрайт, 2016
Торопова А.В.	Музыкальная психология и психология музыкального образования	М.: Юрайт, 2016

Дополнительная литература:

Авторы / составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
Прокофьев С.С.	Сказки старой бабушки	М.: Музыка, 1983
Иванченко Г.В.	Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы.	М.: Смысл, 2001.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://rusneb.ru/>
- Российская государственная библиотека <https://www.rsl.ru/>

Информационные справочные системы

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»);
- интернет-версия системы КонсультантПлюс <https://www.consultant.ru/online/>;
- информационно-правовой портал Гарант.ру <http://www.garant.ru/>;
- система для проверки письменных работ на предмет неправомерных заимствований «Антиплагиат. ВУЗ»;
- Электронно-Информационная Образовательная Среда.

**10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю)**

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Практическое занятие (индивидуальное)	Учебно-концертная аудитория №7, два рояля, столы 3 шт., стулья – 30 шт.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	