

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д21 ИСТОРИЯ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА**

по специальности
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
(уровень специалитета)

Специализация
«Фортепиано»

Квалификация
«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «История фортепианного искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» специализация «Фортепиано» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Ю.А. Антошкина, старший преподаватель кафедры специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства

Протокол № 11 от «27» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /О.П. Яновский/

Содержание

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
4. Объем дисциплины.....	7
5. Структура и содержание дисциплины.....	9
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	22
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	27
8. Методические рекомендации для преподавателей.....	28
9. Методические рекомендации для обучающихся.....	29
10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	33

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История фортепианного искусства» в классе специального фортепиано специалитета является расширение и совершенствование профессионального кругозора обучающихся, развитие их способности ориентироваться в истории музыкальных стилей и направлений, формирование навыков историко-эстетического анализа музыки для разновидностей клавишных инструментов (от клавесина, клавикорда до современного фортепиано), формирование органической взаимосвязи историко-теоретического цикла с актуальной исполнительской практикой. Курс также содействует воспитанию эстетических критериев, обогащению художественно-образного, исполнительского и инструментального мышления обучающегося.

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся целостной системы взглядов на музыкально-исторический процесс;
- обеспечение теоретическими знаниями и представлениями, связанными с различными вопросами воспитания профессионального мышления, способного критически анализировать свой исполнительский, педагогический опыт.
- систематизация накопленной за предшествующие годы обучения обширной информации об истории фортепианной музыки и исполнительства, о проблемах интерпретации.
- воспитание потребности постоянного самосовершенствования путем систематического изучения богатейшего опыта выдающихся исполнителей и педагогов, а также собственной исполнительской практики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д21 «История фортепианного искусства» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (уровень специалитета) специализации «Фортепиано».

Курс «История фортепианного искусства» – один из важнейших аспектов квалифицированной подготовки музыканта-профессионала. История фортепианного искусства является самостоятельной, практически необходимой областью профессиональной подготовки современного музыканта-инструменталиста и педагога.

Освоение этого курса призвано дать объективные представления об истории и закономерностях развития инструментальной исполнительской культуры, сформировать ясные ориентиры эволюции фортепианного искусства, понимание его места и роли в музыке различных эпох и стилей. Данный курс позволяет достаточно подробно изучить важнейшие страницы композиторского творчества, посвященного фортепиано, способствует развитию художественного кругозора обучающихся и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях музыкального искусства, дает необходимые

знания для повседневной практической работы обучающегося по специальности «фортепиано».

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать следующими **общепрофессиональными компетенциями**, установленными ФГОС ВО:

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
История и теория музыкального искусства	ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно - историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать:
		<ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте;
		Уметь:
		<ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
		Владеть:
		<ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
Работа с информацией	ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать	Знать:
		<ul style="list-style-type: none"> - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;

информацию, необходимую для ее осуществления	Уметь: - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;
	Владеть: - навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен обладать следующими **Обязательными профессиональными компетенциями**, установленными ФГОС ВО:

Задача профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Основание (ПС, анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр.)
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий			
Создание исполнительской интерпретации	ПКО-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; - композиторские стили, условия коммуникации «композитор - исполнитель - слушатель»; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; - навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения. 	Анализ отечественного и зарубежного опыта

4. Объем дисциплины

Дисциплина «История фортепианного искусства» изучается с I по III семестры. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц – 180 часов. В том числе:

Лекции – 40 ч.

Групповые практические занятия – 66 ч.

Самостоятельная работа – 74ч.

Формы промежуточной аттестации по дисциплине – зачет во II семестре; экзамен – III семестр; курсовая работа – III семестр.

Дисциплина	1 курс		2 курс
	I семестр	II семестр	III семестр
Всего часов, в том числе:	54	54	72
Контактная работа	36	34	36
Самостоятельная работа	18	20	36
Форма промежуточной аттестации	-	Зачет	Курсовая работа Экзамен

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
общепрофессиональные компетенции		
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	1, 2, 3 семестр	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной

		<p>музыкальной формы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	2, 3 семестр	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
Обязательные профессиональные компетенции		
<p>ПКО-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	1, 2, 3 семестр	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; - композиторские стили, условия коммуникации «композитор - исполнитель - слушатель»; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; - навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.

5. Структура и содержание дисциплины

Тематический план:

№	Содержание дисциплины	Семестр	Объем в часах			Виды работ	
			Л	Гр.ПЗ	С/р		
1 год обучения							
1	Введение в курс.	I		2		Лекции, слуховой анализ произведений с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет» Ознакомление с научно-методической, публицистической, художественной литературой;	
	Клавирное искусство XVI – первой половины XVIII вв.	I	5	9	9		
2	Западноевропейское фортепианное творчество и исполнительство Второй половины XVIII – первой трети XIX вв.	I	6	9	11		
	Итого I семестр			11	20		20
3	Исполнительское искусство и фортепианное творчество второй трети XIX века. Высокий романтический стиль.	II	6	9	11		
4	Фортепианное искусство России XIX века.	II	6	9	10		
5	Исполнительское искусство и фортепианное творчество последней трети XIX – начала XX вв. Наследники романтических традиций.	II	6	10	11		
	Итого II семестр			18	28	32	Форма контроля: зачет
6	Фортепианное искусство и исполнительство в России в конце XIX – начале XX в.	III	6	9	11		
7	Фортепианное творчество XX века: стили, тенденции, направления.	III	5	9	11		
Итого III семестр			11	18	22	Форма контроля	
Всего		I-III	40	66	74	Курсовая работа Экзамен	

Содержание дисциплины

1. Клавирное искусство XVI – первой половины XVIII вв.

Введение в курс. Основные исторические вехи истории фортепианного исполнительства, его связь с композиторским творчеством.

Исполнительская культура в эпоху позднего Ренессанса и Барокко. Особенности форм музицирования, инструментарий в данную эпоху. Характеристика деятельности музыканта этого времени: универсализм, искусство импровизации как один из основных принципов исполнительского искусства. Зарождение и эволюция клавишных инструментов. Предшественники клавишных инструментов. Клавесин, клавикорд и другие разновидности клавира; устройство и звуковые особенности. Влияние органного и лютневого искусства на клавирную литературу (жанры, формы, фактура произведений). Первые трактаты по клавирному искусству. Зарождение и пути развития отдельных национальных школ в клавирном искусстве в XVI-XVII вв. (Италия, Франция, Германия, Англия). Их связь с формированием национальных культур. Общая характеристика, принципы различия.

Общая характеристика основных стилей, направлений и тенденций в клавирном искусстве второй половины XVII – первой половины XVIII вв. Взаимовлияние композиторских и исполнительских школ, характеристика основных жанров (клавирная сюита, её жанровые истоки, историческое формирование цикла, «бипартита» и формирование сонатного *allegro*, др. жанры) эстетические принципы и поэтика клавиризма данного периода. Исполнительские принципы, их общая характеристика (по материалам трактатов Куперена, Кванца, Маттезона, Ф.Э. Баха и др.).

Искусство английских верджиналистов и его виднейшие представители – У.Берд, Дж.Булл, О.Гиббонс и др. Характеристика жанров (гроунд, вариации, фантазия, характеристические пьесы); особенности клавирного письма. Английский верджинализм как первая самостоятельная клавирная школа.

Итальянская клавирная школа XVII – первой половины XVIII в., её связь с общими тенденциями и стилевыми чертами музыкального искусства итальянского Барокко.

Композиторская и исполнительская деятельность Дж. Фрескобальди. Токкаты Фрескобальди, особенности их клавирного письма и исполнительские задачи; авторские комментарии Фрескобальди к клавирным сочинениям как отражение исполнительских принципов эпохи раннего Барокко (вопросы выразительности, артикуляция, агогика). Развитие виртуозной клавирной фактуры в творчестве итальянских композиторов данного времени. Наследие Д. Скарлатти и эстетика Барокко. Клавирные сонаты Д.Скарлатти. Новаторские черты жанра и выразительных средств. Роль творчества Скарлатти в формировании классической сонаты (сонатного *allegro*). Особенности клавирной фактуры в сочинениях Д. Скарлатти (новые виды фактуры, виртуозность). Значение творчества Скарлатти для дальнейшего развития клавирно-фортепианной стилистики. Виднейшие интерпретаторы Сонат

Скарлатти (Р.Киркпатрик, Г.Леонхардт, М. Мейер, Р. Казадезюс, В.Горовиц, М.Плетнев и др.)

Французская клавирная школа XVII – первой половины XVIII вв. в контексте национальной культуры данного периода. Ж. Шамбоньер – один из первых представителей французского клавесинизма. Стиль рококо и особенности клавесинного письма (мелизматика, «стиль бризе», артикуляция и др.). Жанры французских клавесинистов. Особенности жанра сюиты в творчестве французских клавесинистов. Клавирное творчество Ф. Куперена. Особенности фактуры и выразительных средств; поэтика и художественная образность в связи с «прециозным стилем» эпохи. «Галантный» исполнительский стиль и его характерные черты. Трактат Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине» как важнейший эстетический и теоретический документ французского клавирного исполнительского искусства начала XVIII в.; его роль в развитии исполнительства и педагогики.

Сюиты для клавесина Ж.-Ф. Рамо. Развитие жанра клавирной миниатюры в творчестве других французских композиторов первой половины XVIII в. Виднейшие интерпретаторы французских клавесинистов (В. Ландовска, Г. Леонхардт, К. Руссе, М. Мейер и др.).

Клавирное наследие И.С. Баха и немецкая клавирная школа. Клавирное творчество И.С. Баха как итог достижений европейских клавирных школ и стилей эпохи Барокко. Характеристика сочинений для клавира И.С. Баха (клавирные сюиты и партиты, маленькие прелюдии и фуги, инвенции и др.). И.С. Бах – создатель нового клавирного жанра – концерта. «Хорошо темперированный клавир»: история создания цикла, его особенности, связь с эстетическими принципами искусства эпохи Барокко («теория аффектов», символика, эмблематика). Уртекст и история редакций «ХТК»: сравнительный анализ редакций. Уртекст и его редакции как исполнительская проблема. Проблемы интерпретации сочинений И.С.Баха. Вопросы артикуляции, фразировки, темпа и т.д. Крупнейшие исполнители наследия И.С. Баха в XX веке (В. Ландовска, Г. Гульд, С. Рихтер, Р. Тюрк, С. Фейнберг, М. Юдина, Ф. Гульда, А. Шифф, Е. Королев и др.).

Г.-Ф. Гендель и его роль в развитии клавирной музыки. Сюиты и концерты Генделя. Клавирное творчество Генделя в контексте западно-европейских клавирных школ.

Исполнительское искусство и клавирно-фортепианное творчество второй половины XVIII в. Общая характеристика новых тенденций в искусстве эпохи Просвещения. Отражение сентименталистской эстетики в музыкальном творчестве, исполнительской теории и практике. Формирование музыкального классицизма. Новые принципы мышления в клавирном искусстве эпохи и дальнейшее развитие классической сонаты. Клавирно-фортепианное наследие Ф.Э. Баха. Связь творчества Ф.Э. Баха с идеями движения «Бури и натиска». Сонаты Ф.Э. Баха как отражение характерных композиторских и исполнительских тенденций времени (поиск новых стилистических средств, сочетание барочной фантазийности и классицистской структурной завершенности формы). Концепция музыканта-исполнителя, принципы

исполнительской выразительности, вопросы исполнительской поэтики в трактатах Ф.Э. Баха и его современников.

2. Западноевропейское фортепианное творчество и исполнительство второй половины XVIII – первой трети XIX вв.

Завершение периода клавиризма и начало нового этапа истории исполнительства и фортепианного творчества. Появление фортепиано (*pianoforte*), первые сочинения для «молоточкового клавира», первые исполнители на этом инструменте (сыновья Баха, Моцарт и др.) Фортепиано, его дальнейшее усовершенствование; «молоточковое фортепиано» – венский и английский тип механики. Роль нового инструмента в развитии сольных и ансамблевых жанров музицирования.

Общая характеристика эпохи венского классицизма: связь музыкального творчества с эстетическими и художественными идеями времени. Виднейшие представители венского классицизма Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен: общая характеристика их фортепианного творчества (черты стиля, утверждение формы классического сонатного *allegro*, сонатного цикла, характеристики других жанров, особенности фортепианной фактуры; влияние музыкально-театральной драматургии на их творчество; типизация музыкальных образов и выразительных средств и т.д.).

Фортепианное творчество Й. Гайдна. Взаимопроникновение черт классицизма и новых стилевых тенденций эпохи Просвещения в сонатах Гайдна. Вопросы интерпретации фортепианного наследия Гайдна. Тема 10. (5 часов) Фортепианное творчество и исполнительское искусство В.А. Моцарта. Стилевая характеристика фортепианного наследия Моцарта. Уртексты сочинений Моцарта и проблемы интерпретации моцартовского наследия. Сравнительный анализ редакций сонат Моцарта. Характеристика исполнительской эстетики и поэтики Моцарта (импровизационность исполнения; артикуляция, техника *rubato*, туше, динамика и др.) как идеал классицистского типа пианизма. Моцарт – первый пианист в истории исполнительского искусства. Моцартовский идеал фортепианности. Влияние исполнительского искусства Моцарта на фортепианное искусство начала XIX в. (И.Гуммель и др.) Выдающиеся интерпретаторы фортепианного наследия Моцарта в XX веке (В. Гизекинг, С. Рихтер, Ф. Гульда, Г. Гульд, П. Бадураскода, А.Брендель, М.Перайя, М.Плетнев и др.).

Фортепианное наследие Л. ван Бетховена, характеристика его фортепианного стиля: периодизация и эволюция индивидуального стиля (на пример фортепианных сонат); творческое переосмысление жанров (вариационные циклы, концерты и др.). Расширение круга идей и образов в бетховенском творчестве как основная предпосылка к обогащению и переосмыслению выразительных пианистических средств (увеличение диапазона пассажей, качественное изменение классицистских фактурных формул, педализация как тембровая краска и т.д.). Поздний фортепианный стиль Бетховена. Бетховенские уртексты и их исторические прочтения. Анализ редакций фортепианных сонат Бетховена. Бетховен – пианист. Характеристика

его исполнительского искусства (декламационность, идея *cantabile*, ритм, агогика, фразировка и т.д.). Феномен исполнительского искусства Бетховена в контексте пианизма начала XIX в. Выдающиеся интерпретаторы фортепианных сочинений Бетховена в XX веке (А. Шнабель, В. Кемпф, В. Бакхаус, А. Брендель, К. Аррау, М. Юдина, Э. Гилельс, С. Рихтер, М. Гринберг, С. Фейнберг и др.)

Фортепианное искусство конца XVIII - начала XIX века в других странах. Лондонская пианистическая школа и ее основоположник М. Клементи. Исполнительская, композиторская и педагогическая деятельность Клементи. Роль Клементи в создании виртуозного фортепианного стиля (Сборники этюдов «Ступень к Парнасу»). Ранние и поздние сонаты Клементи: эволюция стиля и выразительных средств. Виднейшие ученики Клементи. (Я.Л. Дусик Дж. Фильд, И.Б. Крамер).

Французская пианистическая школа. Парижская консерватория и ее представители; Л. Адан как яркий представитель французской пианистической школы данного периода.

Исполнительское искусство первой трети XIX в. Черты предромантического пианизма и его ведущие представители. Типология исполнительских стилей (по К.Черни). «Блестящий стиль» (салонно-виртуозное направление) как феномен раннеромантического пианизма; его виднейшие представители первой половины XIX в. Исполнительское искусство Ф. Калькбреннера, А. Герца, А. Дрейшока, А. Штейбельта и др. Расширение фортепианных выразительных средств (техника педализации, колористика, принцип «пения на фортепиано», освоение романтико-виртуозных фактурных формул и т.д.) как основная черта времени.

Фортепианное творчество ранних романтиков; черты стиля, особенности фактуры, жанровое своеобразие. К.М. Вебер, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон – общие черты их творчества и его значение для дальнейшего развития романтического фортепианного стиля. К.М. Вебер – композитор и исполнитель. Фортепианное творчество Вебера как выражение раннеромантического стиля. Сонаты и вариационные циклы Вебера. «Блестящий стиль» и концертные пьесы Вебера («Приглашение к танцу»); «Клавирштюк» для фортепиано с оркестром: новаторские черты концертного жанра. Ф. Шуберт и камерный фортепианный стиль раннего романтизма. Фортепианное наследие Шуберта. Классические жанры и их трансформация в творчестве Шуберта; сочинения малых форм («Музыкальные моменты», «Экспромты» и др.) как первые образцы лирической романтической миниатюры. Выдающиеся интерпретаторы Шуберта в XX веке. (А. Шнабель, С. Рихтер, А. Брендель, Р. Лупу и др.),

3. Исполнительское искусство и фортепианное творчество второй трети XIX века. Высокий романтический стиль.

Общая характеристика эпохи музыкального романтизма в контексте эстетических и литературных романтических теорий о природе художественного творчества. Основные черты музыкального искусства романтизма: проблема синтеза искусств, программность в музыке; новые жанры

и формы, видоизменение старых форм в фортепианном композиторском творчестве (фортепианные миниатюры и характеристические пьесы, вариационные циклы или так называемые «свободные вариации», новая трактовка сонатного цикла и др.). Фортепиано в условиях романтической стилистики и новой романтической образности (расширение звуко-тембровой палитры, виртуозная фактура, вопросы педализации, динамики, фразировки, агогики, проблема «пения на фортепиано» и т.д.). Музыкант-исполнитель в романтическую эпоху; новые формы и принципы концертной деятельности (сольные концерты, репертуар и т.д.). Виртуозы-интерпретаторы и их исполнительская эстетика (проблема авторского текста и его прочтения, транскрипции и их жанровые разновидности, концертные этюды и т.д.).

Фортепианное наследие Р. Шумана. Связь его творчества с эстетикой и литературой немецких романтиков. Характеристика жанров («Симфонические этюды» как пример романтического типа вариаций; циклические произведения). Расширение средств фортепианного письма в связи с романтической стилистикой (новаторское использование регистровой выразительности, обогащение тембровой красочности, образность виртуозной фактуры и т.д.; интонационная выразительность мелодизма, гармоническая насыщенность звуковой ткани, её полифонизация и т.д.). Литературно-критическая деятельность Р. Шумана как отражение важнейших музыкально-исполнительских тенденций времени. Концепция творчества, его критерии в литературных работах Шумана («Советы молодым музыкантам», Предисловие к обработкам каприсов Н. Паганини и др.). Анализ исполнительской поэтики (звукоизвлечение, динамика, ритм, педализация и др.). Интерпретация Шумана выдающимися пианистами XX века. (А. Корто, В. Горовиц, В. Софроницкий, С. Рихтер, Г. Анда, М. Аргерич, А. Бенедетти-Микеладжели, М. Плетнев и др.) Фортепианное наследие и исполнительское искусство Ф. Шопена. Общая характеристика индивидуальных стилевых черт (мелодизация фактуры, техника «блестящего стиля» и его психологизация, звуко-тембровая нюансировка и др.). Характеристика жанров как образец их художественного переосмысления (танцевальные миниатюры, этюды); Ноктюрны и Прелюдии как квинтэссенция камерной лирической линии в романтическом фортепианном искусстве; Баллады, Фантазии – создание новых инструментальных жанров. Новый вид «поэмой» формы как прообраз одночастной сонаты-фантазии и симфонической поэмы. Концерты и сонаты Шопена – своеобразное претворение классических принципов в условиях романтической поэтики. Исполнительское искусство Шопена в воспоминаниях современников. Шопен-пианист - мастер камерной звукописи, педализация и динамика Шопена, неповторимое владение техникой *tempo rubato* и др. Концепция Шопена на природу фортепианной игры (аппликатурные принципы, *ingrlegato* и т.д.). Анализ исполнительских выразительных средств в сочинениях Шопена. Интерпретация Шопена выдающимися пианистами XX века (И. Падеревский, А. Корто, В. Горовиц, А. Рубинштейн, Ж. Боле, Г. Нейгауз, С. Нейгауз, М. Поллини, А. Бенедетти-Микеланджели, М. Плетнев, Г.Соколов и др.)

Фортепианное наследие и исполнительское искусство Ф. Листа. Черты новаторства в творчестве Листа. Характеристика творчества, его периодизация; эволюция индивидуального творческого почерка (на примере анализа циклов «Годов странствий»). Характеристика жанров: Этюды Листа как новый тип концертно-виртуозного (художественного) жанра; Соната си минор и её значение в музыкальном искусстве эпохи романтизма; транскрипции Листа, их принципиальное отличие от бытующих аналогичных концертных жанров того времени (сравнительные характеристики транскрипций Гальберга и Листа); Концерты Листа как образцы романтической трактовки жанра. Черты стиля Листа в связи с концепцией фортепиано как «универсального» инструмента: колористическая обогатенность фактуры, масштабность и оркестральность звучания и др.; Новаторские черты листовского фортепианного письма: техника «al fresco» (крупная широкоохватная фактура), разнообразные типы фактурного изложения (аккордовое *martellato*, «сжатие» пассажей в аккордовые комплексы, разнорегистровое распределение пассажей и т.д.). Исполнительская концепция Листа (художественная образность как основополагающая задача исполнителя, развитие техники как психологическая задача; техника упражнений, «фундаментальные формулы», аппликатурные принципы и др.). Исполнительская деятельность Листа, его эстетические и творческие взгляды на феномен романтической концертности. Листовские сольные концерты, их программы. Искусство Листа-пианиста в воспоминаниях современников (масштабность, концепционность, склад артистизма и др.) Анализ исполнительских выразительных средств в сочинениях Листа. Интерпретация Листа выдающимися пианистами XX века. (В. Горовиц, Л. Гинзбург, Л. Берман, А. Брендель, К. Аррау, С. Рихтер, Д. Цифра, Л. Ховард, М.Плетнев и др.)

4. Фортепианное искусство России XIX века.

Общая характеристика русской музыкальной культуры XVIII – начала XIX в. Истоки профессионального фортепианного творчества (домашнее музицирование; творчество композиторов-любителей). Вокальная фольклорная традиция как одна из основ жанрового своеобразия раннего клавирно-фортепианного творчества России. Вариационные циклы, сборники обработок русских народных песен. Формирование русской композиторской школы. Д. Кашин, Л. Гурилев, Д. Бортнянский – первые профессиональные композиторы, пишущие для клавира. Клавирное наследие Д. Кашина, Л. Гурилева, Д. Бортнянского (Вариационные циклы сонаты, миниатюры): характеристика стиля; черты классицизма и сентиментализма в их сочинениях. Иностранные пианисты в России. Дж. Фильд и русская музыкальная культура. Дж. Фильд – исполнитель, композитор, педагог; его русские ученики (М. Глинка и др.). Влияние школы и творчества Фильда на формирование отечественного раннеромантического пианизма.

Фортепианное творчество русских композиторов 20-30х гг. как дальнейший процесс становления русской профессиональной фортепианной культуры. Фортепианное творчество М. Глинки. Самобытность его фортепианного стиля: народная почвенность, ассимиляция стилевых черт

фортепианного искусства Европы (сочетание приемов «пения на фортепиано» с народно-песенными традициями мелодического и полифонического развития тематизма. Вариационные циклы Глинки. Исполнительский стиль Глинки как яркое проявление типичных тенденций в русском фортепианно-исполнительском искусстве первой половины XIX в.

Русская фортепианная культура середины – второй половины XIX в. Общая характеристика стилевых направлений, тенденций и эстетических принципов; русская музыкально-критическая публицистика и её роль в утверждении самобытности отечественного фортепианного искусства (В. Одоевский, А. Серов, В. Стасов, Ц. Кюи и др.) Взаимосвязь русской и западноевропейской фортепианной культуры. Фортепианное творчество композиторов «Могучей кучки» – новый этап в развитии русского музыкального искусства. Основные идеологические принципы, концепционность творчества «кучкистов». «Картинки с выставки» М. Мусоргского – стиль, поэтика, исполнительские выразительные средства. Черты новаторства по сравнению с предшествующим русским фортепианным репертуаром (фортепианная колористика, разработка разноплановых типов пианистической фактуры, интонационно-мелодический психологизм и др.). Выдающиеся интерпретаторы «Картинок с выставки» в России и за рубежом. (В. Горовиц, М. Юдина, С. Рихтер, И. Погорелич, М. Плетнев и др.)

Общность и различия в фортепианном творчестве М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, братьев Рубинштейнов. Характеристики индивидуальных стилей, трактовки фортепианной звучности, виртуозной манеры письма и т.д. (на примерах «Исламея» Балакирева, «Маленькой сюиты» Бородина, Фортепианного концерта Римского-Корсакова, Фортепианные концерты, сочинения малых форм А. Рубинштейна и др.). Просветительский характер исполнительского искусства «кучкистов». М. Балакирев, М. Мусоргский – пианисты. А.Г. Рубинштейн – один из величайших пианистов XIX века. Музыкально-просветительская деятельность Рубинштейна. Исполнительское искусство Рубинштейна в контексте русского и западноевропейского пианизма второй половины XIX в. Художественно-эстетические принципы Рубинштейна и его репертуар; «Исторические концерты» и лекции по фортепианной литературе; Музыкально-литературное наследие Рубинштейна как проекция исполнительских тенденций эпохи (вопросы текста и его исполнительского прочтения, стилевой аутентичности, артистического субъективизма и исторической объективности и др.). Н.Г. Рубинштейн – пианист педагог, просветитель. Роль Н. Рубинштейна в развитии профессиональной и музыкально-концертной жизни Москвы 60-70х гг. Создание Московской консерватории. Первые фортепианные классы. Ученики Н. Рубинштейна (С.Танеев, А.Зилоти и др.).

Фортепианное наследие П.И. Чайковского как яркое воплощение важнейших особенностей русской пианистической школы XIX в. Черты стиля (выразительность фразировки, мелодическая насыщенность фортепианной ткани, подголосочная полифония и др.). Самобытность творчества Чайковского и его связь с романтическими традициями западноевропейского фортепианного

искусства. Развитие традиционно-романтических фортепианных жанров в наследии Чайковского (фортепианная миниатюра, циклические сочинения, Большая соната, сочинения для фортепиано с оркестром). Выдающиеся интерпретаторы Чайковского в XX веке. (К. Игумнов, С. Рихтер, М. Плетнев, и др.)

5. Исполнительское искусство и фортепианное творчество последней трети XIX – начала XX вв. Наследники романтических традиций.

Фортепианная культура Западной Европы: общая характеристика тенденций, направлений и национальных исполнительских школ. Фортепианное искусство в связи с концепциями творчества позднеромантической эпохи (эстетические концепции Р. Вагнера, Н. Гартмана, Э. Ганслика о природе музыкального искусства и его интерпретации; историзм как новая музыкально-эстетическая категория и проблема исполнительского «соавторства», и др.). Самостоятельная профессия музыканта-исполнителя как новый исторический феномен; концертный репертуар и его модификация. Академизация романтической поэтики; расцвет фортепианной педагогики и формирование науки об исполнительстве. Ученики и идейные наследники Ф. Листа; исполнительское искусство К. Таузига, Э. д'Альбера, Рейзенауэра, Э. Зауэра, М. Розенталя и др. Пианистические принципы К. Шуман, Г. фон Бюлова (верность авторскому тексту, интеллектуальный контроль выразительных средств, историческая достоверность различных стилей и др.) как альтернатива бытующим традициям концертно-исполнительского искусства (самоценная виртуозность, искажения авторского текста, утрированность выразительных средств и т.д.). Т. Лешетицкий, его роль в развитии русского и зарубежного пианизма данного периода. Взгляды Лешетицкого на фортепианное исполнительство. Школа Лешетицкого и ее выдающиеся представители (А. Есипова, И.Я. Падеревский, А. Шнабель и др.).

Фортепианное творчество И. Брамса. Особенности фортепианного стиля (сочетание романтической взволнованности и интеллектуализма, монументальность композиций в единстве с тонкой нюансировкой деталей, «оркестровость» фортепианной звучности и др.). Жанровые характеристики сочинений Брамса: Концерты для фортепиано с оркестром как новый тип инструментальных «концертов-симфоний»; концепционная монументализация жанра малых форм (Интермеццо, Рапсодии, Баллады и др.); сонаты и вариационные циклы как образцы позднеромантического фортепианного стиля. Черты пианистической стилистики (насыщенность фактуры, сквозная «полифонизация» звуковой ткани и т.д.). Брамс – пианист. Интерпретация Брамса выдающимися исполнителями XX века. (В. Бакхаус, Г. Гульд, Э. Гилельс, С. Рихтер, А. Бенедетти-Микеланджели, Г. Соколов, И. Погорелич и др.).

Фортепианное творчество и исполнительское искусство Франции: традиции и новые пути. Фортепианное наследие С. Франка, К. Сен-Санса, Г. Форе. Общие черты их индивидуальных композиторских стилей (связь с романтической стилистикой в характере тематизма, принципов формостроения,

элементов музыкального языка); анализ выразительных средств, фактуры в различных по жанру сочинениях («Прелюдия, хорал и fuga» Франка, Концерты для фортепиано с оркестром Сен-Санса, Прелюдии, Ноктюрны Форе). Новые тенденции в искусстве Франции конца XIX – начала XX вв. (импрессионизм, символизм, постимпрессионизм) и фортепианное творчество. Фортепианное творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Черты общности и различия их композиторских стилей. Новаторство в технике композиции и фортепианного изложения (особенности гармонического языка, тембро-красочное богатство, многоплановость линейной фактуры и др.); характеристика исполнительской поэтики (педализация, ритмика, туше ит.д.). Прелюдии, Образы, другие циклы и сочинения малых форм Дебюсси; Отражения, Сонатина, Концерты для фортепиано с оркестром Равеля – характеристика жанрового своеобразия. К. Дебюсси и М. Равель – интерпретаторы собственных сочинений. Интерпретация фортепианных сочинений Дебюсси и Равеля выдающимися пианистами XX века. (В. Гизекинг, Р. Казадезюс, А. Бенедетти-Микеланджели, С. Франсуа, С. Рихтер).

Фортепианное творчество других национальных школ. Чешское музыкальное возрождение: Б. Сметана, его фортепианное творчество и исполнительство; фортепианные произведения А. Дворжака (Фортепианный концерт, циклы «Поэтические картинки» и др.). Национальная тематика в творчестве Б. Сметаны и А. Дворжака, связь их творчества с музыкальной культурой других стран (в частности, с русской культурой). Э. Григ – крупнейший представитель скандинавской композиторской школы; его роль в развитии европейского фортепианного искусства данного периода. Черты стиля (преломление романтических традиций, особенности тематизма, фактуры). Обзор и характеристика фортепианного наследия Грига. Испанская фортепианная школа. И. Альбенис, Э. Гранадо, М. де'Фалья; национальная основа их искусства; влияние на их искусство французских композиторов-современников, Ф. Листа. Фортепианное искусство в США. Э. Мак-Доуэлл, Л. Готшалк, Ч. Айвз: характеристика их индивидуальных композиторских стилей в связи с национальными традициями. Черты новаторства в фортепианных сочинениях Ч. Айвза и Г. Коуэлла (ранний период творчества) – ближайших предшественников музыкального авангарда XX в.

6. Фортепианное искусство и исполнительство в России в конце XIX – начале XX в.

Характеристика музыкально-концертной жизни Москвы и Петербурга. Пути эволюции русского фортепианного искусства на рубеже веков в связи с общими художественно-культурными тенденциями времени (психологический реализм как традиционная основа творчества, стиль модерн, русский символизм, искусство «Серебряного века» и др.) Фортепианное искусство Петербурга. А. Лядов, А. Глазунов; связь их творчества с традициями русской музыкальной культуры петербургская ветвь, Н. Римский-Корсаков). Произведения малых форм Лядова; сонаты, концерты Глазунова. А. Есипова как одна из выдающихся пианисток конца XIX – начала XX в. Исполнительская деятельность Есиповой,

черты её исполнительского стиля (романтический генезис выразительных исполнительских средств, техника *pedale*, эмоциональная уравновешенность и др.).

Фортепианное искусство Москвы. А. Аренский; связь его творчества с искусством П. Чайковского. Сочинения малых форм Аренского. Просветительская и педагогическая деятельность музыкантов – преподавателей Московской консерватории (С. Танеев, П. Пабст, В. Сафонов и др.).

Фортепианное творчество и исполнительское искусство А.Н. Скрябина. Периодизация фортепианного творчества Скрябина в связи с эволюцией его фортепианного стиля. Характеристика жанров и стилей раннего и среднего периода творчества: черты романтической преемственности (в частности, шопеновского стиля) в характере изложения, принципов тематического развития и др.; кантиленно-речитативный склад мелодики, фигурационно-полифоническая фактура (Концерт для фортепиано с оркестром, Сонаты №1-4, Прелюдии op. 11 – op.27). Характеристика жанров и стиля позднего периода: новаторские черты музыкального языка – сквозная тематизация пианистической ткани, поиск новых фортепианных тембров, тончайшая дифференцированность динамики и агогики, усложнение гармонической вертикали и др. (Сонаты №5-10, произведения малых форм 50-70 op.). Философско-эстетические взгляды Скрябина и эстетика русского символизма. Исполнительские особенности интерпретации наследия Скрябина (гибкая ритмика, тембральность, характер туше и т.д.). Скрябин – пианист. Своеобразие его исполнительской манеры (агогическая гибкость, тонкая нюансировка интонирования и динамики в пределах доминирующей тихой звучности и др.). Современники об исполнительском искусстве Скрябина. Интерпретация Скрябина выдающимися пианистами XX в (В. Софроницкий, С.Рихтер, В. Горовиц и др.)

Фортепианное творчество и исполнительское искусство С.В. Рахманинова. Характеристика фортепианного стиля, черты его эволюции (продолжение романтических традиций русской фортепианной школы; особенности фактуры, её колоризм, насыщенность, мелодическая и полифоническая обогащенность). Аналитический обзор жанров (Прелюдии, Этюды-картины, Сонаты, Концерты для фортепиано с оркестром и др.). Анализ исполнительских выразительных средств: образно-звуковые характеристики, мелодизм и фразировка (техника «широкого дыхания»), владение многоплановой фактурой, сочетание агогической свободы и ритмической упругости, своеобразие тембро-динамической раскраски и др.). Рахманинов – пианист. Уникальность его исполнительского облика. Характеристика исполнительской эстетики и поэтики Рахманинова: романтические пианистические традиции и интеллектуализм; владение музыкальным временем, агогическая гибкость и др. средства пианистической выразительности; авторские интерпретации Рахманинова; Рахманинов – исполнитель сочинений других авторов. Выдающиеся интерпретаторы рахманиновского наследия во второй половине XX в. (В. Софроницкий, С. Рихтер, М. Плетнев и др.)

Фортепианное творчество и исполнительство Н.К. Метнера. Характеристика фортепианного стиля; жанровое своеобразие фортепианного наследия Метнера («Сказки» и др. сочинения малых форм). Проблема романтических академических традиций и интеллектуализма в творчестве Метнера. Литературно-эстетическое наследие Метнера (книга «Муза и мода»); отношение Метнера к модернистским тенденциям в творчестве первой половины XX в. Исполнительское искусство Метнера. Фортепианное наследие Н. Мясковского и С. Фейнберга как продолжение традиционной линии творчества. Характеристика их фортепианных стилей (связь с позднеромантической традицией, черты экспрессионизма; усложненность гармонического и мелодического языка и др.).

7. Фортепианное творчество XX века: стили, тенденции, направления.

Исполнительское искусство первой трети XX в. Наследники романтического пианизма и их антагонисты. Характеристики индивидуальных исполнительских стилей «романтиков» А. Грюнфельда, В. Пахмана, М. Розенталя, И. Фридмана и др.; обобщающие черты т. наз. «салонного» пианизма (самоценная виртуозность, утрировка внешних приемов выразительности, «волнистая» измельченная динамика и др.; снижение художественной содержательности при высоком уровне пианистического мастерства). Исполнительское искусство И. Гофмана, А. Есиповой и др. виднейших пианистов данного периода в связи с проблематикой романтических традиций и их академизации. Ф. Бузони, новаторство его пианизма, антиромантическая направленность его исполнительской эстетики; исполнительская концепция Бузони (интеллектуализация исполнительского процесса, крупномасштабная трактовка динамики, приемы «регистрации» фортепианных тембров и др.). Творческое наследие Бузони; транскрипции Бузони, их принципиальное отличие от жанра романтической фортепианной транскрипции. Редакции «ХТК» и Инвенций И.С. Баха, литературно-эстетические статьи как отражение его исполнительской концепции. Пианисты бузониевского круга (Э. Петри, П. Грейнджер и др.)

Характеристика культурно-творческой ситуации в первой трети XX в. Разноплановость стилевых направлений в музыкальном творчестве как отражение общих творческих тенденций времени (литература, живопись, театр, кинематограф). Антиромантизм как реакция творческого сознания на кризис эстетических ценностей прошлого века. Экспрессионизм, футуризм, конструктивизм: краткая характеристика направлений в связи с фортепианным творчеством. Фортепианное творчество композиторов французской «Шестерки» (сочинения малых форм Э. Сати, концерты для фортепиано с оркестром, пьесы, сюитные циклы Ф. Пуленка и др.). Характеристика фактурных особенностей и др. средств выразительности (проясненность письма, демократизация мелодизма и др.) как реакция на академизм и эстетизм конца XIX-начала XX в. Фортепианное творчество композиторов «Нововенской школы». Поиск новых средств выразительности и новой техники композиции: от атонализма к додекафонии (Соната А. Берга, фортепианные циклы ор. 11, 19 и 23 А.

Шенберга, Вариации ор.27 А. Веберна). Характеристика выразительных средств в связи с исполнительской проблематикой (крайняя детализация всех элементов пианистической ткани, её динамическая и регистровая контрастность и др.). Музыка «нововенцев» в исполнительской культуре XX в. (К. Эльффер, Х. Хенк, М. Юдина, М. Поллини, А. Любимов и др.).

«Русский авангард» и фортепианное искусство 10-20х гг. Художественные концепции футуризма и конструктивизма в связи с ранним фортепианным творчеством С. Прокофьева («Сарказмы», Токката ор.11, Первый концерт для фортепиано с оркестром) и Д. Шостаковича (Первая соната для фортепиано, «Афоризмы»); С. Прокофьев – пианист. Радикальная антиромантическая направленность его исполнительского искусства (ранние годы). Характеристика исполнительской манеры Прокофьева (звуковая и ритмическая рельефность, конструктивная организация музыкальной формы, «токатный» пианизм и др.). Новая композиционная техника, новые приемы фортепианного письма, композиционные особенности в фортепианных сочинениях А. Лурье «Формы в воздухе», «Синтезы»), Н. Рославца (Прелюдии, Ноктюрны); экспериментальные сочинения для четвертитонового рояля И. Вышнеградского; конструктивистский стиль А. Мосолова (сонаты для фортепиано). Вопросы интерпретации фортепианных сочинений названных направлений и стилей.

Неоклассицизм как одно из ведущих стилевых направлений 30-50х гг. Отражение неоклассической эстетики в фортепианном искусстве. Фортепианное творчество И. Стравинского (Серенада in A, Piano-rag-music, Сонаты для одного и двух фортепиано и др.) и П. Хиндемита (Сюита «1922», полифонический цикл «Ludus tonalis» и др.) Характеристика неоклассической поэтики в связи с новой трактовкой фортепианной звучности (беспедальность, активизация артикуляционного начала, «ударность» туше, «террасообразная» динамика, интеллектуализация исполнительского процесса). Стравинский – интерпретатор собственных сочинений. Взгляды Стравинского на искусство интерпретации.

Фортепианное творчество Б. Бартока в контексте новых композиторских тенденций (колористические особенности в трактовке фортепианной звучности, «токатность» фактуры и другие черты постромантической стилистики. («Allegro barbaro», циклы «На вольном воздухе», «Микрокосмос», Концерт для двух фортепиано и ударных и др.) Барток – исполнитель своих произведений.

Фортепианное наследие О. Мессиана. Характеристика фортепианных сочинений в связи с философско-эстетической концепцией и уникальной композиторской техникой Мессиана (циклы «Двадцать взглядов на Младенца Иисуса», «Каталог птиц», «Четыре ритмических этюда» и др.). Фортепиано Мессиана (звуко-тембровая раскраска, ударно-ритмическая организация фактуры, эффекты сонорной пространственности и др.) Интерпретаторы Мессиана (И. Лорио, П.-Л. Эмар и др.)

Фортепианное творчество С. Прокофьева и Д. Шостаковича 30-50х гг. Связь их индивидуальных композиторских техник с неоклассической стилистикой. Характеристика фортепианного наследия Прокофьева и особенности его позднего фортепианного стиля: эпичность как основная содержательная категория сочинений данного периода; ясность тематического

развития, линейность фактуры, своеобразие ритмической организации пианистической ткани, характер пианистической виртуозности (токатность, остинатность фактурных комплексов и т.д. на примере фортепианных сонат № 6-9, цикла «Ромео и Джульетта»). Авторские исполнения Прокофьева. Фортепианный стиль Прокофьева как выражение нового типа интеллектуального пианизма XX в. Характеристика фортепианного наследия Шостаковича (Концерты для фортепиано с оркестром, Вторая фортепианная соната, Цикл прелюдий и фуг). Особенности пианистических выразительных средств в связи с фортепианной стилистикой Шостаковича. Авторские исполнения Шостаковича. Выдающиеся интерпретаторы Шостаковича и Прокофьева. (С. Рихтер, Э. Гилельс, М. Юдина, Т. Николаева и др.)

Музыкальный авангард 50-70х гг. и фортепиано. Сочинения «додекафонно-сериального периода» П. Булеза (Первая и Вторая сонаты для фортепиано, «Структуры» для двух фортепиано) и К. Штокхаузена (Klavierstücke I-IV) как образцы «тотальной структурированности» звуковой ткани (динамика, ритм, звуковысотный уровень, форма); исполнитель в условиях сериального *opus'a*. Новые композиторские техники в связи с трактовкой фортепианной звучности и исполнительской поэтикой. Нетрадиционная фортепианная колористика, расширение представлений о сонорных возможностях рояля: «подготовленное фортепиано» Дж. Кейджа, (история идей, средства, особенности исполнительской поэтики), экспериментальные принципы нотации («вербальные партитуры», «графические партитуры», другие типы алеаторных нотных текстов); исполнитель как «соавтор» в условиях алеаторных композиций («Folio» С.Буссотти, «Макрокосмос» Дж. Крамба; Третья соната для фортепиано П. Булеза, Klavierstück, К. Штокхаузена и др.).

Характеристика других композиторских техник поставангардного периода (конец 60 – до конца XX в.) в связи с исполнительскими задачами: минимализм («Фортепианные фазы», «Шесть роялей» С. Райха, сочинения для фортепиано М. Фелдмана и др.) Сочинения для фортепиано Д. Лигети, В. Рима, Д. Шнебеля, Д. Куртага и др.). Фортепиано и электроника («Мантра» К. Штокхаузена). Видные исполнители сочинений фортепианного авангарда и поставангарда (А. Контарски, Х. Хенк, П.-А. Эмар, К. Эльффер, А. Любимов, И. Соколов и др.).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание практики.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security
- Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины

Основная литература

1. Егоров, П.Г. Роберт Шуман. К 200-летию со дня рождения [Электронный ресурс] /П.Г.Егоров. – Санкт - Петербург: Композитор, 2010. — 24 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2836>

2. Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха [Электронный ресурс] /Б.С.Казачков. – Санкт - Петербург : Композитор, 2013. — 104 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70193>
3. Корыхалова, Н.П. Бетховен. Тридцать две вариации до минор: такт за тактом [Электронный ресурс] /Н.П.Корыхалова. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 92 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63276>
4. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс] /И.Левин. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90015>
5. Протасова, Н.Г. История фортепианного искусства [Электронный ресурс] /Н.Г.Протасова. - Кемерово :КемГИК, 2012. — 31 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/46027>
6. Смирнова, Н.М. Стилиевые особенности клавирных произведений Моцарта: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.М.Смирнова. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72137>
7. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] /С.С.Скребков. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. ЭБС Лань. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79346>
8. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] /В.Н.Холопова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30435>
9. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи [Электронный ресурс] /Р.Г. Шитикова. - Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 268 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90040>
10. Эдуард, Э. Записки по поводу. О хоральных обработках И.С. Баха [Электронный ресурс] /Э.Эдуард. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 360 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63265>
11. Ярешко, А.С. Колокол как предчувствие. Колокольность в творчестве А.Н. Скрябина и С.В.Рахманинова [Электронный ресурс] /А.С. Ярешко. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72065>

Дополнительная литература

1. Алексеев, А. История фортепианного искусства [Текст]: учебник в 3-х ч. Ч.1-2 / А. Алексеев.- Москва: Музыка,1988.- 415с.
2. Алексеев, А. История фортепианного искусства [Текст]: учебник в 3-х ч.Ч.3 / А. Алексеев.- Москва: Музыка,1982.- 286с.
3. Арнонкур, Н. Мои современники [Текст]: Бах, Моцарт, Монтеверди / Н.Арнонкур. - Москва: Классика -XXI, 2005.- 280с.
4. Баренбойм ,Л.А. Эмиль Гилельс [Текст]: творческий портрет артиста / Л.А. Баренбойм. - Москва: Сов. композитор, 2003. - 32с.

5. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] / Л.А. Баренбойм. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 340 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91060>
6. Берченко ,Р.Э. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о "Хорошо темперированном клавире"[Текст] / Р.Э. Берченко. - Москва: Классика - XXI, 2008.- 372с.
7. Бодки, Э. Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха [Текст] / Э.Бодки. - Москва: Музыка, 1993.- 388с.
8. Брянцева, В. С.В.Рахманинов [Текст] / В.Брянцева. - Москва, 1976.- 645с.
9. Брянцева, В. Фортепианные пьесы Рахманинова [Текст] / В.Брянцева. - Москва: Музыка, 1966.- 205с.
10. Буасье, А. Уроки Листа [Текст] / А.Буасье; пер. Н.П.Корыхалова. – Санкт - Петербург: Композитор, 2002.-74с.
11. Бэлза, И.Ф. Исторические судьбы романтизма и музыка[Текст]/ И.Ф.Бэлза. - Москва: Музыка, 1985.
12. В классе А. Б. Гольденвейзера [Текст] : сб.статей / сост. Д. Д. Благой, Е.И. Гольденвейзер. – Москва: Музыка, 1986.- 214с.
13. Вицинский, А.В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. Психологический анализ [Текст] / А.В. Вицинский. - Москва: Классика - XXI, 2008.- 100с.
14. Вольф, К. Уроки Шнабеля [Текст] / К. Вольф; отв.ред. Н.Енукидзе; авт. предисл. А.Хитрук. - Москва: Классика - XXI, 2006.- 176с.
15. Гольденвейзер, А.Б. О музыкальном искусстве [Текст]: сб. статей / А.Б. Гольденвейзер. - Москва, 1975.- 416с.
16. Гордон,Г. Эмиль Гилельс. За гранью мифа [Текст] / Г.Гордон. – Москва : Классика - XXI, 2009.- 352с.
17. Гофман ,Й. Фортепианная игра [Текст]: ответы на вопросы о фортепианной игре / Й.Гофман. - Москва: Музгиз,1961.- 223с.
18. Должанский, А. 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича [Текст] / А. Должанский. - 2-е изд., испр. – Ленинград: Советский композитор, 1970.- 258с.
19. Долинская, Е. Николай Метнер [Текст] : монографический очерк / Е.Долинская. - Москва: Музыка, 1966.- 191с.
20. Долинская, Е. Б. Фортепианный концерт в русской музыке XX столетия [Текст]: исслед. очерки / Е.Б.Долинская. - Москва: Композитор, 2006.- 557с.
21. Зимин, П.Н. История фортепиано и его предшественников [Текст] / П. Н.Зимин. - Москва: Музыка, 1968.- 214с.
22. Зингер, Е.М. Из истории фортепианного искусства Франции до середины XIX века [Текст] / Е.Зингер. - Москва : Музыка, 1976. - 112с.
23. Как исполнять Баха [Текст] / сост. М.С. Толстоброва. - Москва: Классика- XXI, 2009.- 208с.
24. Как исполнять Бетховена [Текст] / сост. и вступ. ст.А. Засимова. – Москва: Классика- XXI, 2007. -236с.
25. Как исполнять Гайдна [Текст] / сост., авт. предисл. А.М. Меркулов. - Москва: Классика - XXI, 2010. – 204с.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Рукоонт [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/> (дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных
(Ресурсы свободного доступа)

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый, для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий, оборудованные роялями, фортепиано, стульями, столами;
- аудитории для самостоятельных занятий, оборудованные роялями, фортепиано, стульями, столами;
- концертный зал (455 посадочных мест);
- малый концертный зал (76 посадочных мест);

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение практики составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

8. Методические рекомендации для преподавателей

Курс истории фортепианного искусства освещает закономерности развития фортепианного исполнительства и деятельность его крупнейших представителей. Одной из самых важных проблем в развитии исполнительства была и остается задача освоения художественного опыта предшествующих поколений. В процессе изучения произведений выдающихся композиторов – корифеев фортепианной литературы, анализируется общая характеристика творчества великих мастеров, освещаются вопросы, связанные с интерпретацией сочинений. В связи с этим разбираются трактовки исполнителей – представителей различных художественных направлений, выявляются особенности прочтения авторского текста, рассматриваются общие закономерности в исполнении сочинений разных эпох, стилей интерпретаторов, в свою очередь принадлежащих также к различным школам и стилевым направлениям. Важнейшая из этих закономерностей – принадлежность исполнительской интерпретации своему времени. Действительно, исполненное сочинение обнажает не только художественную позицию его интерпретатора, но и вскрывает отношение исполнителя к другим направлениям в исполнительстве, являясь, по сути, отражением современных ему эстетических воззрений в исполнительской практике. Поэтому, вполне правомерно иногда конкретизировать анализ тенденций в современном исполнительстве – обратиться к интерпретациям одного произведения разными исполнителями: такой анализ всегда даёт возможность увидеть яркую, рельефную картину различий в прочтении авторского текста.

Фортепианное наследие некоторых композиторов, которое не рассматривается в общих курсах истории музыки, иногда представляет для обучающихся значительный интерес, если не во всём объеме, то в отношении сочинений, ставших репертуарными. Характеристики, а также вопросы, связанные с исполнением таких сочинений, выносятся на рассмотрение изучающих историю развития фортепианной музыки.

Значительное внимание уделяется редакциям различных сочинений. Возрастающее внимание к оригинальному тексту музыкальной классики – отличительная особенность современного этапа развития исполнительского искусства. В некоторых случаях раскрытие тайн авторского текста может быть осуществлено при помощи звучащих авторских интерпретаций – исполнений своих фортепианных сочинений такими выдающимися мастерами, как А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, Н. Метнер, К. Дебюсси, К. Сен-Санс, С.С. Прокофьев.

Огромной методической поддержкой курса является литературное наследие выдающихся мастеров (композиторов-исполнителей), теоретиков и историков пианизма. Большую часть этих трудов предполагается изучать фрагментарно. При этом на преподавателя ложится ответственная задача создания ёмких информационно и лаконичных по объёму списков методической литературы и рекомендаций для прослушивания музыки.

9. Методические рекомендации для обучающихся

В период обучения существенное значение имеет организация самостоятельной работы обучающегося. За последние годы определились новые направления в науке о фортепианном искусстве, расширилась сфера охвата исторического материала. С этой целью студенту необходимо систематически восполнять пробелы в теоретических знаниях по истории фортепианного исполнительства; рекомендуется изучать труды создателей отечественной музыкальной педагогики и исполнительства, положенные ими позже в основу курса истории фортепианного искусства – Г.М. Когана, А.Д. Алексеева, А.А. Николаева, Л.А. Баренбойма и др.

Цель этого этапа освоения наследия мастеров – накопление исторического, фактологического материала, что даёт обучающимся – пианистам серьёзную подготовку к профессиональной деятельности, расширяя их музыкальный кругозор и творческое воображение. Воспитание навыков изучения материалов, связанных с исполнительской историей, нужно осуществлять настойчиво и регулярно, побуждая студентов к самостоятельным аналитическим занятиям. В самостоятельной работе студентов необходимо поощрять изучение ими аудио и видеозаписей как выдающихся мастеров, так и молодых исполнителей, побуждая студентов к аналитическому разбору прослушанного. Для активизации учебного процесса необходимо побуждать студентов использовать знания, полученные в процессе изучения истории фортепианного искусства в собственной пианистической работе, нацеливая на то, что знания должны приносить реальную пользу в развитии собственного творчества.

Существенный раздел процесса обучения студента по данной дисциплине – подготовка докладов, семинаров по заданным темам, написание викторин. В этом процессе студенты могут использовать списки сочинений, входящих в состав викторин, примерные темы докладов, сообщений, которые прилагаются к программе данной дисциплины.

В качестве формы промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся, во II семестре проводится зачет, в III семестре – написание и защита курсовой работы и экзамен.

Зачет включает:

1. Тестирование в виде викторины, цель которой – проверка знаний фортепианной литературы;
2. Подготовка обучающимися доклада, сообщения по отдельным темам курса;
3. Презентация плана курсовой работы.

Создание курсовой работы рекомендуется проводить поэтапно. Сбор материала может проводиться при помощи преподавателя, с использованием обширной литературы, накопленной в истории исполнительства. При необходимости студент может самостоятельно выбрать материал, руководствуясь списком литературы, приведенной в программе. Накопление

материала, его последующая обработка способствуют, помимо развития интеллекта и мышления, в том числе и музыкального:

- развитию способности к концентрации внимания;
- развитию умения анализировать и делать выводы;
- развитию рациональной тренировки памяти;
- осознанию истории исполнительства как единого процесса;
- осознанию собственной сопричастности этому процессу.

Темы курсовых работ, предлагаемых для обучающихся, могут быть связаны с анализом и сравнительной характеристикой различных интерпретаций. Студентам предлагается провести анализ разных исполнений одного произведения различными исполнителями, может рекомендоваться и изучение творческого процесса создания некоторых фортепианных сочинений в сохранившихся авторских редакциях, а также транскрипциях и обработках. Необходимо нацелить студентов и на изучение различных редакций, текстологических и исполнительских, осознавая значимость текста. Это принесёт несомненную пользу в собственных занятиях, формируя активное мышление и осознание собственных исполнительских задач.

Примерные темы докладов, сообщений на зачет (2 семестр).

1. Жанр вариаций в фортепианном творчестве русских композиторов первой половины XIX столетия.
2. «Картинки с выставки» М. Мусоргского в исполнении советских пианистов.
3. Из истории русской фортепианной школы. Педагогические принципы А. Есиповой, В. Сафонова, А. Рубинштейна, других выдающихся педагогов (по выбору).
4. Фортепианное наследие композиторов-романтиков в связи с задачами интерпретации (на примере конкретных интерпретаций).
5. Фортепианная миниатюра XIX века.
6. Жанр этюда и его эволюция (М. Клементи, К. Черни, Ф. Лист, Ф. Шопен, К. Дебюсси).
7. Баллады Ф. Шопена: сравнительный анализ интерпретаций.
8. Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, К. М. Вебер: роль их творчества в развитии романтического фортепианного стиля.
9. Фортепианные циклы Р. Шумана: образность и средства выразительности.
10. Ф. Лист — педагог и исполнитель.
11. Эволюция фортепианного стиля Ф. Листа («Годы странствий»).
12. Соната си минор Ф. Листа: круг образов, особенности драматургии, исполнительские задачи.
13. Фортепианные концерты И. Брамса.
14. Импрессионизм и фортепианное творчество К. Дебюсси.
15. М. Равель и К. Дебюсси: черты общности и различий.
16. Фортепианное наследие П. Чайковского и современность.
17. Произведения малых форм С. Рахманинова.

18. Русский фортепианный концерт (Концерты П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина).
19. Пианизм С. Рахманинова.
20. Фортепианное творчество А. Скрябина: традиции и новаторство.
21. Фортепианное творчество С. Прокофьева. Сонатная триада.
22. А. Скрябин и С. Прокофьев.
23. Прелюдии и фуги Д. Шостаковича и советская полифония.
24. Исполнительский анализ произведений советских и зарубежных композиторов XX века (тема по выбору).
25. Портреты выдающихся пианистов прошлого и современности (тема по выбору).

Список сочинений, входящих в состав викторины (2 семестр):

1. Ф. Шуберт. Сонаты, Фантазия «Скиталец», экспромты, Музыкальные моменты ор. 94.
2. Ф. Шопен. Баллады, Скерцо, Сонаты, Концерты, 24 прелюдии. Полонезы, Этюды (ор 10. ор 25). Ноктюрны. Мазурки, Вальсы.
3. Р. Шуман. Сонаты № 1, 2, 3. Концерт, Фантастические пьесы ор. 12. Арабеска. Новелетты, Вариации на тему «Abegg», «Бабочки», «Карнавал», Симфонические этюды, «Крейслериана», «Танцы Давидсбюндлеров», «Венский карнавал», «Детские сцены», «Лесные сцены».
4. Ф. Лист. «Годы странствий». Соната h-moll. Концерты № 1, 2, «Пляска смерти», Венгерские рапсодии. Испанская рапсодия. Этюды, Баллада № 2, Фантазия и fuga «В А С Н», «Воспоминания о Дон-Жуане», Фантазия на темы оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», «Мефисто-вальс».
5. Й. Брамс. Концерты №1,2, Сонаты № I, 2, 3, Вариации на тему Паганини (1, 2тетр), Вариации на тему Шумана, 4 баллады ор. 10, Циклы пьес ор. 76, 116, 117, 118, 119.
6. Э. Григ. Концерт, Соната, Сен-Санс Концерт № 2, Пьесы
7. К. Сен-Санс. Концерт №2.
8. С. Франк. «Прелюдия, хорал и fuga», «Прелюдия, ария и финал». «Симфонические вариации».
9. К. Дебюсси. Прелюдии (1,2 тетр), «Образы» (1, 2 тетр.). «Бергамасская сюита». Сюита «Для фортепиано», «Эстампы», Этюды. «Остров радости», «Детский уголок».
10. М. Равель. Концерт G-dur, Концерт D-dur (для левой руки), «Отражения», «Ночной Гаспар», «Гробница Куперена», «Благородные и сентиментальные вальсы», «Игра воды», «Павана», Сонатина.
11. Ф. Мендельсон-Бартольди. «Песни без слов», Концерт g-moll. Концерт d-moll.
12. П. Хиндемит. «Ludus tonalis». Сонаты (1-3). Сюита «1923».
14. Э. Гранадо. Цикл «Гойески».
15. М. де Фалья. Фантазия «Бетика», «Ночи в садах Испании» (для фортепиано с оркестром).
17. Б. Бриттен. Концерт.

19. П. Чайковский. Концерты №1,2, 3, Соната cis-moll, Большая соната G-dur,
20. М. Мусоргский. «Картинки с выставки», пьесы М. Балакирев «Исламей»,
21. С. Рахманинов. Сонаты №1,2, Концерты №№ 1-4, «Рапсодия на тему Паганини». Вариации на тему Корелли, Вариации на тему Шопена, Прелюдии (ор. 23, 32), Этюды-картины (ор. 33, 39), Пьесы-фантазии ор 3, Музыкальные моменты.

22. А. Скрябин. Сонаты №№ 1-10, Концерт. Этюды (ор. 2, 8,42, 49, 56, 65), Прелюдии, поэмы.

23. Н. Метнер. Концерты №№ 1-3, Сонаты, пьесы (Сказки, «Забытые мотивы» - 3 цикла).

26. С. Прокофьев. Сонаты №№ 1-9, Концерта №№ 1,2,3, 5, «Сарказмы», «Мимолетности», 10 пьес ор. 12, 4 этюда ор. 2, «Ромео и Джульетта» (10 пьес). «Золушка».

27. Д. Шостакович. 3 фантастических танца ор 5, Сонаты №№ 1,2, Концерты №№ 1,2, 24 прелюдии ор 34, 24 прелюдии и фуги ор.87, «Афоризмы»

Примерные темы курсовых работ (3 семестр)

1. К истории развития клавишных инструментов.
2. Клавирная сюита. Эволюция жанра.
3. Ф. Куперен и Ж-Ф. Рамо: сравнительный анализ клавирных сочинений.
4. Итальянская клавирная школа и ее виднейший представитель Дж. Фрескобальди.
5. Трактат Ф. Куперена и его роль в развитии исполнительского искусства.
6. Органное искусство XVI—XVIII веков.
7. Д. Скарлатти — новатор в области клавирного искусства.
8. «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха и его редакции.
9. Особенности фортепианного стиля венских классиков.
10. Фортепианные сонаты Я. Гайдна и В. Моцарта (сравнительная характеристика).
11. Фортепианные концерты В. Моцарта и Л. Бетховена (сравнительная характеристика).
12. Эволюция фортепианного стиля Л. Бетховена (на примерах его фортепианных сонат).
13. Взгляды Л. Бетховена на фортепианное исполнительство и педагогику.
14. К вопросу об интерпретации произведений В. Моцарта,
15. Жанр вариаций в фортепианном творчестве русских композиторов первой половины XIX столетия.
16. «Картинки с выставки» М. Мусоргского в исполнении советских пианистов.
17. Из истории русской фортепианной школы. Педагогические принципы А. Есиповой, В. Сафонова, А. Рубинштейна, других выдающихся педагогов (по выбору).
18. Фортепианное наследие композиторов-романтиков в связи с задачами интерпретации (на примере конкретных интерпретаций).

19. Фортепианная миниатюра XIX века.
20. Жанр этюда и его эволюция (М. Клементи, К. Черни, Ф. Лист, Ф. Шопен, К. Дебюсси).
21. Баллады Ф. Шопена: сравнительный анализ интерпретаций.
22. Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, К. М. Вебер: роль их творчества в развитии романтического фортепианного стиля.
23. Фортепианные циклы Р. Шумана: образность и средства выразительности.
24. Ф. Лист — педагог и исполнитель.
25. Эволюция фортепианного стиля Ф. Листа («Годы странствий»).
26. Соната си минор Ф. Листа: круг образов, особенности драматургии, исполнительские задачи.
27. Фортепианные концерты И. Брамса.
28. Импрессионизм и фортепианное творчество К. Дебюсси.
29. М. Равель и К. Дебюсси: черты общности и различий.
30. Фортепианное наследие П. Чайковского и современность.
31. Произведения малых форм С. Рахманинова.
32. Русский фортепианный концерт (Концерты П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина).
33. Пианизм С. Рахманинова.
34. Фортепианное творчество А. Скрябина: традиции и новаторство.
35. Фортепианное творчество С. Прокофьева. Сонатная триада.
36. А. Скрябин и С. Прокофьев.
37. Прелюдии и фуги Д. Шостаковича и советская полифония.
38. Исполнительский анализ произведений советских и зарубежных композиторов XX века (тема по выбору).

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и

разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.