Министерство науки и высшего образования Российской Федерации					
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение					
высшего образования					
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина					
(Технологии. Дизайн. Искусство)»					
Институт	«Академия имени Маймонида»				
Кафедра	Музыковедения				

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА **УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**		
История фортепианного искусства		
Уровень образования	бакалавриат	
Направление подготовки	53.03.02	Музыкально-инструментальное искусство
Направленность (профиль)	Фортепиано	
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения	4 года	
Форма обучения	очная	

Рабочая программа учебной дисциплины «История фортепианного искусства» основной профессиональной образовательной программы высшего образования рассмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 11 от 14.06.2021 г.	
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:	
Доцент	Е.В. Клочкова
Заведующий кафедрой:	Н.С. Ренёва	

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

* + - 1. Учебная дисциплина «История фортепианного искусства»изучается в третьем и в четвертом семестрах.
      2. Курсовая работа/Курсовой проект – не предусмотрен(а).

Форма промежуточной аттестации:

третий семестр – зачет с оценкой

четвертый семестр – зачет с оценкой

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

* + - 1. Учебная дисциплина «История фортепианного искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
      2. Основой для освоения дисциплины являются результаты обучения по предшествующим дисциплинам:

- История исполнительского искусства.

Результаты освоения учебной дисциплины в дальнейшем будут использованы при изучении следующих дисциплин:

- Методика преподавания профессиональных дисциплин.

Результаты освоения учебной дисциплины в дальнейшем будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.

ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

* + - 1. Целями изучения дисциплины «История фортепианного искусства» являются:
      2. – создание у студентов систематизированного представления об историческом знании развития исполнительского искусства в России и за рубежом
      3. – владение знаниями о закономерностях исторического процесса, стилевых изменениях фортепианного искусства в истории мировой музыкальной культуры,
      4. – умение выявлять основные факторы, влияющие на стилистические изменения фортепианного искусства в процессе исторического развития;
      5. – способность применять полученные знания при формировании собственного концертного и педагогического репертуара;
    - формирование у обучающихся компетенции, установленной образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине;
      1. Результатом обучения является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенции и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.

Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикатора достижения компетенции**	**Планируемые результаты обучения** **по дисциплине**
ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного и педагогического репертуара	ИД-ПК-5.2 Реализация художественных задач путем формирования концертного и педагогического репертуара	* Демонстрирует способность анализировать фортепианные произведения с учетом их стилистических особенностей. * Способен к формированию аналитического восприятия изучаемого произведения и проекции полученных знаний на собственную педагогическую и исполнительскую деятельность.
ИД-ПК-5.3 Подбор педагогического репертуара с учетом жанрового и стилевого разнообразия и поставленных технических и художественных задач	– Владеет знаниями о развитии фортепианного искусства, разбирается в жанровой и стилистической составляющей. – Демонстрирует способность разбираться в художественно-образном содержании и технических трудностях изучаемых фортепианных произведений

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

* + - 1. Общая трудоёмкость учебной дисциплины по учебному плану составляет:

по очной форме обучения –	5	**з.е.**	180	**час.**

Структура учебной дисциплины для обучающихся по видам занятий:

Объем дисциплины по семестрам	**форма промежуточной аттестации**	**всего, час**	**Контактная аудиторная работа, час**		**Самостоятельная работа обучающегося, час**		
лекции, час	**практические занятия, час**	**курсовая работа/** **курсовой проект**	**самостоятельная работа обучающегося, час**	**промежуточная аттестация, час**
3 семестр	Зачет с оценкой	108	17	17		74	
4 семестр	Зачет с оценкой	72	17	17		38	
Всего:		180	34	34		112	

Структура учебной дисциплины для обучающихся по разделам и темам дисциплины:

Планируемые (контролируемые) результаты освоения: **код(ы) формируемой(ых) компетенции(й) и индикаторов достижения компетенций**	**Наименование разделов, тем;** **форма(ы) промежуточной аттестации**	**Виды учебной работы**		**Самостоятельная работа, час**	**Виды и формы контрольных мероприятий, обеспечивающие по совокупности текущий контроль успеваемости;** **формы промежуточного контроля успеваемости**
Контактная работа	
Лекции, час	**Практические занятия, час**
	Третий семестр				
ПК-5. ИД-ПК-5.2 ИД-ПК-5.3	**Раздел I. Русское фортепианное искусство конца XVIII — XIX веков**	х	х	74	
Тема 1.1 Фортепианное творчество М.И.Глинки	2		х	Формы текущего контроля по разделу I: – письменная работа - музыкальная викторина – тест
Тема 1.2 Фортепианное искусство композиторов Могучей кучки	2		х
Тема 1.3 Фортепианное творчество П.И.Чайковского.	2		х
Тема 1.4 С. Рахманинов — крупнейший русский композитор и величайший пианист XX века	2		х
Тема 1.5 Творчество А.Скрябина и его значение в истории фортепианного искусства	2		х
Практическое занятие № 1.1 Особенности исполнения сочинений М.И.Глинки		2	х
Практическое занятие № 1.2 Первые русские консерватории. Н.Рубинштейн — исполнитель и просветитель. А.Рубинштейн. Его композиторская, музыкально-общественная и педагогическая деятельность		2	х
Практическое занятие № 1.3 Интерпретация произведений С. Рахманинова		2	х
Практическое занятие № 1.4 Интерпретация произведений А.Скрябина		2	х
Практическое занятие № 1.5 Фортепианное творчество С.Ляпунова, А.Аренского, А.Лядова, А.Глазунова, С.Танеева, Н.Метнера		2	х
Раздел II. Западноевропейское фортепианное искусство начала ХХ века	х	х	х	Формы текущего контроля по разделу II: – письменная работа - музыкальная викторина
Тема 2.1 Импрессионизм в музыке. Фортепианное творчество К.Дебюссии и М.Равеля	2		х
Тема 2.2 Фортепианное искусство между двумя мировыми войнами. Творчество Шенберга и нововенцев.	2		х
Тема 2.3 Фортепианное искусство И.Стравинского, К.Шимановского и Б.Бартока	3		х
Практическое занятие № 2.1 Интерпретация фортепианных сочинений К.Дебюссии, М.Равеля		2	
Практическое занятие № 2.2 Фортепианное творчество П.Хиндемита		2	
Практическое занятие № 2.3 Интерпретация произведений И. Стравинского		2	
	Зачет с оценкой				Устный опрос по вопросам
	ИТОГО за третий семестр	17	17	74	
	Четвертый семестр				
ПК-5. ИД-ПК-5.2 ИД-ПК-5.3	**Раздел III.** **Фортепианное искусство XX века**	х	х	38	Формы текущего контроля по разделу III: – письменная работа - музыкальная викторина
Тема 3.1 Д.Шостакович. Фортепианное творчество — проблемы стиля и жанры.	2		х
Тема 3.2 Русская фортепианная музыка ХХ века. С.Прокофьев. Пианист — композитор, новатор.	2		х
Тема 3.3 Фортепианное творчество О.Мессиана — стилистические особенности и проблемы интерпретации его музыки.	2		х
Тема 3.4 Жанр фортепианного концерта в отечественной музыке второй половины XX века	3		х
Тема 3.5 Фортепианное творчество А. Шнитке, Б. Чайковского, А.Караманова, Н. Сидельникова	2		х
Тема 3.6 Фортепианное творчество крупнейших отечественных композиторов: С.Губайдулиной, Г.Уствольской, Р.Леденева, Г.Банщикова	2		х
Тема 3.7 Американская фортепианная музыка XX века	2		х
Тема 3.8 Исполнительская культура в контексте стилевых направлений второй половины ХХ века	2		х
Практическое занятие № 3.1 Интерпретация произведений Шостаковича		2	х
Практическое занятие № 3.2 Интерпретация фортепианных сочинений Прокофьева		3	х
Практическое занятие № 3.3 Французская фортепианная музыка первой половины XX века. Фортепианное творчество композиторов «Шестерки»		2	х
Практическое занятие № 3.4 Фортепианные произведения А. Шнитке		4	х
Практическое занятие № 3.5 Фортепианное творчество Р.Щедрина		2	х
Практическое занятие № 3.6 Американская фортепианная музыка XX века. С. Райх, Ф. Гласс		2	х
Практическое занятие № 3.7 Основные тенденции развития фортепианного искусства начала XXI столетия.		2	х
	Зачет с оценкой				Устный опрос по вопросам
	ИТОГО за четвертый семестр	17	17	38	
	ИТОГО за весь период	34	34	112	

Содержание учебной дисциплины

№ пп	**Наименование раздела и темы дисциплины**	**Содержание раздела (темы)**
Раздел I	**Русское фортепианное искусство конца XVIII — XIX веков**	
Тема 1.1	Фортепианное творчество М.И.Глинки	Формирование в России национальной школы светского музыкального искусства. Первые русские концертирующие исполнители — Д.Кашин, А.Жилин. Фортепианная педагогика в России конца XVIII — начала XIX вв. Иностранные пианисты в России. Дж.Фильд и русская культура. Фортепианное творчество русских композиторов 20-х–30-х гг. как дальнейший процесс становления русской музыки и педагогики. Творчество А.Даргомыжского, И.Ласковского и других. М.Глинка. Историческое значение его творчества для музыкального искусства России XIX века. Народность творчества Глинки. Вариационные циклы Глинки, их жанровая основа и особенности построения (драматургическая роль финалов, введение в цикл своеобразных лирических отступлений — адажио). Самобытность фортепианного стиля Глинки: сочетание приемов «пения на фортепиано», идущих от Фильда и других мастеров раннеромантического искусства, с принципами мелодического и полифонического (подголосочного) развития в духе русской народной песни. Переосмысление жанров вариаций в духе русских песенно-танцевальных циклов.
Тема 1.2	Фортепианное искусство композиторов Могучей кучки	М.Балакирев, его исполнительская деятельность и фортепианные сочинения. «Исламей» — выдающееся произведение мировой инструментальной литературы, «фортепианная фреска» нового типа. М.Мусоргский — пианист и автор фортепианных произведений. Характеристика исполнительской манеры Мусоргского. «Картинки с выставки» — шедевр фортепианной музыки. Особенности композиции, стиля и интерпретации этого сочинения. Сравнение интерпретаций «Картинок с выставки» крупнейшими пианистами ХХ века (С.Рихтер, Б.Дуглас, В.Мержанов). Фортепианные сочинения Н.Римского-Корсакова. Фортепианный концерт на песенной тематике. Фортепианные произведения А.Бородина. «Маленькая сюита» — подлинный шедевр фортепианной музыки.
Тема 1.3	Фортепианное творчество П.И.Чайковского.	Творчество П.Чайковского как яркое воплощение важнейших особенностей русской национальной школы в фортепианной литературе XIX века. Влияние симфонизма Чайковского на его фортепианное творчество. Фортепианные концерты Чайковского, Соната соль мажор, фортепианные миниатюры и циклы. Связь творчества Чайковского с традициями европейского романтического фортепианного искусства. Выразительность фразировки, мелодическая насыщенность фортепианной ткани, обилие подголосочной полифонии, другие особенности письма Чайковского. Задачи исполнителя. Психологическая углубленность творчества Чайковского и его отражение в современной интерпретации его произведений. Выдающиеся интерпретаторы наследия Чайковского (С.Рахманинов, Л.Оборин, Г.Гинзбург, С.Рихтер, В.Клиберн, М.Плетнев).
Тема 1.4	С. Рахманинов — крупнейший русский композитор и величайший пианист XX века	Основные тенденции фортепианного искусства конца XIX — начала ХХ века. С.Рахманинов — один из крупнейших русских композиторов и величайший пианист XX столетия. Творчество Рахманинова как новый этап в развитии отечественного фортепианного искусства. Фортепианное творчество Рахманинова — продолжение романтических традиций русской фортепианной школы. Концерты Рахманинова как наиболее полное воплощение симфонических черт его творчества и выдающееся достижение в области концертного жанра в мировом фортепианном искусстве первых десятилетий XX столетия. Эволюция концертного жанра. Сравнительный анализ концертов fis-moll, c-moll и Рапсодии на тему Паганини. Прелюдии, этюды-картины и другие произведения Рахманинова. Сравнительный анализ ор. 32, 33 и 39. Особенности стиля: широта мелодического дыхания (принцип бесконечной мелодии), динамика, виртуозность письма. Связь и взаимовлияние творчества и исполнительства композитора. Задачи пианиста-интерпретатора рахманиновских произведений. Рахманинов-пианист. Рахманинов — исполнитель собственных произведений (сравнительный анализ авторских интерпретаций различных лет). Рахманинов — интерпретатор классического и романтического фортепианного наследия. Музыка П.Чайковского, Л.Бетховена, Р.Шумана, Ф.Шопена, Ф.Листа и других композиторов в исполнении Рахманинова. Рахманинов и вопросы современного исполнительского искусства.
Тема 1.5	Творчество А.Скрябина и его значение в истории фортепианного искусства	Творчество А.Скрябина и его значение в истории фортепианного искусства. Философско-эстетические взгляды Скрябина и эволюция его фортепианного стиля. Периодизация фортепианного творчества Скрябина. Характеристика раннего и среднего периодов (фортепианный концерт, прелюдии ор. 11–27, этюды ор. 8, 1–4 сонаты для фортепиано). Черты преемственности в творчестве Скрябина. Преломление романтической эстетики Ф.Шопена и П.Чайковского. Особенности стиля: кантиленно-речитативный склад мелодики, прозрачная фигурационная фактура, гармонически насыщенная пианистическая ткань и т.д. Поздний период творчества Скрябина. 5–9 фортепианные сонаты, поэмы, этюды и другие произведения малых форм. Стиль позднего Скрябина: тематическая насыщенность фактуры, утверждение нового типа интонирования, поиск в области новых фортепианных тембров, тончайшая динамическая и штриховая дифференцированность пианистической ткани. Задачи исполнителя в связи с особенностями скрябинского стиля (мастерство фразировки, особенности педализации, разнообразие исполнительских туше и т.д.).
Раздел II	**Западноевропейское фортепианное искусство начала ХХ века**	
Тема 2.1	Импрессионизм в музыке. Фортепианное творчество К.Дебюссии и М.Равеля	Новые тенденции в искусстве Франции конца XIX — начала XX вв. К.Дебюсси и М.Равель — выдающиеся представители французского искусства этого времени. Импрессионизм, его отражение в фортепианном творчестве Дебюсси и Равеля. Эстетика импрессионизма (новое в живописи художников-импрессионистов). Новаторство в области фортепианного языка, открытие новых возможностей в использовании фортепианной звучности (особенности фактуры, гармонического языка, новое чувство колорита и т.д.). Фортепианное творчество Дебюсси. Прелюдии, Эстампы, фортепианные ансамбли, этюды. Особенности позднего периода творчества. Фортепианное творчество Равеля. Черты общности и различия творчества Дебюсси и Равеля. Фортепианные концерты Равеля, произведения малых форм, циклы. Сонатина. Преломление неоклассических тенденций в творчестве Равеля. Проблемы интерпретации произведений Дебюсси и Равеля в связи особенностями их творчества.
Тема 2.2	Фортепианное искусство между двумя мировыми войнами. Творчество Шенберга и нововенцев. Фортепианное творчество П. Хиндемита	Новая техника композиторского письма, попытки выхода за пределы «равномерной темперации» фортепиано. Изменившиеся представления о звуковой природе фортепиано и его новые возможности. А.Ш`нберг — период «свободной тональности», концентрация музыкального материала на внетональной основе. Создание экспрессионистской миниатюры (Пять фортепианных пьес, соч. 25). Фортепианный стиль композитора и новые тенденции, складывающиеся в исполнительской культуре первой половины ХХ века. Рассредоточение структуры в звуковом пространстве, специфика метроритмического развития, динамика и артикуляция, особенности педализации в произведениях Шенберга. Творчество А.Веберна как продолжение идей Шенберга. Вариации Веберна как новый путь пространственного рассредоточения и жесткой организации звукового материала. Проявление в фортепианной музыке Веберна пуантилизма. Исполнители музыки нововенцев (Э.Штейерман, Г.Гульд, М.Поллини). Эстетическая направленность творчества П.Хиндемита, резкий контраст с творчеством нововенцев. Сюита «1922» — жанровые особенности и проблемы исполнения. Эволюция творчества Хиндемита. Элементы концертности в произведениях для фортепиано с оркестром. Сонаты Хиндемита и их связь с барочными композициями. Хиндемит — полифоническая фактура, линеарная манера письма, «Ludus tonalis». Особенности композиции, стиля, полифонической фактуры. Зрелый фортепианный стиль Хиндемита как выражение классического направления в музыке ХХ века. Исполнители произведений Хиндемита (М.Юдина, А.Ведерников и др.).
Тема 2.3	Фортепианное искусство И.Стравинского, К.Шимановского и Б.Бартока	Стилевая эволюция музыки Стравинского. Линия русских народных сцен для фортепиано и сочетание полярных композиционно-стилевых компонентов в «Петрушке» Стравинского. Фортепианная соната. Необарокко в творчестве Стравинского. Фортепианный концерт — вершина фортепианного творчества, эпико-драматическая композиция. Токкатность и ударно — беспедальный пианизм. Особенности исполнения музыки Стравинского — «мускульная» энергия, массивные аккорды, своеобразие ритмики. Исполнители Стравинского (М. Юдина, Т.Николаева, Э.Гилельс, А.Любимов). Фортепианное творчество К.Шимановского и его связь с народной музыкой. Б.Барток — глава нововенгерской музыкальной школы. Фольклор и его индивидуальное претворение в фортепианном творчестве Б.Барток. Раскрепощение тонально-гармонического, ритмического, тембрального мышления. Неоклассическая тенденция. Разработка фольклорного материала в фортепианном цикле «Детям». Концертные пьесы Б.Бартока и развитие токкатного принципа («два румынских танца», «Allegro barbaro»). Психологическая направленность фортепианного творчества в багателях Бартока. Циклы «На вольном воздухе», Девять маленьких пьес, Соната и Первый фортепианный концерт — произведения зрелого периода творчества Бартока. Изменение токкатных образов во Втором и Третьем фортепианных концертах Бартока. Цикл «Микрокосмос» как педагогический опус. Динамизация фортепианного стиля при помощи ритма и гармонического языка. Разработка Бартоком принципов пианизма ударного типа, трактовка фортепиано как ударного инструмента, ударность синтетических тембров. Барток — исполнитель. Современные исполнители музыки Бартока.
Раздел III	Ф**ортепианное искусство XX века**	
Тема 3.1	Д.Шостакович. Фортепианное творчество — проблемы стиля и жанры.	Д.Шостакович — выдающийся композитор, мыслитель и гуманист. Стилистические черты фортепианного наследия Шостаковича. Сочетание традиций и новаторства в его композиторском почерке. Цикл прелюдий и фуг Шостаковича как яркий образец полифонии ХХ века. Концерты для фортепиано, 24 прелюдии. Вторая фортепианная соната с точки зрения ее драматургии и характера образов; особенности фортепианного письма на примере сонаты. Шостакович — пианист; авторские интерпретации сочинений. Роль музыки Д. Шостаковича в воспитании пианиста. Выдающиеся интерпретаторы произведений Шостаковича (Л.Оборин, Т.Николаева, Е.Кисин, М.Амлен).
Тема 3.2	Русская фортепианная музыка ХХ века. С.Прокофьев. Пианист — композитор, новатор.	С.Прокофьев. Связь его творчества с русским классическим наследием. Прокофьев и неоклассицизм; переосмысление формул классического письма в связи с новым содержанием. Новаторские черты фортепианного стиля Прокофьева: активизация музыкального ритма, заостренная контрастность, токкатность и др. Тесная связь новых средств выразительности с новаторским образным строем прокофьевской музыки. Отражение в музыке Прокофьева эстетических идей и образов современной ему действительности. Сонатная триада, концерты, произведения малых форм. Прокофьев-пианист; черты его исполнительского стиля, интерпретация сочинений Прокофьева советскими пианистами. Влияние творчества Прокофьева на советских и зарубежных композиторов. Характер этого влияния.
Тема 3.3	Фортепианное творчество О.Мессиана — стилистические особенности и проблемы интерпретации его музыки.	Творческие портрет О.Мессиана. Особенности его фортепианного творчества: изысканность и колористическое богатство фортепианной фактуры. Связи с искусством Дебюсси. Новый грани образного содержания и религиозно-философские концепции в фортепианной музыке Мессиана («Двадцать взглядов на младенца Иисуса»). Богатство колористических находок в «Каталоге птиц». Новые черты звукоизобразительности в фортепианном произведении. Роль фортепианной партии в Симфонии «Турангалила» для фортепиано, «волн Мартено» и оркестра. Исполнители фортепианной музыки Мессиана. Характеристика интерпретаций.
Тема 3.4	Жанр фортепианного концерта в отечественной музыке второй половины XX века	Особенности жанра фортепианного концерта в музыке второй половины ХХ века. Многоликость концертного жанра. Основные пути развития жанра в западной Европе и России. Рассмотрение фортепианных концертов Наймана, Русселя, Линберга с точки зрения их стиля и проблемы интерпретации. Фортепианный концерт в отечественной музыке второй половины ХХ века. Возникновение новых концепций и жанровых решений. На примере Концерта для фортепиано и струнных Шнитке, Третьего концерта для фортепиано с оркестром Р.Щедрина, Третьего концерта «Ave Maria» для фортепиано с оркестром Караманова и Фортепианного концерта Б.Чайковского.
Тема 3.5	Фортепианное творчество А. Шнитке, Б. Чайковского, А.Караманова, Н. Сидельникова	Полистилистика в творчестве А. Шнитке. Взаимодействие старого и нового в его произведениях. Исполнительский анализ Шести детских пьес для фортепиано и их роль в обучении молодого пианиста. Полифонические жанры в фортепианном творчестве Шнитке (Прелюдия и фуга, Импровизация и фуга). Жанр сонаты в творчестве Шнитке (три фортепианные сонаты). Исполнительский анализ фортепианного творчества Б. Чайковского. Б.Чайковский — исполнитель. Исполнительский стиль композитора. Эволюция фортепианного стиля А.Караманова (романтические тенденции детских сочинений, авангардный цикл «Окно в музыку, «Музыка для фортепиано»). Неоромантические тенденции в фортепианном творчестве Караманова. Исполнительский анализ произведений для фортепиано (Рондо, Баллада, Вариации). Жанр сонаты в творчестве Караманова четыре сонаты для фортепиано). Фортепианная музыка и фортепианный стиль Сидельникова. Исполнительский анализ Сонаты для фортепиано. Фортепианный цикл « America! It’s my love» как жанровый симбиоз серьезной и развлекательной музыки. Проблемы исполнения цикла (сложнейшая ритмическая техника). «Лабиринты» — роман симфония для фортепиано соло по мотивам древнегреческих мифов о Тесее в пяти фресках — как новый жанр фортепианного искусства.
Тема 3.6	Фортепианное творчество крупнейших отечественных композиторов: С.Губайдулиной, Г.Уствольской, Р.Леденева, Г.Банщикова	Творчество С.Губайдулиной — искусство как философия. Религиозно-философские концепции в ее музыке. Музыкальный язык, «параметр экспрессии», ритмика и драматургия ее сочинений. Исполнительский анализ Сонаты для фортепиано и цикла «Музыкальные игрушки» Губайдулиной. Религиозно-философская концепция концерта для фортепиано и камерного оркестра «Introitus». Исполнительские задачи. Фортепианная музыка Г.Уствольской. Рояль в музыке Уствольской. «Двеннадцать прелюдий для фортепиано» — оригинальность фактуры и нотной записи. «Пламенеющий рояль» в фортепианных сонатах Уствольской. Новая трактовка рояля и особенные приемы игры в произведениях Уствольской. Фортепианные произведения Р.Леденева. Соната памяти Сергея Прокофьева, Концерт-романс для фортепиано с оркестром, «Лекина тетрадь» (пятьдесят девять легких пьес для фортепиано). Обзор и характеристика фортепианного творчества Г.Банщикова. Исполнительский анализ его фортепианных сонат.
Тема 3.7	Американская фортепианная музыка XX века	Развитие фортепианного искусства в США в ХХ веке. Истоки американской композиторской школы. Творчество Мак-Доуэлла и Ч.Айвза. Творческие опыты Дж.Кейджа и его фортепианная музыка. «Рапсодия в блюзовых тонах» и Концерт для фортепиано с оркестром Дж.Гершвина. Новая стилистика, связь с джазовой музыкой. Особенности интерпретации в условиях нового стилевого синтеза. Многогранность фортепианного творчества С.Барбера и интерпретация его сочинений (Соната для фортепиано, «Экскурсы»). Творчество Р.Гарриса и его соприкосновение с фольклором. Неоклассицизм в фортепианных произведениях А.Копленда (Вариации, Соната). Минимализм в фортепианном искусстве. Фортепианное творчество — Ф.Гласса. Исполнительский анализ Этюдов и двух фортепианных концертов.
Тема 3.8	Исполнительская культура в контексте стилевых направлений второй половины ХХ века	Выводы по исполнительской культуре ХХ века и ее связям с композиторским творчеством. Стилевые аспекты фортепианного исполнительского искусства ХХ века рассматриваются в связи с композиторским творчеством в его наиболее радикальных явлениях (додекафония и сериализм, «интуитивная» музыка, минимализм и др.). Рассмотрение проблем связанных с тем, как новаторство в области музыкальной композиции, влияет на исполнительскую поэтику современности. Завершающая лекция. Фортепианная музыка ХХ века с точки зрения ее места в истории стилей. От Скрябина и Рахманинова, Прокофьева и Шостаковича к музыке Булеза, Штокхаузена, Шнитке, Крама, Кейджа, Гласса, современных русских композиторов. Обрисовывается итог развития композиторского мышления в фортепианной музыке с точки зрения его связи с индивидуальным миром композитора, с процессами, проходившими как в смежных видах искусства (поэзии, живописи, архитектуре, скульптуре), так и в истории ХХ века. Возможные пути развития фортепианного искусства в XXI веке

Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента – обязательная часть образовательного процесса, направленная на развитие готовности к профессиональному и личностному самообразованию, на проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине организована как совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию*.* Аудиторная самостоятельная работа обучающихся входит в общий объем времени, отведенного учебным планом на аудиторную работу, и регламентируется расписанием учебных занятий.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, научно-исследовательская, практическая работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, расписанием учебных занятий не регламентируется.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя:

изучение учебных пособий;

изучение теоретического и практического материала по рекомендованным источникам;

подготовка к текущей и промежуточной аттестации в течение семестра.

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателя в форме иной контактной работы предусматривает групповую работу с обучающимися и включает в себя:

проведение консультаций перед зачетами.

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

При реализации программы учебной дисциплины электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, СИСТЕМА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

Соотнесение планируемых результатов обучения с уровнями сформированности компетенции(й).

Уровни сформированности компетенции(-й)	**Оценка в пятибалльной системе** **по результатам текущей и промежуточной аттестации**	**Показатели уровня сформированности**		
универсальной(-ых) **компетенции(-й)**	**общепрофессиональной(-ых) компетенций**	**профессиональной(-ых)** **компетенции(-й)**
		ПК-5 ИД-ПК-5.2 ИД-ПК-5.3
высокий	Зачтено (отлично)/аттестован			Обучающийся в своем устном ответе: * показывает творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании оценки музыкальных произведений в разные исторические периоды; * способен провести целостный анализ музыкальной композиции, с опорой на нотный текст; – дает развернутые, исчерпывающие, профессионально грамотные ответы на вопросы, в том числе, дополнительные.
повышенный	Зачтено (хорошо)/аттестован			Обучающийся в своем устном ответе: * анализирует в своем исследовании музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, с незначительными пробелами; * способен провести анализ музыкальной композиции, или ее части с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; * допускает единичные негрубые ошибки; достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.
базовый	Зачтено (удовлетворительно)/аттестован			Обучающийся в своем устном ответе: * демонстрирует фрагментарные знания основной учебной литературы по дисциплине; * передает знания на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю обучения.
низкий	Не зачтено (неудовлетворительно)/не аттестован	Обучающийся в своем устном ответе: * демонстрирует фрагментарные знания теоретического и практического материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации; * испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами; * не способен проанализировать музыкальное произведение, путается в жанрово-стилевых особенностях произведения; * не владеет принципами пространственно-временной организации музыкального произведения, что затрудняет определение стилей и жанров произведения; * выполняет задания только по образцу и под руководством преподавателя; * ответ отражает отсутствие знаний на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.		

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

* + - 1. При проведении контроля самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «История фортепианного искусства» проверяется уровень сформированности у обучающихся компетенций и запланированных результатов обучения по дисциплине*,* указанных в разделе 2 настоящей программы.

Формы текущего контроля успеваемости, примеры типовых заданий:

№ пп	**Формы текущего контроля**	* + - 1. **Примеры типовых заданий**
	Письменная работы – музыкальная викторина и тест по разделу I «Русское фортепианное искусство конца XVIII — XIX веков»	**Список произведений для музыкальной викторины:** 1. Глинка — Вариации на тему «Соловей» Алябьева 2. Глинка — Вальс-фантазия 3. Мусоргский — «Картинки с выставки» 4. Балакирев — «Исламей 5. Чайковский — Концерт для фортепиано с оркестром № 2 **Тест** 1. Кому из композиторов принадлежит следующее высказывание: «Каждый художник должен быть одновременно и современен и стар как мир»? а) С. В. Рахманинову б) А. Н. Скрябину в) **Н. К. Метнеру** г) П. И. Чайковскому 1. Какая книга была написана Н. К. Метнером? а) «Мир композитора» б) «Шум времени» в) «Слова без музыки» г) **«Муза и мода»** 3. Характерно ли для творчества Н. К. Метнера повествовательное начало? а) **да** б) нет 4. У кого из русских композиторов соната насыщается признаками других жанров, что приводит к созданию необычных «гибридов»: соната-элегия, соната-сказка, соната баллада? а) С. В. Рахманинов б) А. Н. Скрябин в) **Н. К. Метнер** г) П. И. Чайковский 5. Верно ли утверждение, что творчество С. В. Рахманинова не эволюционировало так стремительно, как искусство других музыкантов того времени? а) верно б) неверно
	Письменная работа – музыкальная викторина по разделу II «Западноевропейское фортепианное искусство начала ХХ века»	**Список произведений к музыкальной викторине:** 1. Дебюсси — Прелюдии: «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе», «Шаги на снегу», «То, что видел западный ветер», «Прерванная серенада», «Затонувший собор», «Менестрели», «Генерал Лявин-эксцентрик», «Фейерверк» 2. Дебюсси — «Образы» — 1 тетрадь 3. Дебюсси — «Остров радости» 4. Равель — Концерт для фортепиано с оркестром Соль-мажор 5. Равель — «Ночной Гаспар»
	Письменная работа – музыкальная викторина по разделу III «Фортепианное искусство XX века»	**Список произведений к музыкальной викторине:** 1. Прокофьев — Концерт для фортепиано с оркестром № 1 2. Прокофьев — Концерт для фортепиано с оркестром № 3 3. Прокофьев — Сонаты № 2, 3, 7, 9 4. Шостакович — Концерт для фортепиано с оркестром № 1. 5. Шостакович — Прелюдии и фуги: До мажор, Си-бемоль мажор, ре-минор, Ля-мажор

Критерии, шкалы оценивания текущего контроля успеваемости:

Наименование оценочного средства (контрольно-оценочного мероприятия)	**Критерии оценивания**	**Шкала оценивания**
Пятибалльная система
Письменная музыкальная викторина Тест	Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала, даны правильные ответы не менее чем на 50% номеров музыкальной викторины и вопросов теста.	Аттестован
Обучающийся не демонстрирует глубокие и прочные знания материала, даны правильные ответы менее чем на 50% номеров музыкальной викторины и вопросов теста.	Не аттестован

Промежуточная аттестация:

Форма промежуточной аттестации	**Типовые контрольные задания и иные материалы** **для проведения промежуточной аттестации:**
Зачет с оценкой: устный опрос по вопросам	1. Русское фортепианное искусство конца XVIII — первой половины XIX века. 2. Фортепианное творчество М. Глинки. 3. Интерпретация сочинений М. Глинки. 4. Фортепианное искусство композиторов «Могучей кучки». 5. Фортепианное творчество М. П. Мусоргского.
Зачет с оценкой: устный опрос по вопросам	1. Русская фортепианная музыка ХХ века. 2. С. Прокофьев. Пианист-композитор, новатор. 3. Интерпретация фортепианных сочинений Прокофьева. 4. Д. Шостакович. Фортепианное творчество — проблемы стиля и жанры. 5. Интерпретация произведений Шостаковича.

Критерии, шкалы оценивания промежуточной аттестации учебной дисциплины:

Форма промежуточной аттестации	**Критерии оценивания**	**Шкала оценивания**
Наименование оценочного средства	**Пятибалльная система**
Зачет с оценкой: устный опрос по вопросам	Обучающийся в устном ответе: * демонстрирует способности применять отлично усвоенные знания на практике полно, корректно и безошибочно; * свободно владеет научными и профессиональными понятиями, применяет корректно; * свободно выполняет практические задания повышенной сложности, предусмотренные программой, демонстрирует системную работу с основной и дополнительной литературой и ее адекватное понимание.	зачтено (5)
Обучающийся в устном ответе: * демонстрирует способности применять усвоенные знания на практике достаточно полно, вполне корректно и с небольшим количеством мелких ошибок; * владеет научными и профессиональными понятиями, применяет в целом корректно; * свободно выполняет практические задания стандартной сложности, предусмотренные программой, демонстрирует достаточно глубокую работу с основной и дополнительной литературой.	зачтено (4)
Обучающийся в устном ответе: * демонстрирует способности применять некоторые усвоенные знания на практике локально, фрагментарно, чем обусловлены многочисленные ошибки разного масштаба и значения; * с трудом владеет научными и профессиональными понятиями, применяет преимущественно некорректно; * выполняет практические задания сниженной сложности с допущением значительного количества ошибок и неточностей, предусмотренные программой, демонстрирует недостаточно осознанное, весьма поверхностное знакомство с основной и дополнительной литературой.	зачтено (3)
Обучающийся в устном ответе обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий. На большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.	не зачтено (2)

Система оценивания результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Форма контроля	**Пятибалльная система**
Текущий контроль:	
- письменная работа - музыкальная викторина - тест	Аттестован/не аттестован
Промежуточная аттестация - зачет с оценкой - зачет с оценкой	Зачтено (отлично) Зачтено (хорошо) Зачтено (удовлетворительно) Не зачтено (неудовлетворительно)
Итого за дисциплину - зачет с оценкой

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

* + - 1. Реализация программы предусматривает использование в процессе обучения следующих образовательных технологий:
    - проблемная лекция;
    - групповых дискуссий;
    - поиск и обработка информации с использованием сети Интернет;
    - просмотр учебных фильмов с их последующим анализом;
    - использование на лекционных занятиях видеоматериалов и наглядных пособий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

* + - 1. Практическая подготовка в рамках учебной дисциплины не реализуется.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

* + - 1. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидовиспользуются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуального обучения, применение соответствующих методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного общения, проведение дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым теоретическим вопросам и практическим занятиям, оказание помощи при подготовке к промежуточной аттестации.
      2. При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения.
      3. Учебные и контрольно-измерительные материалы представляются в формах, доступных для изучения студентами с особыми образовательными потребностями с учетом нозологических групп инвалидов:
      4. Для подготовки к ответу на практическом занятии, студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается по сравнению со средним временем подготовки обычного студента.
      5. Для студентов с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущей и промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
      6. Промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться в несколько этапов в форме рубежного контроля по завершению изучения отдельных тем дисциплины. При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
      7. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются, при необходимости, фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

* + - 1. Материально-техническое обеспечение дисциплины при обучении с использованием традиционных технологий обучения.

№ и наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.	**Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.**
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 52/45	
учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся	комплект учебной мебели, доска, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: * ноутбук, * проектор (телевизор), специализированное оборудование: наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Технологическое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием элементов электронной информационно-образовательной среды университета.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	**Автор(ы)**	**Наименование издания**	**Вид издания (учебник, УП, МП и др.)**	**Издательство**	**Год** **издания**	**Адрес сайта ЭБС** **или электронного ресурса**	**Количество экземпляров в библиотеке Университета**
10.1 Основная литература, в том числе электронные издания							
1	Гаккель Л.Е.	Фортепианная музыка XX века	Учебное пособие	Санкт-Петербург: Планета музыки	2019	https://e.lanbook.com/book/122199	
2	Алексеев А.Д.	История фортепианного искусства	Учебник	М.: Музыка	1988	https://ukiik.ru/wp-content/uploads/2017/07/Alekseev-A.-D.-Istoriya-fp.-iskusstva.-CHasti-1-2-1988.pdf	
3	Курганская О. А.	История исполнительского искусства	Учебное пособие	Белгородский государственный институт искусств и культуры	2020	https://e.lanbook.com/book/173584	
4	Понькина А.М.	История исполнительского искусства	Учебное пособие	Белгородский государственный институт искусств и культуры	2018	https://e.lanbook.com/book/153899	
5	Шлыкова Е.А.	История исполнительского искусства	Учебно-методический комплекс	Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова	2017	https://e.lanbook.com/book/99457	
10.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания							
1	Князева Н.А.	История исполнительского искусства	Учебно-методическое пособие	[КемГИК](https://znanium.com/catalog/publishers/books?ref=4c3f65f3-9345-11e9-95c7-90b11c31de4c)	2017	https://znanium.com/catalog/document?id=344236	
2	Коробейников С. С.	История отечественной музыки XX века	Учебное пособие	Санкт-Петербург: Планета музыки	2021	https://e.lanbook.com/book/173358	
10.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А. Н. Косыгина)							
1	Клочкова Е.В.	Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «История фортепианного искусства»	Методические рекомендации	Утверждено на заседании кафедры	2021	Локальная сеть Университета	

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Ресурсы электронной библиотеки, информационно-справочные системы и профессиональные базы данных:

№ пп	**Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы**
	ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com/>
	«Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» <http://znanium.com/>
	Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» <http://znanium.com/>
	Профессиональные базы данных, информационные справочные системы
	<http://www.scopus.com/> - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных;
	<http://elibrary.ru/defaultx.asp> – крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук;
	https://cyberleninka.ru/ – научная электронная библиотека «Киберленинка»

Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено.

ЛИСТ УЧЕТА ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу учебной дисциплины внесены изменения/обновления и утверждены на заседании кафедры __________:

№ пп	**год обновления РПД**	**характер изменений/обновлений** **с указанием раздела**	**номер протокола и дата заседания** **кафедры**