

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра специального фортепиано

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Е.С. Винокурова

Рабочая программа учебной дисциплины
«Проблемы современного фортепианного искусства»
Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)
Профиль «Фортепиано»

Астрахань

2021

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для преподавателя

Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Проблемы современного фортепианного искусства» является расширение профессионального кругозора молодого музыканта. Студенты должны получить представление об особенностях современной фортепианной музыки в контексте всей художественной культуры XX – начала XXI веков.

В задачу дисциплины входит формирование представлений об основных стилевых направлениях (додекафония, сонорика, алеаторика, полистилистика, минимализм, необарокко, неоромантизм) в сочинениях для фортепиано. Студенты должны ознакомиться с фортепианным творчеством и характерными чертами фортепианного стиля композиторов XX – XXI веков и с исполнительскими интерпретациями современной музыки, изучить особенности современной нотации и исполнительских приёмов. Одной из важных задач предмета является формирование установки на восприятие самых различных образцов современной музыки, так как музыка XX века, противостоящая стандартным представлениям, нередко вызывает внутренне сопротивление.

2.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен **знать**:

- основные современные композиторские стили и техники;
- современные фортепианные произведения разных стилей, форм и жанров;
- особенности чтения и исполнения современной нотной записи;

В результате освоения дисциплины студент должен **уметь**:

- анализировать содержание и форму современных фортепианных сочинений, написанных в различных композиторских техниках;
- осваивать и интерпретировать современную нотную запись;
- создавать собственную интерпретацию незнакомого музыкального произведения.

Студент должен **владеть** навыками чтения и исполнения современной нотной записи, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), необходимыми для осмысленного и выразительного исполнения современной музыки.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-10 Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в области музыкального искусства.	<i>Знать:</i> – материал учебных дисциплин, изученных в процессе освоения образовательной программы;
	<i>Уметь:</i> – использовать полученные знания в профессиональной деятельности;
	<i>Владеть:</i> – навыком консультирования творческих проектов в области музыкального искусства.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Время изучения дисциплины на дневном отделении – 4, 5 семестры. Общий объем курса – 108 часов, из них аудиторных 72 часа (36 лекционных, 36 практических), самостоятельная работа – 36 часов. Зачет – 5 семестр. Формы занятий: обзорные лекции, прослушивание и обсуждение фортепианной музыки XX и XXI веков. Итоговая аттестация состоит из двух заданий: исполнения современного произведения с аналитическим разбором основных исполнительских задач и подготовки реферативного сообщения по вопросам интерпретации сочинений, созданных в современных композиторских техниках и стилях. Самостоятельная работа заключается в подготовке к исполнению современного сочинения, в дополнительном прослушивании рекомендованных произведений и подготовке реферативных сообщений.

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план

№ темы	Название темы	Всего часов
	Введение. Фортепианная музыка XX века как отражение эволюции музыкального мышления.	2
1	Фортепианная музыка первой половины XX века.	6
2	Фортепианная музыка второй половины XX – начала XXI веков.	20
3	Вопросы чтения нотной записи и задачи интерпретации современных фортепианных сочинений.	6
4	Жанры и формы фортепианной музыки XX века.	18
5	Фортепианное творчество выдающихся композиторов XX века	6
6	Проблемы исполнительского стиля в фортепианном искусстве XX века.	8
	Итоговые занятия: выступления с реферативными сообщениями, исполнение самостоятельно выученного произведения второй половины XX века	6
	Итого	72

Календарный план 4 семестр

№ недели	Название темы	Всего часов
1	Введение. Фортепианная музыка XX века как отражение эволюции музыкального мышления.	2
2	Тема 1. Изменение трактовки звуковых и выразительных возможностей фортепиано в начале XX века.	2
3	Тема 1. Основные тенденции развития фортепианной музыки в период с 1920 по 1930 годы в России и за рубежом.	2
4	Тема 1. Фортепианные сочинения периода Второй мировой войны	2
5	Тема 2. Развитие фортепианной музыки в период от 1946 до 1955 года.	2
6, 7	Тема 2. Новые композиторские стили и техники в отечественной фортепианной музыке (неофольклоризм,	4

	авангардный поиск, развитие традиций) в 60-е годы. Фортепианные сочинения А. Караманова, С. Губайдулиной. Сочинения в серийной технике.	
8	Тема 2. Алеаторика и сонористика в фортепианной музыке в 60-е – 70-е годы.	2
9, 10	Тема 2. Фортепианная музыка в период с 1970 по 1980 годы. Синтез стилей. Романтические тенденции. Фольклорные тенденции.	4
11, 12	Тема 2. Фортепианная музыка в период с 1980 по 1990 годы. Полистилистика.	4
13, 14	Тема 2. Развитие фортепианной музыки в период с 1990 года по настоящее время. Инструментальный театр. Минимализм.	4
15	Тема 3. Особенности чтения нотной записи в музыке XX и XXI веков.	2
16, 17	Тема 3. Задачи исполнителя при интерпретации современной фортепианной музыки	4
18	Итоговое занятие. Выступления с реферативными сообщениями.	2
	Итого	36

Календарный план 5 семестр

№ недель и	Название темы	Всего часов
1, 2	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки. Полифонические произведения.	4
3,4	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки. Фортепианные сонаты	4
5	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки. Концерты для фортепиано с оркестром	2
6	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки. Фортепианные ансамбли в 4 руки для одного и двух фортепиано.	2
7,8, 9	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки. Пьесы XX века	6
10	Тема 5. Фортепианное творчество Б. Бартока, П. Хиндемита, О. Мессиана.	2

11	Тема 5. Фортепианное творчество С. Прокофьева, Д. Шостаковича.	2
12	Тема 5. Фортепианное творчество Р. Щедрина, А. Шнитке, С. Слонимского.	2
13	Тема 6. Вопросы эволюции исполнительских стилей в XX веке. Исполнительский стиль как художественное явление.	2
14	Тема 6. Блестящий виртуозный романтический стиль. Салонное направление виртуозного стиля.	2
15	Тема 6. Эмоциональный романтический стиль. Рационалистический (классический) стиль. Академизм.	2
16	Тема 6 Лирический интеллектуализм. Особенности современного исполнительского стиля	2
17	Итоговое занятие – выступления с реферативными сообщениями по темам курса.	2
18	Зачет. Исполнение и анализ фортепианного произведения второй половины XX века	2
	Итого	36

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дисциплина «Проблемы современного фортепианного искусства» на заочном отделении изучается на 3 курсе. Общий объем – 10 часов (5 семестр – 8 часов, 6 семестр – 2 часа). Зачет в 6 семестре.

Тематический план

№ темы	Название темы	Всего часов
1	Фортепианная музыка XX века как отражение эволюции музыкального мышления.	2
2	Фортепианная музыка первой половины XX века.	2
3	Фортепианная музыка второй половины XX – начала XXI веков.	2
4	Вопросы чтения нотной записи и задачи интерпретации современных фортепианных сочинений.	2
5	Итоговое занятие (зачет): подготовка реферативного сообщения, исполнение самостоятельно выученного произведения второй половины XX века	2
	Итого	10

Программа-конспект

Введение. Фортепианная музыка XX века как отражение эволюции музыкального мышления. Философские основы современных художественных направлений. Связи между художественными течениями в различных видах искусства. Периодизация явлений фортепианного искусства.

Тема 1. Фортепианная музыка первой половины XX века. Особенности фортепианного творчества в первое десятилетие XX века. Продолжение традиций романтического пианизма. Изменение «звучащего образа» фортепиано (Л. Гаккель) как следствие эволюции музыкального мышления и представлений о возможностях и звуковой природе фортепиано. Проявление основных стилистических тенденций начала XX века (романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, неоклассицизма) в фортепианной музыке. Интерес к фольклору и внеевропейской музыке. Появление фортепианной музыки, написанной в додекафонно-сериальной технике.

Формирование беспедальных пианистических стилей после первой мировой войны («ударное фортепиано» как антипод позднеромантических стилевых тенденций). Токкатность в фортепианных сочинениях Б. Бартока, И. Стравинского, С. Прокофьева. Изменение эстетических установок (отказ от романтических средств выразительности, стремление к камерности, к аскетичности и полифоничности фактуры, к линейности). Появление техники пуантилизма, новых форм записи текста.

Воплощение важнейших тенденций музыкального творчества в музыке для фортепиано 20-х годов - додекафония (А. Шёнберг), серийная техника и пуантилизм (А. Веберн), барочная стилизация и неоклассицизм (И. Стравинский, П. Хиндемит, А. Казелла), интерес к бытовой музыке и джазу (П. Хиндемит, Д. Гершвин).

Этап синтеза – период 30 – 40-х годов. Черты стилистического синтеза в фортепианной музыке П. Хиндемита, С. Прокофьева, Б.Бартока. Развитие

стилевых тенденций 20-х годов – неоклассицизм (композиторы «Шестерки», А. Казелла, Э. Вила Лобос), джазовые пианистические стили. Фортепианные сочинения периода второй мировой войны.

Тема 2. Фортепианная музыка второй половины XX века.

Развитие фортепианной музыки в России и за рубежом в период от 1946 до 1955 года. Сочинения С. Прокофьева, Д. Кабалевского, Г. Уствольской, Г. Бацевич, В. Лютославского, П. Булеза.

Две линии в российской фортепианной музыке в 60-е годы XX века: продолжение традиций классико-романтического стиля и авангардный поиск. Освоение достижений и особенности преломления западного авангарда в отечественной музыке второй половины XX века. Освоение контрастных техник письма, поиск синтеза стилей, формирование индивидуального стиля. Категорией новизны в музыке стала не техника, а глубокий художественный смысл сочинения и неповторимость концепции. Использование фольклорных моделей (первый концерт Р. Щедрина). Стилиевые особенности фортепианной музыки А. Караманова, С. Губайдулиной.

Развитие серийной техники. Основные правила работы композитора с додекафонным тематизмом. Сочинения с использованием серийной техники. Алеаторика в фортепианной музыке. Эстетические основы алеаторики. Роль исполнителя при интерпретации алеаторического произведения. Принцип «открытой формы». Сонористика («музыка тембров») в фортепианной музыке. Художественные аспекты сонористики – эмансипация звука, отделение тембральных и регистровых факторов от остальных факторов музыки. Развитие сонористических сторон фортепианного письма. Индивидуальные композиторские стили, основанные на продолжении традиций (Ф. Момпу, С. Барбер).

Жанровый, стилиевой и языковой синтез в фортепианных сочинениях в 70-е годы. Сонаты Б. Тищенко. Проявление неоромантической тенденции в фортепианной музыке. Сочинения в русле «Третьего направления» (синтез

классической, академической музыки с приёмами джазовой и эстрадной музыки). Повышение интереса к фольклору («новая фольклорная волна»). Фортепианные сочинения с использованием фольклора разных народов России, Грузии, Армении, Казахстана, Туркмении. Музыка А. Хинастеры.

Отражение эстетических принципов поставангарда в полистилистике. Идея синтеза разных техник и стилей – от музыки доклассического искусства до рок-музыки. Техника цитирования, коллажа, аллюзий. Медитативность. Интерпретирующий стиль, использование форм и методов развития музыкального материала эпохи барокко и классицизма. Полифонические циклы А. Флярковского и С. Слонимского. Развитие сонористики в сочинениях Н. Корндорфа и Д. Крама. Инструментальный театр. Минимализм. Проявление синтезирующих тенденций в сочинениях, созданных после 1995 года.

Тема 3. Вопросы чтения нотной записи в современных фортепианных сочинениях. Вопросы работы с нотным текстом Особенности нотации в фортепианных произведениях XX века и методы расшифровки нотной записи. Современные композиторские техники и методы композиции в фортепианной музыке XX века. Задачи интерпретации современных фортепианных сочинений. Проблемы слухового восприятия фортепианной музыки, написанной в современных композиторских техниках. Освоение tonальной, расширенно-tonальной, ново-ладовой (модальной) и атональной музыки. Особенности формы современного фортепианного произведения. Проблемы содержания музыкальных произведений XX века.

Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки XX века. Полифонические произведения. Причины популярности полифонических форм в музыке XX века. Полифония в музыке авангарда, возрождение полифонических форм эпохи барокко. Обзор полифонических произведений для фортепиано («Полифоническая тетрадь» Р. Щедрина, инвенции А. Пирумова). Циклы прелюдий и фуг (П. Хиндемит, Д. Шостакович, Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Флярковский).

Сонаты для фортепиано. Особенности развития жанра сонаты: продолжение традиций классической сонаты и отказ от любых традиций. Общий обзор сонат зарубежных и отечественных композиторов. Ознакомление с сонатами разных стилевых направлений.

Концерты для фортепиано с оркестром. Повышение интереса к коллективному музицированию как стимул для развития жанра концерта. Обзор общего списка концертов для фортепиано с оркестром зарубежных и отечественных композиторов. Ознакомление с концертами разных стилевых направлений (А. Шёнберг, Ф. Пуленк, С. Барбер, Д. Гершвин, Р. Щедрин, Т. Хренников, И. Якушенко).

Повышение интереса к ансамблевой музыке в XX веке. Художественные возможности диалогических жанров. Для сочинений в жанре фортепианного дуэта характерно многообразие стилевых тенденций от романтизма до минимализма. Общий обзор музыки для фортепианного ансамбля на одном и двух инструментах.

Эволюция и особенности композиторского мышления в течение XX века особенно полно отразились в пьесах, так как в небольших формах композитор мог свободно экспериментировать как со структурой, так и с выразительными средствами. Ознакомление с многообразием претворения в пьесах различных стилевых направлений, композиторских техник.

Тема 5. Фортепианное творчество выдающихся композиторов XX века. Содержанием темы стало расширенное ознакомление с фортепианным творчеством Б. Бартока, П. Хиндемита, О. Мессиана, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, А. Шнитке, С. Слонимского. Ряд произведений этих авторов был введен в качестве иллюстраций в лекции по первому разделу курса. Однако фортепианное творчество этих мастеров обширно и разнообразно, поэтому заслуживает более основательного изучения.

Тема 6. Исполнительское творчество XX века. Понятие «исполнительский стиль» в историческом ракурсе. Эволюция исполнительских стилей. Тенденции в развитии исполнительства. Влияние

новых средств выразительности на исполнительский стиль. Современный исполнительский стиль.

5. Организация контроля знаний

Итогом освоения дисциплины «Проблемы современного фортепианного искусства» на дневном отделении является зачет в 5 семестре. В зачетные требования входит подготовка реферативного сообщения на основе материалов музыковедческой литературы, периодической печати (журналов «Музыкальная академия», «Фортепиано», «Музыкальная жизнь» и газет «Культура» и «Музыкальное обозрение») и исполнение самостоятельно подготовленного современного фортепианного произведения (из предложенного списка) на итоговом занятии в 5 семестре.

Список сочинений для исполнения на зачете

Пьесы отечественных композиторов

1. Банщиков Г. Силлогизмы.
2. Буцко Ю. Из дневника (пьеса по выбору).
3. Губайдулина С. Пьеса из цикла «Музыкальные игрушки» (по выбору)
4. Жиганов Н. Сюита (Прелюдия, Токкатина).
5. Иршаи Е. Памяти Генделя.
6. Кажаяева Т. Миражи и сфинксы.
7. Кажлаев М. Лезгинка «Эльбрус»
8. Кнайфель А. Классическая сюита.
9. Скорик М. Партита № 5 «Ария».
10. Слонимский С. Мультфильм с приключениями
11. Смирнов Д. Сюита в стиле барокко.
12. Щедрин Р. Пьеса № 7 из цикла «Дневник».

Пьесы зарубежных композиторов

1. Казелла А. Контрасты.
2. Казелла А. Серенада

3. Мессиан О. Голубь.
4. Мессиан О. Спокойная жалоба.
5. Мийо Д. Бразильские танцы (один из танцев).
6. Пуленк Ф. Маленькие колокола.
7. Хинастера А. Сюита креольских танцев (2 пьесы на выбор).
8. Хиндемит П. Ноктюрн из сюиты «1922»
9. Шёнберг А. Шесть маленьких пьес, соч.19.

Примерный список тем для реферативного сообщения на зачете (дневное отделение):

- Новые фортепианные сочинения современных композиторов
- Особенности преломления современных стилевых тенденций и техник письма в индивидуальном стиле композиторов XX и XXI веков (додекафония, алеаторика, минимализм, полистилистика).
- Вопросы исполнения фортепианных сочинений современных композиторов (методы освоения нотного текста, содержание музыкального сочинения XX и XXI веков, выразительные средства исполнения).
- Современные публикации по проблемам фортепианного искусства.

На заочном отделении в зачетные требования входит подготовка кратких реферативных сообщений и исполнение современного произведения на зачете 6 семестре из списка, приведенного выше.

Примерный список вопросов к зачету на заочном отделении:

1. Особенности трактовки звуковых возможностей фортепиано в музыке XX века.
2. Основные черты музыки, созданной в серийной технике.
3. Выразительные приемы фортепианной сонорики и алеаторики.
4. Необарокко и неоклассицизм в фортепианной музыке XX века
5. Основные полифонические циклы, созданные в XX веке.
6. Сочинения отечественных и зарубежных композиторов, основанные на фольклорных моделях.
7. Формы проявления полистилистики в фортепианной музыке.

8. Задачи исполнителя при интерпретации современных фортепианных сочинений

«Зачтено» выставляется в том случае, когда студент показывает достаточно ясные представления о содержании изучаемого материала, разбирается в теоретических вопросах курса, умеет применять полученные знания на практике, использует не только основную, но и дополнительную литературу.

«Не зачтено» выставляется в том случае, когда студент не выполнил перечисленные выше требования к качеству усвоения изучаемого материала.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения занятий по дисциплине «Проблемы современного фортепианного искусства» используются аудитории:

№26 - Рояль «Рениш» - 1 шт., стол – 3 шт., стул – 11 шт., шкаф для документов – 1 шт.).

№35 - Пианино «Петроф» - 1шт., доска ученическая – 1шт., стол – 9шт., стул – 21шт.

Библиотека имеет абонемент и читальный зал, где представлена необходимая литература и нотные издания. Фонотека имеет обширный фонд аудиозаписей и звукотехническое оборудование.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и

методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99381>. — Загл. с экрана.
2. Розенталь, М. Школа современного фортепианного мастерства. Упражнения для высшего развития техники [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Розенталь, Л. Шитте ; пер. С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97276>. — Загл. с экрана.
3. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Е. Фейнберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107321>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99792>. — Загл. с экрана.
2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103880>. — Загл. с экрана.
3. Баренбойм, Л.А. Фортепианная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 252 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103702>. — Загл. с экрана.
4. Ганон, Ш.Л. Пианист-виртуоз в 60 упражнениях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ш.Л. Ганон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101633>. — Загл. с экрана.
5. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Левин; С.Г. Денисова; Н.А. Александрова, С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107065>. — Загл. с экрана.
6. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Я. Либерман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101620>. — Загл. с экрана.
7. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97097>. — Загл. с экрана.

8. Путь к совершенству. Диалоги, статьи и материалы о фортепианной технике [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. Стуколкина С.М. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2007. — 392 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2865>. — Загл. с экрана.
9. Савшинский, С.И. Пианист и его работа [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Савшинский; под ред. Л. А. Баренбойма. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 276 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103126>. — Загл. с экрана.
10. Савшинский, С.И. Работа пианиста над техникой [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Савшинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 116 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103128>. — Загл. с экрана.
11. 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.
12. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 2. Гаммы и арпеджио. Гармонизация [Электронный ресурс]: справочник / Н. Слонимский; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2016. — 136 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73046>. — Загл. с экрана.
13. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 1. Свод правил и образцов: основные последовательности [Электронный ресурс]: справочник / Н. Слонимский; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2016. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73045>. — Загл. с экрана.
14. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Черни; пер. С нем.

Зубов Д.Е. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2011>. — Загл. с экрана.

15. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 268 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97089>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации для преподавателя

Дисциплина «Проблемы современного фортепианного искусства» является продолжением курсов истории фортепианного искусства, истории современной музыки и аудиокурса по истории фортепианной музыки. Многие вопросы данного предмета связаны со специальностью и с проблематикой курса методики преподавания игры на фортепиано, что создает преемственность в системе знаний.

Актуальность изучения проблем современной фортепианной музыки продиктована самой музыкальной практикой. Возникла необходимость

оценки постоянно обновляющейся звуковой картины и формирования методов подхода к интерпретации новейшей музыки, что предполагает постоянное обновление содержания курса, поиск новых эффективных способов вовлечения студентов в творческую работу с нотным, звуковым и теоретическим материалом.

Фортепианная музыка XX века рассматривается в контексте эволюции музыкального мышления. Сочинения наших современников, как в России, так и за рубежом, могут быть мощным эвристическим импульсом к пробуждению интереса к современному искусству. Особенностью этого искусства является высокая степень индивидуализации. Музыка прошлых столетий достаточно нормативна, основана на законах и традициях, что ведет к некоторой схематизации и унификации. Музыка XX века характеризуется множественностью жанровых решений (иногда для одного опуса), разнообразием композиторских техник (додекафония, серийность, полистилистика, алеаторика, минимализм, сонористика). Новые формы выражения содержания в современной музыке привели к кардинальному изменению музыкального языка, его синтаксиса и грамматики, поэтому исполнитель должен постоянно изучать новые средства исполнительской выразительности и языковую грамматику музыки XX века. Затрудняется трактовка авторской записи.

Основное внимание в курсе сосредотачивается на сочинениях второй половины прошлого столетия, так как вопрос, почему исполнители редко обращаются к этим сочинениям, пока остается открытым. Музыкальная критика и теоретики пианизма, например, Л. Гаккель, отмечают, что музыка последних десятилетий XX века практически не исполняется. Это ведет к отчуждению исполнителя от композиторского творчества и от публики. Действительно, музыка XX века, например, сочинения О. Мессиана, Б. Тищенко, С. Слонимского, Г. Уствольской, С. Губайдулиной, В. Екимовского, отличается достаточно сложным комплексом выразительных

стилевых средств, поэтому исполнитель должен в процессе освоения курса получить представление о приёмах интерпретации таких текстов.

В тематику курса введен раздел, посвященный проблемам современного исполнительского стиля. Это вызвано тем, что эволюция музыкального мышления, отразившаяся на изменении композиторских техник и стилей, оказала влияние и на исполнительство. Современный исполнительский стиль является развитием стилиевых направлений, сложившихся в процессе исторического развития пианизма.

На материале современной музыки можно воспитывать профессионально-личностные свойства учащегося, так как осознание особенностей этой музыки требует активного участия самого студента в освоении нового теоретического и звукового материала в противовес пассивному поглощению готовых знаний, даваемых педагогом. Современная музыка требует интеграции знаний на новом материале, созданном во второй половине XX и в начале XXI веков. Музыкально-исполнительская интерпретация как область герменевтики требует достаточно широкого круга теоретических знаний и практических навыков.

Основной формой занятий по данной дисциплине являются обзорные лекции, имеющие информационный характер. Форма лекционного занятия, позволяет более концентрированно представить объемный материал по фортепианному творчеству композиторов XX – начала XIX веков и фортепианному искусству этого периода в целом. Лекции направлены на формирование обобщающих представлений о развитии фортепианного искусства в XX веке. Лекции сопровождаются прослушиванием различных фортепианных произведений в аудиозаписи.

Итоговые занятия проводятся в конце каждого семестра. На итоговом занятии 4 семестра студенты должны выступить с сообщениями по первой и второй темам. На итоговом занятии в 5 семестре проводится зачет, на котором студент должен выступить с сообщением по материалам музыкальных газет и журналов, а также исполнить одно самостоятельно

подготовленное произведение современного композитора. Такая работа даёт студенту возможность проявить творческий подход к исполняемой музыке. Исполнение должно стать основой для совместного обсуждения музыкально-эстетической ценности этого произведения и постановки проблем интерпретации. Список сочинений для зачета является примерным. Он может и должен быть расширен за счет новейших сочинений современных авторов.

2. Методические рекомендации для студента

Изучение дисциплины «Проблемы современного фортепианного искусства» предполагает достаточно объемную самостоятельную работу студента, особенно на заочном отделении, так как в рамках лекции невозможно охватить такой большой объем сведений, который необходим для освещения всех вопросов. В самостоятельную работу студентов входит дополнительное прослушивание аудиозаписей, ознакомление с нотными текстами современной музыки для расширения представлений о репертуаре, чтение и реферирование теоретических трудов и современной периодики по изучаемым темам. Навыки работы с литературой нужны также для подготовки устных реферативных сообщений по первой и второй темам курса. Тема сообщения может быть выбрана из примерного списка или предложена самим студентом.

Итоговая аттестация состоит из исполнения современного произведения с аналитическим разбором основных исполнительских задач. Исполнение произведения ставит перед студентом ряд сложных проблем. Прежде всего, непривычным может оказаться музыкальный язык, композиционные приемы и форма нотной записи. Все это требует достаточно длительного разучивания текста, на основании чего студент будет строить свою интерпретацию

Трудности возникают при интерпретации музыки, где использована атональность, алеаторика, свободная ритмика. Достаточно сложны для понимания символическая программность, использование музыкальных

символов и метафор. Ассимиляция элементов эстрадно-концертных жанров, джаза и рок-музыки также предполагает осведомленность пианиста в этих областях музыкального творчества. Вместе с тем, музыка конца XX века отражает реалии нашего времени, новые формы художественного мышления. Исполнитель может стать одним из участников создания культуры нового времени. Большое значение имеет изучение фортепианного творчества крупных композиторов XX века и знание конкретных фортепианных сочинений, которые могут быть использованы в качестве педагогического и концертного материала.

Полистилистика может пониматься двояко: как задачи при исполнении композиторского замысла в русле композиторской полистилистики, а также как стиль исполнения музыки других эпох. В современном фортепианном искусстве вновь появляется возможность для творчества исполнителя – расширяется «поле свободы». Творческая работа пианиста осуществляется на основе принципов мышления разных стилевых направлений – это является специфической чертой исполнительской фортепианной культуры второй половины XX века.