

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 13.06.2025 19:55:18
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра специального фортепиано

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 № ____

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ФОРТЕПИАННОГО РЕПЕРТУАРА

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)

Специализация
Фортепиано

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Изучение современного фортепианного репертуара» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 731.

Автор-составитель:
Преподаватель А. Духовлинова

Рецензент:
д. иск., з.р.к. РФ, профессор М.В. Смирнова

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры специального фортепиано
«11» апреля 2025 г., протокол № 5.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы.....	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	6
6.1. Список основной литературы.....	6
6.2. Интернет-ресурсы.....	8
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	8
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации	8
8.1. Формы контроля и методы оценки результатов обучения по дисциплине	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	9
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	9
8.4. Контрольные материалы.....	11
Примечание 1. Методические рекомендации для преподавателей	12
Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	12

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Изучение современного фортепианного репертуара» способствует формированию комплексных знаний в области современной фортепианной музыки, методологии ее изучения и исполнения, направлена на просветительскую деятельность для знакомства широкой аудитории с новой музыкой.

Цели дисциплины: обогащение педагогического и концертного репертуара новыми современными произведениями, изучение специальной нотной литературы, развитие представлений и базовых умений на основе приобретённых знаний в области фортепианного исполнительства.

Основные задачи курса: расширение музыкального кругозора, развитие специфической музыкальной грамотности, формирование и совершенствование специальных исполнительских умений и навыков; расширение представлений об исполнительском искусстве, совершенствование профессиональных компетенций по специальностям и направлениям подготовки, связанным с исполнительством и преподаванием фортепиано.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Изучение современного фортепианного репертуара» входит в блок дисциплин по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана подготовки специалистов по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация «Фортепиано»).

Курс «Изучение современного фортепианного репертуара» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «Специальный инструмент», «Фортепианная музыка XX века», «Современное фортепианное искусство», «Современная нотация», «Фортепианный ансамбль», «Камерный ансамбль», «Концертмейстерское искусство».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1 Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	Знать: — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры	
		5-й	6-й
Контактная работа (всего)	34	17	17
Практические занятия	34	17	17
Самостоятельная работа (всего)	98	49	49
Вид промежуточной аттестации		30	30
Общая трудоемкость: Часы	132	66	66
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные практические занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)
<i>5-й семестр</i>				
1	Фортепиано в пространстве звуковых открытий композиторов второй половины XX–XXI века (обзорная лекция)	8	2	6
2	Фортепиано в творчестве О.Мессиаана	8	2	6
3	Фортепиано в зеркале второго авангарда. П.Булес, К.Штокхаузен	8	2	6
4	Фортепианные этюды Д.Лигети как лаборатория фактурных новаций	8	2	6
5	Подготовленное (препарированное) фортепиано. Дж.Кейдж	8	2	6
6	Фортепиано – генератор речи: музыка и речь в творчестве Петера Аблингера»	8	2	6
7	Сонорный рояль: Т. Адес, Дж. Бенджамин	8	2	6
8	Фортепиано и техники минимализма: С.Райх, Т.Райли, Ф.Гласс	10	3	7
Всего в 5-м семестре		66	17	49
<i>6-й семестр</i>				
9	Фортепиано в творчестве А.Пярта. Техника «тинтиннабули»	8	2	6
10	Фортепиано в творчестве М.Фелдмана. Специфика ритмики и звукоизвлечения	8	2	6
11	Фортепиано в творчестве В.Мартынова. Аффект и время.	7	2	5
12	А.Рабинович-Бараковский и принципы постмодернистской цитации	6	1	5
13	Фортепиано в трактовке В.Сильвестрова: особенности туше, агогики и артикуляции	8	2	6
14	Сальваторе Шаррино: стратегии фортепианного исполнительства и слухового восприятия	7	2	5
15	Сакральное пространство Г.Уствольской:	7	2	5

	фортепианные сонаты.			
16	Дж.Крам: «Голос кита», специфика нотации и ансамблевой техники	7	2	5
17	Особенности фортепианной фактуры в творчестве А.Кнайфеля и И.Друха	8	2	6
Всего в 5-м семестре		66	17	49
Итого по курсу:		132	34	98

5.2. Содержание программы.

Изучение общих сведений о технике композиции второй половины XX-XXI века, знакомство с произведениями современного фортепианного репертуара. Поиски средств творческой интерпретации современного произведения. Владение техникой исполнения специфических элементов современного музыкального языка, сольным и ансамблевым современным репертуаром. Методология исполнительской и педагогической работы над современной музыкой, история и причины возникновения нового фортепианного языка и его записи. Рассмотрение систем организации звукового материала, широкого спектра выразительных средств и техник композиции. Освоение принципов современной нотации и расширенных техник фортепиано.

Знакомство с практикой отечественного и зарубежного исполнения современного репертуара. Подготовка концертного исполнения современных фортепианных произведений. Анализ различных художественных систем. Установление эволюционных связей в контексте развития фортепианного творчества. Подготовка навыков, необходимых для работы над современной фортепианной музыкой в рамках будущей преподавательской деятельности

Критическое осмысление различных методов исполнения и преподавания современных произведений.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Андреева Е. С. Темпоральное мышление Б. Бартока и Д. Лигети в свете диалога востока и запада; дисс. ... кандидата искусствоведения. Саратов, 2013. - 174 с.
2. Борисова Е.В. Свойства художественного времени в отечественной инструментальной музыке 70 - 90-х годов XX века; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2005. 268 с.
3. Васильева Н.В. Творчество Галины Уствольской в аспекте "новой сакральности"; дисс. ... кандидата искусствоведения. Нижний Новгород, 2004. -176 с.
4. Виноградова В.С. Визуализация художественного пространства в произведениях О. Мессиана: на примере циклов "Двадцать взглядов на Младенца Иисуса", "Квартет на конец времени", "Каталог птиц"; дисс. ... кандидата искусствоведения. Саратов, 2013. -176 с.
5. Говар Н.А. Фортепианная миниатюра в творчестве отечественных композиторов второй половины XX - начала XXI вв.: проблемы стиля и интерпретации; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2013. -249 с.

6. Грачев В.Н. Религиозная музыка А. Пярта и В. Мартынова: традиция, стиль; дисс. ... кандидата искусствоведения. Саратов, 2013. -452 с.
7. Иванова И.В. Серийная идея и ее реализация в композиции Пьера Булеза; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2000. -336 с.
8. Карпец М.И. Электронные аудиотехнологии в композиторском авангарде 50-х гг XX века: на материале творчества П. Шеффера, Дж. Кейджа, К. Штокхаузена; дисс. ... кандидата искусствоведения. Санкт-Петербург, 2010. -232 с.
9. Катанова Н.Ю. Ансамбль двух фортепиано в XX веке. Типология жанра; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2002. -322 с.
10. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века М.: Музыка, 1976. - 358 с.
11. Колико Н.И. Хельмут Лахенманн: Эстетическая технология; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2002. -177 с.
12. Кром А.Е. "Классическая фаза" американского музыкального минимализма; дисс. ... доктора искусствоведения. Нижний Новгород, 2011. -457 с.
13. Кузнецова М.В. Медитативность как свойство музыкального мышления: Авет Тертерян, Арво Пярт, Валентин Сильвестров; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2007. -233 с.
14. Ляхова А.А. Позднее творчество Мортон Фелдмана: между идеей и реализацией; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2014. -160 с.
15. Мяттеева Н.А. Исполнительская интерпретация музыки второй половины XX века: вопросы теории и практики; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2010. -186 с.
16. Переверзева М.В. Алеаторика как принцип композиции; дисс. ... доктора искусствоведения. Москва, 2015. -570 с.
17. Переверзева М.В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2005. -273 с.
18. Радвилевич А.Ю. Инструментарий новой музыки камерных жанров второй половины XX века: на примере творчества зарубежных композиторов 1960-1980 гг.; дисс. ... кандидата искусствоведения. Санкт-Петербург, 2007. -228 с.
19. Разгуляев Р. Фортепианное творчество Дьёрдя Лигети: Проблемы стиля и интерпретации; дисс. ... кандидата искусствоведения. Нижний Новгород, 2006. -254 с.
20. Собакина О.В. Стилистические и композиционно-технологические процессы в польской фортепианной музыке XX века; дисс. ... доктора искусствоведения. Москва, 2013. -456 с.
21. Сысоев А.Ю. Феномен свободной импровизации в музыке XX века; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2013, -253 с.
22. Трайнина Е. Л. Поздний "Лигети-стиль": произведения 1990 - х - 2000 - х годов; дисс. ... кандидата искусствоведения. Москва, 2013. -273 с.

23. Цареградская Т.В. Время и ритм в музыке второй половины XX в.: О. Мессиан, П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис; дисс. ... доктора искусствоведения. Москва, 2002. -361 с.

6.2. Интернет-ресурсы

Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>

Аудио (классика) <http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>

Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>

Все пианисты. История фортепиано <http://allpianists.ru/index.html>

Информационный портал для музыкантов «Orpheus» <http://orpheusmusic.ru/>

Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>

Классика ноты <http://www.bh2000.net/score/>

Классика ноты <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/>

Классика ноты <http://www.free-scores.com/#>

Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm

Классика партитуры

http://imslp.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>

Музыкальная библиотека: <http://www.muzbiblioteka.ru>

Музыкальная литература (книги, ноты) <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Музыкальный портал (аудио и видео) «Классик-онлайн» <http://classic-online.ru/>

Музыкальный джазовый портал <http://www.jazzsound.ru/>

Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

Новости академической музыки <http://www.classicalmusicnews.ru/news>

Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>

Нотная библиотека <http://www.piano.ru/library.html>

Нотная библиотека <http://nlib.narod.ru/index.html>

Нотный архив Бориса Тараканова <http://notes.tarakanov.net>

Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>

Ноты фортепиано <http://www.alenmusic.narod.ru/>

Погружение в классику – классическая музыка <http://intoclassics.net/?lsFDrw>

Профессиональный портал для музыкантов <http://fdstar.com/>

Портал «Гуманитарное образование»: <http://www.humanities.edu.ru>

Рекомендации по работе в Finale <http://notovodstvo.ru/j/?1>

Сайт музыкальных педагогов <http://musicteachers.at.ua/>

Сайт о фортепианной музыке и пианистах <http://artofpiano.ru>.

Piano World <http://www.pianoworld.com>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>

ЭБС издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

8.1. Формы контроля и методы оценки результатов обучения по дисциплине

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1 Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	Знать: — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
	Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;
	Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра (5-й, 6-й семестры) в форме зачета с оценкой. Зачет с оценкой представляет собой защиту реферата на одну из пройденных тем, исполнительскую иллюстрацию и ответ на вопросы по материалу семестра.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-1

Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента.

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита реферата, исполнительская иллюстрация, ответ на вопросы				
<i>Знать:</i> — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;	<i>Не знает</i> — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;	<i>Знает частично</i> — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;	<i>Знает в достаточной степени</i> — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;	<i>Знает в полной мере</i> — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнительская иллюстрация				
<i>Уметь:</i> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;	<i>Не умеет</i> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;	<i>Умеет в достаточной мере</i> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;	<i>Умеет свободно</i> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита реферата, исполнительская иллюстрация, ответ на вопросы				
<i>Владеть:</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;	<i>Не владеет</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;	<i>Частично владеет</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;	<i>В целом владеет</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;	<i>В полной мере владеет</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций:**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) Передача художественного содержания произведений, входящих в программу, и их стилистических особенностей (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
б) Степень технической оснащенности обучающегося, свобода владения исполнительскими приемами, культура звукоизвлечения, фразировки, артикуляционного мастерства (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
в) Рецензирование, анализ современных фортепианных произведений.	0-10	11-14	15-17	20
г) Владение информацией об основных стилистических направлениях периода; новых приемах композиторской техники; новых возможностях фортепиано	0-5	6-7	8-9	10

д) Объем освоенного репертуара, проведенной самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости)	0-10	11-14	15-17	20
е) Регулярность посещения аудиторных занятий (текущий контроль успеваемости)	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка *«зачтено-отлично»* выставляется в случае, если программа курса освоена студентом в полном объеме: основы современной исполнительской техники освоены как в теоретическом, так и в практическом видах, студент демонстрирует полное ощущение особенностей, характерных для исполняемого произведения. Демонстрирует высокую способность к анализу современного нотного текста, свободно ориентируется в различных стилистических направлениях современной академической музыки.

Оценка *«зачтено-хорошо»* ставится, если программа курса освоена студентом в полном объеме: основы современной исполнительской техники освоены как в теоретическом, так и в практическом видах, студент демонстрирует ощущение особенностей, характерных для исполняемого произведения, с небольшими недочетами. Демонстрирует достаточную способность к анализу современного нотного текста, ориентируется в различных стилистических направлениях современной академической музыки.

Оценка *«зачтено-удовлетворительно»* ставится, если программа курса освоена студентом не в полном объеме: основы современной исполнительской техники освоены приблизительно, студент демонстрирует неполное ощущение особенностей, характерных для исполняемого произведения. Способность к анализу современного нотного текста находится в стадии формирования, но студент прикладывает усилия к преодолению когнитивного барьера. Проявляет интерес к различным стилистическим направлениям современной академической музыки, но не ориентируется в них.

Оценка *«незачтено-неудовлетворительно»* ставится, если программа курса студентом не освоена: основы современной исполнительской техники не освоены как в теоретическом, так и в практическом видах, студент не справляется с особенностями исполняемого произведения. Демонстрирует низкую способность к анализу современного нотного текста, не ориентируется в различных стилистических направлениях современной академической музыки.

8.4. Контрольные материалы

Требования к зачету с оценкой в 5 семестре

Вопросы:

1. О.Мессиа́н. «Двадцать взглядов на младенца Иисуса»
2. О.Мессиа́н. «Каталог птиц»
3. О.Мессиа́н «Квартет на конец времени»
4. П.Буле́з. Соната для фортепиано №3
5. К.Штокхаузен. Пьесы для фортепиано (Klavierstücke)

6. Д.Лигети. Фортепианные этюды
7. Д.Лигети. Концерт для фортепиано с оркестром
8. Дж.Кейдж. Сонаты и интерлюдии для препарированного фортепиано
9. Т.Адес. Traced Overhead, для фортепиано
10. Ф. Гласс. Этюды для фортепиано
11. С. Райх. Piano Phase для двух фортепиано
12. Т. Райли. In C, для разного состава

Требования к зачету с оценкой в 6 семестре

Вопросы:

1. А.Пярт. Lamentate. Дань почтения А.Капуру и его скульптуре Марсий, для фортепиано с оркестром
2. М.Фелдман. Why Patterns? для флейты, фортепиано и колокольчиков
3. В. Мартынов. Общий вопрос по фортепианному творчеству
4. А. Рабинович-Бараковский. Общий вопрос по фортепианному творчеству
5. В.Сильвестров «Багатели»
6. В. Сильвестров «Тихие песни»
7. Г. Уствольская. Сонаты для фортепиано
8. Дж.Крам «Голос кита»
9. С. Шаррино. Сонаты для фортепиано
10. А. Кнайфель «Глупая лошадь, пятнадцать историй для певицы и пианиста»

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обобщающие);
- 2) семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме;
- 3) практические занятия (просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя.) Практические занятия включают также занятия с инструментом.

Задача педагога – научить студента самостоятельно определять художественные цели и находить исполнительские средства для их достижения. Выбор выразительных средств неотделим от понимания стиля, образной сферы и музыкального языка современных композиторов.

Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

В рабочий режим занятий должно быть включено ознакомление с записями современной академической музыки. При подходе к исполнению современной музыки следует помнить, что утверждение неординарных приемов игры произошло на основе традиционных технических приемов пианизма и их органичном взаимодействии. Важно решить проблему слуховой адаптации исполнителя к непривычным звучаниям при использовании нетрадиционных приемов игры. Понимание музыки современности приходит через практику регулярного изучения и анализа нотной литературы, посещения специальных концертных программ.