

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.1 МИРОВЫЕ ШКОЛЫ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
XX ВЕКА

Специальность: 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Вид: сольное исполнительство на фортепиано

Квалификация: Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Факультет музыкальный

Кафедра педагогики, методики и ОКФ

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (Уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 847, и в соответствии с Учебным планом по направлению подготовки 53.09.01.

Разработчик:

Т.В. Юрова кандидат искусствоведения, профессор

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: имеет двойную направленность: углубление, совершенствование знаний в области фортепианного репертуара, исполнительских трактовок произведений, необходимых для исполнительского творчества самого ассистента-стажера, а также – обогащение его знаний в области мирового пианизма (их систематизация, в частности) для подготовки к преподаванию таких творческих вузовских дисциплин, как «Специальный инструмент», «История исполнительского искусства», «История исполнительских стилей», «История фортепианной педагогики», «Изучение концертного репертуара», «Музыкальное исполнительство и педагогика», которые имеются в учебных планах для квалификаций «специалист» и «бакалавр».

Задачи дисциплины: изучение выдающихся мировых школ фортепианного исполнительства XX века; изучения исполнительского творчества их представителей; совершенствование навыков анализа исполнительских трактовок произведений и навыка сравнительного анализа интерпретаций одного произведения разными пианистами, представителями как одной, так и разных школ, и разных исторических периодов; углубление, расширение знаний в области фортепианного репертуара и в сфере исполнительско-педагогических принципов, художественно-философских воззрений и нравственных установок знаменитых представителей мирового фортепианного исполнительства, что для ассистента-стажера может явиться в целом основой для разработки им в будущей профессиональной самостоятельной деятельности различных проблем фортепианного образования и исполнительского искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина входит в Вариативную часть программы и является дисциплиной по выбору Вариативной части Б1.Б.ДВ.1.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины ассистент-стажер должен проявить способность и готовность:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
УК-3	Анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской);	Знать особенности каждой фортепианной школы, исполнительское творчество выдающихся представителей, исполнительские трактовки изученных произведений фортепианного репертуара; Уметь дать творческую характеристику каждой школе, каждому значительному ее представителю, рассмотрев их в контексте мировых и национальных художественных явлений, использовать приобретенные знания для преподавания вузовских творческих дисциплин; выявлять творческие связи между школами, их традиции, их прогрессивные устремления; Владеть методом анализа исполнительских трактовок и сравнительного анализа интерпретаций одного произведения разными исполнителями, культурой профессиональной речи.
ПК-1	Преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства;	
ПК-5	Осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам художественным направлениям педагогический репертуар;	
ПК-6	Создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов	Семестр №1	Семестр №2
---------------------	-------------	------------	------------

		Кол-во часов	Кол-во часов
1	2	3	4
Аудиторные занятия в том числе:			
Лекции (Л)			
Семинары (С)			
Практические занятия индивидуальные (ИЗ)	64	32	32
Самостоятельная работа (СР)	62	40	22
Виды контроля: зачет (З) или экзамен (Э)	18		Э 18
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	144	72
	зач. ед.	4	2

4.2 Содержание учебной дисциплины

4.2.1 Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Аудиторные занятия в часах		СР
			Лекции	ИЗ	
1	2	3	4	6	7
1.	Феномен школы в мировом исполнительском искусстве.	2		2	
2.	Веймарская школа. Исполнительско-педагогические принципы ее основателя Ф. Листа, его эстетические, художественные взгляды. Исполнительское творчество представителей этой школы, чье искусство определяло художественный уровень исполнительства в начале XX века, - А. Рейзонауэра, М. Розенталя, Э. д' Альбера, А. Фридгейма, Б. Ставенгагена, Э. Зауэра. Творческие связи Ф. Листа с русскими музыкантами (80-е годы XIX в.).	12		8	4
3.	Школа Т. Лешетицкого. Его исполнительско-педагогические, художественные установки, требования. Его деятельность в России и Австрии. Исполнительское искусство Т. Лешетицкого. Исполнительское творчество и художественное кредо его учеников (в том числе русских) А. Есиповой, М. Гамбурга, А. Шнабеля, И. Падеревского, И. Фридмана. Ученики Лешетицкого – знаменитые педагоги, создавшие свои исполнительские школы, В. Сафонов, А. Есипова, В. Пухальский, И. Венгерова. Вклад Лешетицкого в развитие мирового фортепианного искусства.	11		6	5
4.	Ф. Бузони и его ученики. Исполнительские, эстетические взгляды и искусство Ф. Бузони. Творческие достижения его учеников – Э. Петри, Э. Боске, А. Браиловского. Значение Ф. Бузони в развитии мирового фортепианного искусства XX века.	11		6	5
5.	Русская исполнительская школа. Ее основа-	38		20	18

	<p>ние и развитие во второй половине XIX века. Деятельность создателей и представителей Петербургской и Московской консерваторий (братьев А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, Т. Лешетицкого, В. Сафонова, А. Есиповой), их художественно-исполнительские принципы и требования как истоки и основа высочайших художественных традиций отечественного исполнительского искусства в XX веке. Труд М.Н.Курбатова «Несколько слов о художественном исполнении на фортепиано». Расцвет русской исполнительской школы в первой половине XX века. Исполнительское творчество С. Рахманинова, В. Горовица, С. Прокофьева. Корифеи Московской и Петербургской консерваторий К. Игумнов, А. Гольденвейзер, С. Фейнберг, Г. Нейгауз, Л. Николаев. Их исполнительское творчество; их ученики, принесшие мировую славу русской школе советского периода (середина XX века) и в свою очередь создавшие исполнительские школы, Л. Оборин, Г. Гинзбург, Э. Гилельс, Я. Флиер, Я. Зак, В. Мержанов, Д. Башкиров и др. Исполнительское искусство С. Рихтера, М. Юдиной, В. Сафроничского. Особенности развития русской исполнительской школы. Ее состояние в конце XX века. Ее влияние на мировое фортепианное искусство.</p>				
6.	<p>Французская фортепиано-исполнительская школа. Старейшие педагоги Парижской консерватории Л. Дьмер и А.Ф. Мармонтель. Протекавшее в первой половине XX века исполнительское творчество их учеников Р. Казадезюса, А. Корто, М. Лонг. Значение творческой, музыкально-общественной деятельности А. Корто. Его влияние на состояние мирового фортепианно-исполнительского искусства, его исполнительско-педагогические взгляды. Исполнительское творчество его учеников Д. Липатти, К. Хаскил, С. Франсуа.</p>	14		6	8
7.	<p>Австро-немецкая фортепиано-исполнительская школа. Творчество ее выдающихся представителей: В.Гизекинга, А.Швабеля, В.Бакхауза, В.Кемпфа. Творчество Э.Фишера. Вклад К.А.Мартинсена в развитие теории пианизма.</p>	14		6	8
8.	<p>Джюльярдская школа (США). История Джюльярдской школы. Ее фортепианные педагоги И. и Р. Левины, А. Зилотти и др. Выдающиеся успехи ее учеников на Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в</p>	16		8	8

	1958, 1966 годах. Искусство В. Клиберна, Д. Поллака, М. Дихтера, Д. Браунинга. Педагогическая деятельность И. Венгеровой.				
9.	Феномен Г.Гульда. Его влияние на мировое исполнительское искусство.	10		4	6
	Всего часов:	126		64	62

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1. В процессе прохождения дисциплины используются в основном интерактивные технологии, поскольку занятия проходят в диалогической форме, направленной на развитие мыслительной деятельности, на активизацию творческих способностей.

5.2. Рекомендации по адаптации рабочей программы для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Разделы №1-9	УК-3 ПК-1 ПК-5 ПК-6	Собеседование, обсуждение интерпретаций музыкального произведения, сообщение по теме, ответ на экзамене, письменная работа, посвященная анализу трактовки произведения (или сравнительному анализу двух трактовок одного произведения).

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Ответ на эк-	Не аттестован	плохое знание пройденного материала, невладение

замене	(«неудовлетворительно»)	методологией исполнительского анализа, невидение возможностей применения данных настоящей дисциплины в преподавании вузовских учебных предметов, слабое владение культурой профессиональной (устной и письменной) речи.
	Низкий («удовлетворительно»)	если ассистент-стажер при ответе и в письменной работе показывает слабое понимание пройденного материала, слабое владение методом анализа исполнительских трактовок..
	Средний («хорошо»)	если ассистент-стажер в перечисленных выше критериях допускает отдельные неточности, незначительные пробелы в знаниях.
	Высокий («отлично»)	если ассистент-стажер обнаруживает глубокое и всестороннее понимание изученного материала, демонстрирует свободное владение критическим анализом исполнительского творчества, видит возможности использования приобретенных (как теоретических, так и репертуарных) знаний в преподавании вузовских учебных дисциплин, отлично владеет культурой профессиональной речи, осознает свои задачи как педагога в воспитательном отношении (для формирования системы ценностей и гуманизации мировоззрения у своих будущих воспитанников).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для данной дисциплины (в ее целостности) специально учебно-методического пособия (учебника) не существует. Однако литературы по отдельным ее темам и, особенно, по изучаемым персонам (посвященной их исполнительскому творчеству) имеется очень много. Немало создано работ и самими исполнителями, которые не потеряли своей ценности и актуальности, однако их переиздания за последние десять лет почти не осуществлены, в то же время они имеются в библиотеке ВГИИ и других библиотеках города, частично – в электронном виде.

Для изучения данной дисциплины обязательно пользование энциклопедическими изданиями, справочными пособиями, периодическими изданиями, также использование возможностей интернета для получения нужной информации.

Большую часть времени в изучении дисциплины занимает прослушивание исполнительского наследия выдающихся мастеров-пианистов, принадлежавших к различным исполнительским школам. Аудиофонды фонотеки ВГИИ вместе с возможностями электронно-библиотечных ресурсов предоставляют для изучения огромный материал. В ходе изучения дисциплины используются также видеофильмы: «Городец в Вене» (9 В), документальный фильм о Г. Гульде (193 В), «Мастер Генрих» (282 В), «Непокоренный» (126 В).

Перечень используемых аудиозаписей.

Тема №2. В исполнении Э.д' Альбера – Полонез №1 ор. 41 Шопена. В исполнении А. Рейзенауэра – «Карнавал» Шумана, Венгерская рапсодия №10 Листа. В исполнении

Б. Ставенгагена – Легенда №1 и Венгерская рапсодия №12 Листа, Польская песня №5 ор.75 Шопена-Листа. В исполнении М. Розенталя – Польская песня №5 ор. 75 Шопена-Листа. В исполнении Э. Зауэра – Шопен Ноктюрн Des dur ор. 27 №2, Этюд №9 ор. 25, Лист Этюд «Мазепа», Моцарт-Лист Фантазия «Дон Жуан», Мендельсон-Лист «На крыльях песни», Бетховен-Рубинштейн «Турецкий марш», Шопен Ноктюрн ор. 9 №2 (все перечисленное – в серии пластинок «Выдающиеся пианисты прошлого»), также Концерт а-moll Шумана (Щ 954 З – 37).

Тема №3. В исполнении Т. Лешетицкого – Ноктюрн ор. 27 №2 Шопена. В исполнении И. Фридмана – Соната №14 Бетховена (CD), «Песня без слов» ор. 53 №2 Мендельсона, Колыбельная ор. 57 Шопена, «Кампанелла» Паганини-Лист-Бузони. В исполнении И. Падеревского – Мазурка ор. 63 №3, Вальс ор. 18 Шопена. В исполнении А. Есиповой – «Риголетто» Верди-Листа (Все – в серии пластинок «Выдающиеся пианисты прошлого»). В исполнении М. Гамбурга – Концерт №3 Бетховена, Баллада №1, Этюд ор. 10 №5 Шопена, Венгерские рапсодии №9, 11, 13 Листа (CD).

Тема №4. В исполнении Ф. Бузони – «Риголетто» Верди-Листа, «Дон Жуан» Моцарта-Листа, «Кампанелла» Паганини-Лист-Бузони. (серия пластинок «Выдающиеся пианисты прошлого»), Бах Прелюдия и фуга №1 из I тома «Хорошо темперированного клавира» и др. (пластинка «Искусство Ф. Бузони», ФН: Щ 954 Б 90). В исполнении Э. Петри – Брамс Рапсодия №1 ор. 79, «Маргарита за прялкой» Шуберта-Листа (серия пластинок «Выдающиеся пианисты прошлого»).

Тема №5. «Искусство С.В. Рахманинова» - серия пластинок (по выбору). В исполнении В. Горовица – Концерт №3 Рахманинова (ФН: Щ93 (2p=p) 6-5 p27), Соната №11 Моцарта (CD), видеофильм «В. Горовиц в Вене» (пр-я Моцарта, Шуберта, Шумана и др.). В исполнении С. Прокофьева – Прелюдия №3 ор. 45, «Окрыленная поэма» Скрябина, Прелюдия №5 ор. 23 Рахманинова, Прелюдия №7 ор. 12 Прокофьева (серия пластинок «Выдающиеся пианисты прошлого»), Концерт №3 Прокофьева (CD). В исполнении К. Игумнова – Соната №7 Бетховена, сочинения Чайковского и др. (в комплекте «Искусство К. Игумнова, ФН: Щ954 И 28). В исполнении А. Гольденвейзера – Григ «Лирические пьесы» Т.3 ор 43 и Т.4 ор. 47 (CD). В исполнении С. Фейнберга – Прелюдии и фуги Баха, Сонаты № 19, 20, 30 Бетховена (CD), Концерт ор. 20 Скрябина (ФН: Щ 93 (2p=p) 5-5 С 45), Соната №4 Скрябина (ФН: Щ 954 Ф 35). В исполнении Г. Нейгауза – Соната h-moll , фантазия f-moll Шопена (CD), Концерт №1 Шопена (ФН: Щ 954 Р 45), Концерт ор. 20 Скрябина (CD), Бетховен Соната №31 (CD), просмотр видеофильма «Мастер Генрих» (282 В). В исполнении Г. Гинзбурга – «Риголетто» Верди-Листа, «Ария Фигаро» Россини-Гинзбурга, Фантазия «Дон Жуан» Моцарта-Листа, Органная токката и фуга d-moll Баха-Бузони. В исполнении Э. Гилельса – Григ «Лирические пьесы» ор. 43 №1, 2; ор. 47 №2, 3, 4; ор. 54 №45 (CD), Концерт №1 Шопена (ФН: Щ954 Н 45), Соната №3 Шопена (ФН: Щ 954 Г 47), Концерт №1 Листа (CD), Соната №2 Шостаковича (ФН: Щ 93(4) 5-5 Ш 95). В исполнении Д.Башкирова – концерт Скрябина (CD), Соната и Юмореска Щедрина. В исполнении М.Флиера – 24 прелюдии Кабалевского (CD). В исполнении С.Рихтера – Соната №23 Бетховена, концерт Шумана (фн: щ93 (4) 5-5 Г83). В исполнении М.Юдиной – экспромты ор. 90 Шуберта, Соната №28 Бетховена. Шумана (ФН: Щ 93(4) 5-5 Ш 96), 24 прелюдии Шопена (ФН: Щ 954 К 69), Сонаты h-moll Шопена, 4 баллады Шопена (CD), Прелюдии «Девушка», «Танец Пека», «Менестрели» Дебюсси (CD), Сонатина, «Игра воды» Равеля (CD). В исполнении Д. Липатти – Соната №8 a-moll Моцарта.

Тема №6. В исполнении Р.Казадезюса «Ночные видения», Сонатина, «Игры воды» Равеля (738к). В исполнении А.Кортко – Концерт Шумана (103 CD), вальсы Шопена (CD), Концерт Грига (1153), Ноктюрн ор. 27 №2 Шопена (CD). В исполнении К. Хаскил – Соната B-dur №21 Шуберта (1161 к), «Лесные сцены» Шумана.

Тема №7. В исполнении А.Шнабеля – Сонаты Бетховена (по выбору), Концерты №4, 5 (фн: щ 954.2 ш 76).

Тема №8. В исполнении И. Левина – Вальс «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса-Шульца-Эвлера (серия пластинок «Выдающиеся пианисты прошлого»). В исполнении В. Клиберна – Соната C-dur №10 Моцарта (CD), Концерт №1 Чайковского (CD), Рапсодия №12 Листа (CD), Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» Дебюсси (ФН: Щ 954 К 49), Соната op. 26 Барбера (1842 к). В исполнении Д. Поллака – Соната op. 26 Барбера, Сонаты №3, 7 Прокофьева, Этюд №3 op. 4 Шимановского (CD). В исполнении М. Дихтера – Соната A-dur соч. 1828 г. Шуберта, «Петрушка» Стравинского (ФН: Щ 9 Я 49 М 43).

Тема №9. В исполнении Г. Гульда – Соната №10 C-dur Моцарта, прелюдии и фуги «Хорошо темперированного клавира» Баха (CD), Вариации op. 27 Веберна, пьесы op. 19 Шенберга (CD).

Методические рекомендации для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа прежде всего связана с прослушиванием различных интерпретаций, с изучением творчества выдающихся представителей мировых фортепианных школ. При прослушивании интерпретаций следует продумать свое отношение к услышанному, дать ему анализ, понять художественные позиции артиста, познакомиться с его творческой биографией. В то же время следует проанализировать и авторский текст произведения, понять замысел композитора, его стилистику, его эстетические позиции и художественные требования его эпохи, страны, школы. Размышления слушающего должны протекать в русле методологии анализа и сравнительного анализа исполнительского творчества. Письменная работа, представляемая на экзамене (объемом не менее 3 страниц формата А4, шрифт 14, через 1,5 интервала) излагается в свободной форме, но должна раскрыть заявленную тему. Для нее рекомендуются небольшие фортепианные пьесы.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории для занятий, два инструмента, компьютерный класс с доступом в интернет, библиотека и фонотека ВГИИ.