

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 01.09.2025 10:55:14
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b7b02502ad1295921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра фортепиано и методики

Утверждаю
Проректор по учебной работе
профессор
_____ М.М.Ахмедагаев
«26» августа 2025г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Исполнение сочинений эпохи Барокко на современном рояле

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

«Фортепиано»

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Форма обучения – **очная**

Срок обучения – **5 лет**

Нальчик
2025

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Исполнение сочинений эпохи Барокко на современном рояле» является формирование знаний в области истории искусства эпохи барокко, изучение его философских, эстетических основ, а также принципов мышления и исполнения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в раздел «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» Блока 1 Дисциплины (модули).

Дисциплина в основном строится по принципу работы преподавателя со студентом над сольным репертуаром в режиме индивидуальных занятий.

В соответствии с современными задачами формирования профессиональной компетенции выпускника, в освоении основной дисциплины используются следующие формы:

- работа над техникой чтения с листа;
- освоение техники самостоятельной работы над произведением;
- изучение образцов интерпретаций произведений различными исполнителями, в аудио-видео форматах;
- открытые исполнения и обсуждения студентами произведений в изучаемых стилевых моделях;
- работа с аудио и видеозаписью программы с последующим обсуждением.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»
	Уметь: — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора.
	Владеть: — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; -навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения
ПК-6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения	Знать: — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; -основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции.

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - формировать исполнительский план музыкального сочинения.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - музыкально- исполнительскими средствами выразительности; - навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется: на 1 курсе в течение двух семестров (1-2 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108		2
Аудиторные занятия*		35		
Самост. работа (часов)		73		

* Контактная работа – 36 часов. Аудиторная работа, подготовка к открытым выступлениям, конкурсам, фестивалям.

Учебным планом предусмотрено занятия:

- по 1 часу в неделю 1 и 2 семестры;

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Большая часть репертуара, исполняющегося на современном инструменте – транскрипции: от музыки барокко, Гайдна и Моцарта до Шопена, раннего Брамса или Листа, поскольку во все эти исторические времена использовались разные клавишные инструменты. Транскрипция - это не попытка приблизительно воссоздать на фортепиано органное или клавесинное произведение, но вполне самостоятельный жанр, своей историей уходящий в века.

Для исполнения любой музыки необходимо понимание и выполнение музыкальной структуры, выбор верного темпа, стилистически грамотной артикуляции и орнаментики, максимально приближаясь к эпохальным и стилистическим особенностям барочной музыки. Фортепианное воспроизведение барочной музыки воспринимается как весьма отдаленный вариант клавесинного, клавикордного или органного. Исполнение музыки эпохи барокко должно начинаться с обзора тех технических и звуковых возможностей, которые предоставляли исполнителю инструменты, существовавшие во времена Баха, то есть клавесин, клавикорд и орган.

Музыкальная культура барокко сводила прекрасное и безобразное, трагедию и комедию. Мир контрастов и противоречий, как мир, полный трагедии и драматизма отражает и

музыкальное содержание произведений этой эпохи, которая охватывает около 150 лет: с 1600-го по 1750-е годы.

Родились новые формы и жанры: сонаты (Д. Скарлатти), сюиты и партиты (И. С. Бах). Новый стиль письма. Гомофония с её разделением на главный голос и сопровождающие. В то же время и полифония, но уже совсем в другом русле. Полифония барокко – это полифония свободного стиля, развитие контрапункта. Принятие темперированного строя и становление тональности. Чётко определились два главных лада – мажор и минор.

Теория аффектов в эру барокко получила широкое распространение, связывалась с музыкальным языком композиций. Совершенный аффект радости и веселья – использование в письме терций, кварт и квинт, беглого темпа и трёхдольного размера. Аффект печали – включение диссонансов, хроматики и медленного темпа. Аффектная характеристика тональностей (суровый ми-бемоль мажор, сварливый ми-мажором, жалобный ля-минор, нежный соль-мажор).

Употребление демпферной педали требует чрезвычайной осторожности. Не используется в качестве «гармонического флера». Цель – достигнуть умения окрашивать отдельные звуки с помощью необычайно тонкой педализации.

Правильная артикуляция и динамика. В медленных певучих «клавикордовых» произведениях *legato* – слитное, глубоко связанное, а в отчетливых быстрых «клавесинных» пьесах – не слитное, пальцевое, сохраняющее клавесинную разделенность звуков.

Отчетливое ясно слышимое голосоведение – одно из наиболее важных выразительных средств. Осмысленная нюансировка, но всегда очень осторожно в смысле динамических оттенков. В темпах нужно избегать любых преувеличений, особенно в отношении замедлений. Звук старинных клавишных инструментов был короток и лишен протяжности; а потому следует выбирать простой и естественный темп: в *Adagio* определяется неизменно плавным, часто даже танцевальным характером, а в *Presto* связан с тем, что следует играть отчетливо.

Исполнение барочной музыки на современном рояле требует сдержанности и безупречности в выборе выразительных средств.

Формы промежуточного контроля

Итогом изучения дисциплины является зачёт во 2 семестре. На зачете студент должен исполнить в концертном виде одно или несколько произведений композиторов Эпохи Барокко.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве на фортепиано дали возможность применения инновационных методов в преподавании специальной дисциплины «Исполнение сочинений эпохи Барокко на современном рояле». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список пианистов.

Использование следующих ресурсов:

- мастер-классы преподавателей и приглашённых специалистов;
- участие в концертных программах филармонии, музыкальных театров.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной формой учебной работы по дисциплине «Исполнение сочинений эпохи Барокко на современном рояле» является урок, где рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, приём игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструмента, а при необходимости – исполнительская редакция.

Организация самостоятельной работы студента заключается в точном направлении, заданном преподавателем в поиске оптимального решения стилистических задач, связанных с исполнением музыки венских классиков. С этой целью используются как теоретические сведения, основанные на смежных дисциплинах (История фортепианного исполнительства, История музыки), так и образцы аудио-видео-записи. Выступление на зачете помогает развить у студента стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задачей педагога является подготовить специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности как в исполнительстве, так и в педагогической сфере. Студент должен свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства, самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные источники музыкальной информации сформировать индивидуальную творческую модель в контексте времени.

Предлагаются следующие направления в работе студента:

- знать основные исполнительские тенденции в музыкальном исполнительстве;
- изучать нотные редакции;
- прослушивать записи различных исполнений, уметь сравнивать их и анализировать.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомлённость в способах реализации определённых, специфических видов исполнительских умений.

Зачёт - учитывает понимание обучающимся и воплощение им на изучаемом материале целей и задач дисциплины, объем пройденного материала. Поощряется накопление репертуара, его количественные параметры. Критерием оценки служит уверенное и выразительное исполнение подготовленного произведения.

Незачёт - несоблюдение минимальных программных требований

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Зачетно-экзаменационные требования

На зачёте обучающийся должен уверенно, с пониманием стилистических особенностей, художественного замысла, с учётом основных выразительных указаний в тексте, в приближенном к указанному автором темпе исполнить сочинение автора эпохи Барокко.

Перечень учебной литературы

а) основная литература:

Бах К.Ф.Э. Опыт истинного искусства клавирной игры. СПб. 2005

Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005
Гульд Г. Избранное. В 2-х томах. 2006
Носина В.Б. Символика музыки И.С.Баха. М., 2004

б) дополнительная литература:

Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Ч. 1 и 2. М., 1988
Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., 1978
Бодки Э. Интерпретация клавирной музыки И.С.Баха. М., 1999
Браудо И. Об артикуляции. Л., 1973
Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. М., 2001
Гульд Г. «Нет, я не эксцентрик». Беседы. Интервью. (Б. Монсенжон). М., 2003
Друскин М.С. Клавирная музыка. Л., 1960
Захарова О.И. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983
Захарова О.И. Риторика и клавирная музыка XVIII в. // Сб.: Музыкальная риторика и фортепианное искусство. М., 1989.
Зингер Е. Из истории фортепианного искусства Франции. М., 1976
Кандинский-Рыбников А. А. «Соната К. 124 как пример риторического мышления Доменико Скарлатти» // Музыкальная риторика и фортепианное искусство. М., 1989
Копчевский Н.А. Клавирная музыка: Вопросы исполнения. М., 1986
Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973
Ландовска В. О музыке. М., 1991
Мильштейн Я.И. “Хорошо темперированный клавир” И.С.Баха и особенности его исполнения. М., 1967
Носина В. «Проявление музыкально-риторических принципов в клавирных сонатах К. Ф. Э. Баха» // Музыкальная риторика и фортепианное искусство. М., 1989
Носина В.Б. О символике «Французских сюит» И.С.Баха. М. 2002
Окраинец О.А. Доменико Скарлатти. М., 1993
Петров Ю. «Диалектика парных сонат Д. Скарлатти в контексте эпохи барокко» в сб. «Музыкальная риторика и фортепианное искусство». М., 1989
Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль. Чч. 1 и 2. М., 1979
Розанов И.В. От клавира к фортепиано. Из истории клавишных инструментов. СПб., 2001
Форкель И.Н. О жизни, искусстве и произведениях И.С.Баха. М., 1987
Чинаев В.П. «Картина мира» барокко и некоторые стилевые аспекты клавирных сонат Скарлатти // Сб.: Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко. М., 2001
Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 1965
Шекалов В.А. Ванда Ландовская и возрождение клавесина. СПб. 1999
Эмери У. Орнаментика Баха. М., 1996
Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. М., 2002

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)

- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	412 аудитория Кабинет кафедры фортепиано и методики	2 рояля: «Kaway», «Petrof»	оперативное управление
2	414 аудитория	2 рояля «Kaway», «Jamaha»	оперативное управление
3	416 аудитория	1 рояль«Gerbstadt», 1 фортепиано «Petrof»	оперативное управление
4	407 аудитория	2 фортепиано: «Чайковский»	оперативное управление
5	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
6	Камерный зал	50 посадочных мест. 2 рояля: «Seiler»; «Estonia»	оперативное управление
7	Большой зал	350 посадочных мест. 2 концертных рояля: «Petrof»	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства. Специализация «Фортепиано».

Утверждена на заседании кафедры фортепиано и методики

Протокол №10 от 30.06.2025 года