

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР»

Специальность:
53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация
«Фортепиано»

Квалификации выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель.

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Антонова Ю. П., профессор,
профессор кафедры инструментального исполнительства

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР»**

Специальность:
53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация
«Фортепиано»**

Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Антонова Ю. П., профессор,
профессор кафедры инструментального исполнительства

Москва 2023

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Целью освоения дисциплины является необходимость более подробного изучения направлений современной фортепианной музыки, а также стилей, жанров, форм, фактурных решений, особенностей прочтения авторских текстов, изобилующих новшествами.

Задачами, реализуемыми в пределах курса, являются:

1. формирование у молодых музыкантов художественного вкуса через воспитание чувства стиля;
2. овладение соответствующими выразительными средствами, использованными в сочинении современного автора;
3. рассмотрение проблем интерпретации как «прочтения смыслов» исполняемой музыки.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ПК-5 Способен демонстрировать умения озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации	Знать: основной современный концертный репертуар; основные этапы развития музыкального искусства: стилистические, драматургически-выразительные, технологические и т.д. особенности; научно-методические разработки по вопросам современной нотации и композиторской технике; Уметь: свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства, самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные источники музыкальной информации Владеть: навыками использования на практике полученных теоретических знаний; принципами работы над концертным репертуаром различных стилистических направлений и исторических эпох; навыками использования на практике полученных теоретических знаний; приемами современной нотации.	7-8 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Современный репертуар» изучается в 7-8 семестрах 4-го курса.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые

студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	2(72)	1(36)	1(36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	34	18	16
- лекции (Л)			
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)	34	18	16
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	38	18	20
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет

5. Содержание и структура дисциплины

№ п п	Темы дисциплины	Трудоём кость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	1. Произведение зарубежного композитора второй половины XX в. 2. Произведение, включающее приемы современной нотации. В конце семестра – зачет	36				18		18
2	1. Полифоническое произведение современного композитора. 2. Виртуозное произведение современного отечественного или зарубежного композитора. В конце семестра – зачет	36				16		20
	Итого (ак. ч.)	2(72)				34		38

Темы дисциплины

В процессе изучения дисциплины основная работа ведётся над освоением современного фортепиано.

Тема 1. Эпоха клавиризма и возрождение ее эстетических принципов XX-XXI веках.

С конца 50-х – начала 60-х годов XX века мир был охвачен своеобразным явлением музыкально-исполнительского «ренессанса». Выросло внимание, пробудился интерес к старинной музыке, ее исполнению, изучению. К концу XX века это явление оформилось и

заняло свою нишу в исполнительском искусстве, в концертных программах как аутентичное направление.

Тема 2. Современная музыка России периода 50-х годов XX века до нашего времени.

Тенденции композиторского мышления и яркие образцы исполнения. Новая плеяда композиторов Российской школы: А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдуллина, С. Слонимский, Б. Тищенко, Ю. Буцко, А. Караманов, В. Гаврилин. Их вклад в поиски нового музыкального языка, способы самовыражения. Музыканты-исполнители, как экспериментаторы, формирующие новый «интонационный словарь». Появление и развитие новых художественно-образных, ритмических, слуховых, моторно-двигательных приемов.

Тема 3. Западная музыка современного периода и ее исполнители.

Жанровые модификации, новые способы исполнения современных композиций. Изменяющееся образно-смысловое поле сочинения влечет за собой особую технику письма, а значит исполнительские проблемы для пианиста.

Тема 4. Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-пианистов.

Конкурсное движение, как среда для распространения новой музыки, обмен впечатлениями среди музыкантов. Российские конкурсы пианистов: им. Д. Шостаковича (г. Москва), им. С. Губайдуллиной (г. Казань), им. С. Слонимского (г. Санкт-Петербург), им. В. Гаврилина (г. Вологда), им. Н. Сабитова (г. Уфа), им. А. Караманова (г. Симферополь)

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ПК-5 Способен демонстрировать умения озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации	Знать: основной современный концертный репертуар; основные этапы развития музыкального искусства: стилистические, драматургически-выразительные, технологические и т.д. особенности; научно-методические разработки по вопросам современной нотации и композиторской технике; Уметь: свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства, самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные источники музыкальной информации Владеть: навыками использования на практике полученных теоретических знаний; принципами работы над концертным репертуаром различных стилистических направлений и исторических эпох; навыками использования на практике полученных теоретических знаний; приемами современной нотации.	зачет	Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	4 курс (7-й семестр) 1. Произведение зарубежного композитора второй половины XX в. 4 курс (7-й семестр) Произведение, включающее приемы современной нотации. 4 курс (8-й семестр) Полифоническое произведение современного композитора. академический концерт в 4 семестре 4 курс (8-й семестр) Виртуозное произведение современного отечественного или зарубежного композитора. В конце семестра – зачет
		незачет	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основному оцениваемым параметрам.	

7.2 Таблица перевода оценок по балльно-рейтинговой системе

Российская система оценок	100% шкала оценок	Европейская система оценок (ECTS)
5 («отлично»)	90–100%	A –отлично
	81–89%	B – очень хорошо
4 («хорошо»)	65–80%	C –хорошо
3 («удовлетворительно»)	56–64%	D – удовлетворительно
	50–55%	E – посредственно
2 («неудовлетворительно»)	< 50	FX – неудовлетворительно (с правом пересдачи)
	< 50	F – неудовлетворительно (без права пересдачи, необходимо повторить курс)

7.3. Примерные контрольные задания

4 курс (7-й семестр)

Произведение зарубежного композитора второй половины XX в.

4 курс (7-й семестр)

Произведение, включающее приемы современной нотации.

4 курс (8-й семестр)

Полифоническое произведение современного композитора. академический концерт в 4 семестре

4 курс (8-й семестр)

Виртуозное произведение современного отечественного или зарубежного композитора.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

1. академические концерты
2. участие студентов в конкурсах, фестивалях
3. индивидуальное собеседование

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

1. практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих исполнение одного или нескольких произведений.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся:

осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в партии;

1. осмысление и анализ технических трудностей партии;
2. подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;
3. поиск аликвотных выразительных средств с целью выработки оптимальной концепции интерпретируемого произведения

Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества исполняемого произведения по следующим характеристикам:

1. постоянный звуковой самоконтроль;
2. работа над звуком и артикуляцией;
3. работа над фразировкой и интонацией;
4. подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
5. техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей.

Контрольные мероприятия включают:

1. Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
2. Проверка выучивания произведения (произведений) - в течение семестра.
3. Проведение консультаций - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- сдача зачета.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Алексеев А. Д. Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. М.: Классика-XXI, 2013
2. Грохотов С. В. Как научиться играть на рояле. М: Классика-XXI, 2015

8.2. Дополнительная литература

3. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. Учебное пособие. Сп.-б., М., Краснодар: Планета музыка, 2015

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru)
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

1. осмысление особенностей обозначений в нотном тексте;
2. осмысление и анализ специфических технических трудностей;

3. подбор аппликатуры;
4. подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;
5. выявление стилистических особенностей.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

1. постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе;
2. работа над звуком и артикуляцией;
3. работа над фразировкой и интонацией;
4. подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
5. работа над педализацией;
6. техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

1. Учебно-методические пособия
2. Посещение концертов, конкурсов, фестивалей
3. Учебно-методические пособия по проблемам современной нотации,
4. Книги выдающихся мастеров фортепианного искусства,
5. Нотная фортепианная литература,
6. Записи исполнений мастеров фортепианного искусства.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- создавать у студентов мотивацию к изучению курса;
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать музыкальный материал;
- формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого культурного и профессионального уровня;
- целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере;
- развивать научное и творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- развитие способностей научного и творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- рациональная организация лекционных и семинарских занятий;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

Особенности ведения дисциплины «Современный репертуар», включающий в себя исполнительские (практические) аспекты, должны быть учтены при разработке методов работы со студентами.

Теоретические обобщения, обилие новых понятий и терминологию, характерную для современной музыки, необходимо подкреплять примерами из фортепианной музыки. Практические же навыки исполнения, произнесения современной музыки студент может приобрести только при освоении собственно языка этой музыки. Тщательное изучение всех подробностей текста, перевод и расшифровка авторских указаний, знакомство с печатным материалом, освещающим особенности творчества изучаемого автора – все это поможет преодолеть «неудобство» в освоении специфических исполнительских задач. В

работе над освоением современного репертуара студент должен понимать, что освоение современного музыкального языка во многом зависит от его (студента) общей интеллектуальной оснащённости, слуховых представлений, и понимания закономерностей развития музыкальной культуры в целом, и фортепианной в частности. В рабочий режим занятий должны быть включены ознакомление с новинками критической и монографической литературы, прослушивание записей «новой» музыки. При подходе к исполнению к так называемой современной музыки надо помнить, что утверждение неординарных приемов игры произошло на основе традиционных технических приемов пианизма и их органичном взаимодействии. Важно решить проблему слуховой адаптации исполнителя к неправильным звучаниям, которые возникают на фортепиано при использовании нетрадиционных приемов игры. Только через практику постоянного изучения музыки современности лежит путь к ее пониманию, пропаганде и утверждению на концертной эстраде.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);

Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия);

JAWS forWindows 2018 - (прог. экранного (речевого) доступа, вывод информации на дисплей Брайля (лицензия);

DBT 12.3 Duxbury Braille Translator (транслятор текста в Брайль) (лицензия);

NVDA (прог. экранного (речевого) доступа (Беспл.).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

- Аудитория, оснащённая музыкальными инструментами (рояли, фортепиано)
- Нотный материал (собрания сочинений, нотные сборники, хрестоматии)
- Аудио-видеотехника для воспроизведения записей
- Столы, стулья
- Учебно-методическая литература
- Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски)
- Библиотека РГСАИ, включая ЭБС

Рабочая программа дисциплины «Современный репертуар» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Фортепиано») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Фортепиано»).

Рабочая программа дисциплины «Современный репертуар» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 г протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 г

«31» августа 2023 г

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «31» августа 2023 г, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

Профессор, профессор кафедры
инструментального исполнительства

_____ Антонова Ю.П.

зав. кафедрой инструментального исполнительства

_____ Антонова Ю. П.

Рабочая программа дисциплины «Современный репертуар» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Фортепиано») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Фортепиано»),

Рабочая программа дисциплины «Современный репертуар» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 г протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела

Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 г

Декан музыкального факультета

Клименко Е.В.

«31» августа 2023 г

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «31» августа 2023 г. протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

Профессор, профессор кафедры
инструментального исполнительства

зав. кафедрой инструментального исполнительства

Антонова Ю.П.

Антонова Ю. П.