

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

КАФЕДРА СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

 Ю. В. Ляшенко

« 31 » августа 20 08 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР»

Направление подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль:	Фортепиано
Образовательная программа:	Магистратура
Форма обучения:	Очная

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №815 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Минюсте РФ 13.09.2017 г., регистрационный № 48165); Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР № 1171 от 10.11.2017 г., зарегистрированного в Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики 16.01.2018 г., № 2429 (с изменениями); учебного плана и основной образовательной программы специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, разработанных в ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» и утвержденных Ученым Советом Академии (протокол № 13 от 23.06.2021 г.).

Разработчик:
доцент

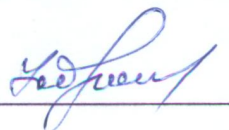
Л. В. Кнышева

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры специального фортепиано
Протокол № 1 от «30» августа 2021 г.
Заведующий кафедрой

В. Г. Семькин

СОГЛАСОВАНО
Декан исполнительского факультета
« 31 » августа 2021 г.

Ю. К. Дробот

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от __	Зав. кафедрой (подпись)	Председатель УМО (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№ ____ от ____			
2		№ ____ от ____			
3		№ ____ от ____			
4		№ ____ от ____			
5		№ ____ от ____			

©Кнышева Л. В., 2021 г.

© ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», 2021 г.

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	5
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	10
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	10
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11
8.1. Методические рекомендации преподавателям	11
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. **Цель дисциплины**– обогащение педагогического и концертного репертуара новыми современными произведениями, изучение специальной нотной литературы, развитие представлений и базовых умений на основе приобретённых ими знаний в области фортепианного исполнительства.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- расширение музыкального кругозора, развитие специфической музыкальной грамотности, воспитание любви к музыкальному творчеству;
- активизация интереса к творчеству современных композиторов;
- показ стилистических особенностей разных национальных школ;
- совершенствование исполнительских навыков;
- приобретение студентами общих теоретических знаний и практических умений и навыков в данной области;
- расширение представлений студентов об исполнительском искусстве, формирование специальных исполнительских умений и навыков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Современный репертуар» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б.1.В «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль «Фортепиано»)

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Современный репертуар» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
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: – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.
		Уметь: – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения.
		Владеть: – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации

		материала.
ПКО-1.	Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	<i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры.
		<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
		<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2.	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – особенности традиций отечественной и зарубежной интерпретации различных стилей, художественных направлений и жанров классического и современного профессионального репертуара
		<i>Уметь:</i> – создавать художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями
		<i>Владеть:</i> – навыками оценки и критического анализа исполняемой концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия исполнительским возможностям и логики распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	30				30
В том числе:					
Лекционные занятия					15
Индивидуальные занятия					15
Практические (семинарские) занятия					
Самостоятельная работа	42				42
Вид промежуточной аттестации					зачёт
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	72/2				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Дисциплина «Современный репертуар» даёт возможность студенту расширить свой профессиональный кругозор, поскольку репертуарным наполнением этой программы является музыка современная, написанная во второй половине XX – начале XXI века.

Программа предусматривает грамотный анализ музыкальных произведений, что является залогом стилистически верного исполнения музыки. Чтобы передать содержание произведения во всей его полноте необходимо детальное знакомство с нотным текстом и всеми его особенностями.

Изучая новое произведение, рекомендуется получить как можно больше информации о композиторе, стиле, форме и характере музыки. Важно направлять внимание учащегося на взаимосвязь традиций и современности в исполняемых сочинениях.

Тематический план

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Индив. занятия (семинары)	Самост. раб. ст.	Всего час.
1.	Вводная лекция. Обзор школ и направлений современной музыки.	1	1	2	4
2.	Советская и русская музыка второй половины XX века (А. Шнитке, С.Губайдулина, Э.Денисов, Р. Щедрин и др.)	2	2	8	12
3.	Д. Лигети. Фортепианное творчество.	2	2	6	10
4.	Фортепианные концерты Б. Бартока	1	1	6	8
5.	Полифония XX – начала XXI века. Полифонические циклы Д. Шостаковича, П. Хиндемита, Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Задерацкого.	2	2	6	10
6.	Новая венская школа. А.Шёнберг, А.Берг, А. Веберн.	2	2	3	7
7.	Композиторы французской «Шестёрки». Творчество.	2	2	3	7
8.	Современная музыка США: Ч. Айвз, А. Копленд, Д. Кейдж, Э.Картер.	1	1	2	4
9.	Национальные школы: А. Хинастера, Д. Энеску, В. Лютославский, К Шимановский.	1	1	2	4
10.	Конкурс «Орлеан- XXI век». Пропаганда современной музыки. Репертуар участников конкурса.	1	1	4	6
Все го		15	15	42	72

Содержание лекционных занятий

Тема 1.

Вводная лекция. Обзор школ и направлений современной музыки.

Тема 2.

Советская и русская музыка второй половины XX века (А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, Р. Щедрин и др.).

Тема 3.

Д. Лигети. Фортепианное творчество.

Тема 4.

Фортепианные концерты Б. Бартока.

Тема 5.

Полифония XX – начала XXI века. Полифонические циклы Д. Шостаковича, П. Хиндемита, Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Задерацкого.

Тема 6.

Новая венская школа. А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн.

Тема 7.

Композиторы французской «Шестёрки». Творчество.

Тема 8.

Современная музыка США: Ч. Айвз, А. Копленд, Д. Кейдж, Э. Картер.

Тема 9.

Национальные школы: А. Хинастера, Д. Энеску, В. Лютославский, К. Шимановский.

Тема 10.

Конкурс «Орлеан- XXI век». Пропаганда современной музыки. Репертуар участников конкурса.

Содержание семинарских (индивидуальных) занятий

Тема 1.

К вопросу о развитии музыкального мышления и композиторской техники.

Тема 2.

Расширенно-тональная и модальная техника:

- основные принципы;
- обогащение аккордики;
- новые лады;
- использование новых тональных, модальных и ритмических возможностей;
- дальнейшие возможности тональной и модальной техник.

Тема 3.

Атонально-серийная и сериальная техника:

- атональная и атематическая музыка;
- серийная техника — додекафония;
- сериальная техника — структурализм.

Тема 4.

Пуантилизм.

Тема 5.

Техническая музыка. Электронная, конкретная, магнитофонная.

Тема 6.

С развитием науки и техники — к новому звуку.

Тема 7.

Классификация новых инструментов.

Тема 8.

Цели технической музыки, из истории технической музыки:

- оборудование лаборатории технической музыки;
- принципы и метод композиции, терминология;
- возможности звуковой реализации, организация прослушивания музыки.

Тема 9.

Способы нотации. Партитура.

Алеаторика и музыка тембров:

- причины возникновения, корни, традиции;
- использование алеаторики в современной музыке.

Тема 10.

Кибернетика и музыка.

Проявления творческой исполнительской эксцентричности.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Говар Н. А. Фортепианная миниатюра отечественных композиторов первой половины XX века: монография: Монография / Н. А Говар. Электрон. дан. М.: Издательство Юрайт, 2018. 347 с. (Актуальные монографии). Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/2F7E48E7-EA8E-4281-9CC4-C2659BA566F6>

2. Шитикова Р. Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи / Р. Г. Шитикова. М.: Лань, Планета музыки, 2016. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90040>

3. Разгуляев Р. А. Фортепианные этюды Дьёрдя Лигети: Учебно-методическое пособие / Р. А. Разгуляев. Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. 82 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18689.html>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 10, ESET NOD32 Antivirus, PotPlayer, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Современный репертуар» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
214 ауд. 2/55	Рояль Ферстер (1) Рояль Август Ферстер (1) Клавесин Тирбах (1) Стол ученический (2)

	Стул п/м (4) Стул Классик (2) Стул Кадет (5) Портреты композиторов (5) Зеркало (1) Карнизы (3)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Предлагаемый репертуарный список предполагает дополнение и варьирование со стороны преподавателя в соответствии с его методическими установками.

В работе со студентами используется основная форма учебной и воспитательной работы – лекционное занятие с преподавателем, которое включает работу над музыкальным материалом, прослушивание записей, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения студентом наилучших результатов в освоении учебного предмета.

Важно сочетать изучение теоретического материала, связанного со стилистикой и современными композиторскими приемами с прослушиванием аудиозаписей и просмотром видеоматериалов исполнений произведений изучаемых композиторов.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и быть осознанными и результативными.

Объём времени на самостоятельную работу определяется с учётом методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку домашнего задания. Рекомендуемый объём времени на выполнение самостоятельной работы студентами с учётом сложившихся педагогических традиций – 3-4 часа в неделю.

Роль педагога в организации самостоятельной работы студента велика. Она заключается в необходимости обучения студента эффективному использованию и распределению учебного внеаудиторного времени.

Проверка результатов самостоятельной работы студента должна проводиться педагогом регулярно.

Репертуарный список

1. Ч. Айвз - Две фортепианные сонаты, Пьесы.
2. А. Бабаджанян - Шесть картин для фортепиано, Каприччио, Пьесы, Вагаршапатский танец.
3. В. Довгань - Соната №2 памяти Михновского.
4. В. Селивестров - Багатель №3, ор.1, Экзерсис, Чакона.
5. В. Косенко – Пьесы, Две поэмы-легенды ми минор, ми-бемоль-минор.
6. М. Шух - «Утешь встревоженный мой дух, обитель вечного покоя» (из цикла две молитвы-медитации).
7. Э. Раугаваара - Этюд №1.
8. А. Наседкин – Прелюдии.
9. Е. Самарина - «Японские эскизы для фортепиано» – цикл из 7 пьес.
10. В. Кобекин - Концертная фантазия «При свете пламени», Фантазия «Стрижи».
11. Д. Лигети – Этюды.

12. Л. Слука – Токката.
13. А. Пьяццола - Вальс-прелюдия «Игра солнечного света».
14. Л. Колодуб - Токката-поэма.
15. А. Мачавариани - «Хоруми».
16. М. Скорик – Бурлеска.
17. Т. Такимицу – Литание.
18. А. Росторн – Багатели, Романтическая пьеса №1 до мажор.
19. Х. Холлигер – Элис.
20. Лидер - «Time music».
21. Я. Витолс - Вальс-каприс.
22. К. Штокхаузен - Фортепианные пьесы VII.
23. П. Бен-Хаим - Токката, ор.34.
24. Г. Бацевич - Маленький триптих.
25. В. Рябов - Эхо Мефисто-вальса.
26. Френч - Поэма №1 «Нарцисс».
27. Фоссебрекер - Соната, ор.6.
28. А. Муров - Партита си минор.
29. Л. Эдлунд - Каденция из «TheLostJugglery» (1977, опубликована в 2008), «Орхидеи в углях», 1984.
30. Х. Лахенманн - Пять вариаций на тему Шуберта, до-диез минор, 1957.
31. Гарсия Абрил – Прелюдия.
32. Б. Мартину - Три пьесы из цикла «Этюды и польки».
33. Н. Капустин - Этюды ор.40.
34. Р. Беннетт - Excursions, 1993.
35. С. Грове - «Песни и танцы Африки».
36. Д. Мийо - Пять этюдов.
37. Н. Раков - 4 сонаты, Вариации, Акварели, 5 прелюдий, 14 сонатин.
38. Н. Рославец - 5 прелюдий, 3 этюда для фортепиано.
39. Я. Сибелиус - 10 пьес, 6 экспромтов, ор.5.
40. А. Хачатурян – Танец, Вальс, Токката, Поэма, 7 речетативов и фуг, Соната, Сонатина.
41. Б. Дварионас - Два концерта для фортепиано, Пьесы.
42. Э. Денисов – Отражения.
43. В. Лютославский - Сочинения для фортепиано, Концерт для фортепиано.
44. В. Гаврилин - Соната для фортепиано, Сочинения для фортепиано (три тетради.)
45. А. Веберн – Рондо, Вариации для фортепиано, Satz для фортепиано.
46. О. Мессиян – Прелюдии, «20 взглядов на младенца Иисуса», Бурлескная фантазия, Рондо, «Зарисовки птиц», 4 ритмических этюда.
47. Хоакин Родриго – Сюита, 4 пьесы, 3 заклинания, 4 андалузских танца.
48. О. Риспиги - Сочинения для фортепиано.
49. А. Онеггер - Концертино для фортепиано с оркестром, Пьесы для фортепиано.
50. А. Хинастера - Три аргентинских танца, Соната №1, ор.22.
51. Б. Барток – Сонатина, «Макрокосмос», «Румынские пьесы», Allegro «Barbaro», «Игра», Концерты для фортепиано с оркестром №1,2,3.
52. С. Барбер - Соната, ор.26, «Эксперсии».
53. А. Розенблат - Вариации на тему Паганини.
54. С. Василенко - Концерт для фортепиано с оркестром.
55. П. Хиндемит - Сюита 1922, Ludus Tonalis.
56. С. Губайдуллина – Чакона, Соната для фортепиано, «Музыкальные игрушки», Песенка, «Злая шутка», Инвенция для фортепиано.
57. Р. Щедрин - Соната №1, Концерт для фортепиано соло «Озорные частушки», 24 прелюдии и фуги, 2 сонаты, Пьесы, 7 экспромтов для фортепиано, Концертный этюд, Две

полифонические пьесы, Юмореска, Токката, Двухголосная инвенция, Bassoostinato, AllaPizzicato для фортепиано.

58. С. Василенко - Вальс для фортепиано, Концерт.

59. Т. Хренников - Три пьесы для фортепиано.

60. Т. Шахиди - «Игра в нарды».

61. С. Слонимский - «Мадригал прекрасной даме», Интермеццо памяти Брамса.

62. В. Свердлов-Ашкенази - Две пьесы, ор.4.

63. А. Шнитке – Импровизация, Соната, Три пьесы, Вариации на один аккорд, Прелюдия и fuga.

64. А. Хевелев - Сюита для фортепиано «Витражи Шагала».

65. В. Ходош - Прелюдия-песня-токката.

66. Л. Клиничев – Юмореска.

67. А. Артамонов - 5 миниатюр, 4 сонаты, Соната-фантазия.

68. Н. Гольм-Серебряный - «Прелюд», Пьесы.

69. А. Матевосян - «Гибель Горталова», «Мёртвое поле», «Плевенские розы», «Путевые заметки», Пьесы для фортепиано.

70. М. Фуксман - Трансцендентные вариации, Пьесы для фортепиано.

71. В. Краснокулов - «Донская сюита», Юношеский концерт.

72. Б. Левенберг - Две прелюдии.

73. Дж. Энеску - Соната №1, Соната №3, Сюита ор. 10.