

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«ФОРТЕПИАНО»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Малофеева И.В., доцент
кафедры инструментального исполнительства

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«ФОРТЕПИАНО»

Специальность:
53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»**

Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Малофеева И.В., доцент
кафедры инструментального исполнительства

Москва 2023

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Цель освоения дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также приобретение необходимых знаний и расширение кругозора, позволяющие студенту использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности.

Основные **задачи** дисциплины:

- 1) овладение техническими приемами игры на фортепиано и знакомство со средствами выразительности, позволяющими наиболее полно раскрыть музыкальный образ;
- 2) развитие чувства стиля и формы музыкального произведения;
- 3) формирование навыков сольной и ансамблевой игры, аккомпанемента, чтения нот с листа;
- 4) формирование у студентов учебно-профессиональной самостоятельности;
- 5) освоение различных методов работы над произведениями;
- 6) формирование творческого подхода к педагогической и исполнительской деятельности;
- 7) освоение русской и зарубежной фортепианной музыки разных стилей и жанров;
- 8) приобретение опыта публичных выступлений;
- 9) информационная и психологическая подготовка к концертно-просветительской деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ПК-6 Способен демонстрировать навыки владения игрой на фортепиано	знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением; различные методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы; музыкальную терминологию; фортепианную технику уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением на фортепиано с целью создания художественной интерпретации; исполнять нетрудные фортепианные партии из собственного репертуара по специальным дисциплинам владеть: основными приемами игры на фортепиано; способностью слышать и анализировать структуру оркестровой партитуры путём воспроизведения ее фрагментов на фортепиано.	1 – 8 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Фортепиано» изучается в 1-8 семестрах на 1-4 курсах.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4.Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц академических часов – ак. ч.)	Семестр							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	8 (288)	1 (36)	1 (36)	1 (36)	1 (36)	1 (36)	1 (36)	1 (36)	1 (36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	136	18	16	18	16	18	16	18	16
- лекции (Л)									
- семинарские занятия (СЗ)									
- практические занятия (ПЗ)									
- индивидуальные занятия (ИЗ)	136	18	16	18	16	18	16	18	16
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)									
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	152	18	20	18	20	18	20	18	20
- курсовая работа (проект)									
- контрольная работа									
- доклад (реферат)									
Вид промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой							

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук	СРС
1	Подготовка программы за 1-й семестр 1. Полифоническое произведение любого автора. 2. Части сонаты или сонатина классического стиля. 3. Инструктивный этюд.	36				18		18
2	Подготовка программы за 2-й семестр 1. Полифоническое произведение И.С. Баха (инвенция, 2-3 части сюиты и т. д.).	36				16		20

	2. Инструктивный этюд. 3. Развёрнутая пьеса или две-три миниатюры							
3	Подготовка программы за 3-й семестр 1. Полифоническое произведение русского композитора. 2. Части сонаты или концерта классического стиля. 3. Пьеса (миниатюра) русского композитора XIX или XX в.	36				18		18
4	Подготовка программы за 4-й семестр 1. Полифоническое произведение любого автора. 2. Произведение крупной формы или часть камерного или симфонического произведения в переложении для 4-х рук. 3. Развернутая пьеса или две-три миниатюры	36				16		20
5	Подготовка программы за 5-й семестр 1. Небольшое полифоническое произведение. 2. Сонатина или вариации любого автора. 3. Пьеса зарубежного композитора XIX в.	36				18		18
6	Подготовка программы за 6-й семестр 1. Произведение по выбору. 2. Аккомпанемент. 3. Крупная пьеса свободной формы западноевропейского композитора. 4. Пьеса (аккомпанемент)	36				16		20
7	Подготовка программы за 7-й семестр 1. Полифоническое произведение. 2. Часть камерного или симфонического произведения в переложении для 4-х рук 3. Произведение малой формы	36				18		18
8	Подготовка программы за 8-й семестр 1. Полифоническое произведение. 2. Соната или часть концерта. 3. Пьеса / Партия фортепиано в I или II-III частях камерной сонаты	36				16		20
	Итого (ак. ч.)	288				136		152

Темы дисциплины

В ходе освоения дисциплины «Фортепиано» основная работа должна быть направлена на формирование профессиональных навыков, необходимых для фортепианного исполнительства. Наряду с исполнением сольных произведений следует уделять внимание игре в ансамбле, аккомпанементу, чтению с листа.

Раздел 1. Формирование и совершенствование необходимых двигательных-технических навыков.

В ходе работы над этюдами и упражнениями, а также некоторыми виртуозными пьесами формируются и совершенствуются технические навыки, необходимые для игры на фортепиано. Студент осваивает методы работы над разными видами техники, учится самостоятельно преодолевать пианистические трудности и развивает игровой аппарат.

Раздел 2. Работа над произведениями венских классиков. Крупная форма.

Изучение произведений венских классиков дает возможность освоить ряд основных элементов фортепианной фактуры и принципы позиционной игры, уяснить характерную для данного периода фразировку, артикуляцию, динамику и т. п., познакомиться с традициями исполнительства и нотной записи венско-классической школы. Кроме того, данный материал позволяет эффективно развивать у студента гармоническое мышление и чувство формы.

В ходе работы над произведениями крупной формы студент должен понять их структуру, особенности тематического материала (фактура, интонационность, единство и контраст, лады, гармония, стиль, жанр, форма), особенности развития тематического материала, продемонстрировать свою способность к целостному охвату музыкального произведения.

Раздел 3. Работа над подголосочной, контрастной и имитационной полифонией.

В ходе работы над полифоническими произведениями развиваются навыки кантиленой и виртуозно-моторной полифонической игры, навыки исполнения многоголосия в партии отдельной руки. Студенты получают знания о приемах исполнения многоголосной фактуры. Особое внимание должно быть уделено анализу как структурного, так и выразительного аспекта музыкального материала.

В ходе изучения сочинений Д. Букстехуде, И.С. Баха особое внимание рекомендуется уделить стилистическим особенностям музыки, артикуляции, расшифровке мелизмов, динамике, авторским указаниям и существующим редакциям. При освоении музыкальных произведений необходимо опираться на дидактические принципы следования от простого к сложному, от известного к неизвестному.

Раздел 4. Изучение пьес русских и зарубежных композиторов.

Пьесы характеризуются многообразием жанровых элементов, богатой интонационно-образной сферой, яркой выразительностью и более «объемной» линией мелодического развития. Данный материал позволяет работать над ритмической гибкостью, агогикой, более тонкой педализацией, кантиленой, фразировкой. Виртуозные пьесы позволяют зачастую более успешно преодолевать технические сложности благодаря яркой образности материала.

Благодаря изучению пьес малой и крупной формы студенты получают возможность познакомиться с особенностями исполнения произведений самых разных эпох, стилей и жанров. Это способствует углублению знаний о музыкальном языке, свойственном различным русским и зарубежным композиторам.

Раздел 5. Работа над произведениями композиторов XX-XXI века.

Работа над сочинениями композиторов XX-XXI века позволяет познакомиться с новыми выразительными средствами и техническими приемами, принципами формообразования, а также современными элементами нотной записи. Освоение современных произведений способствует дальнейшему развитию музыкально-исполнительского мышления учащегося и расширению кругозора.

Раздел 6. Ансамблевое музицирование и аккомпанемент.

Совместное музицирование в ходе занятий по дисциплине «Фортепиано» помогает более эффективно справляться с проблемой сценического волнения, развивает артистичность и инициативность, дает необходимые навыки аккомпанемента и чувство партнёрства при совместном исполнительстве.

Раздел 7. Формирование и развитие навыков публичных выступлений

На протяжении всего курса «Фортепиано» ведется работа над репертуарными произведениями, подготовка к публичным выступлениям (в рамках зачетов, академических концертов, экзаменов и т. д.) и их осуществление. Достаточно продвинутых студентов следует по возможности привлекать к участию в различных концертах с отдельными фортепианными произведениями. Особое значение здесь приобретает умение анализировать

исполнительскую трактовку и понимание учащимся роли музыкального исполнительства в области просветительской деятельности.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы и выражается в зачетных единицах. Самостоятельная работа осуществляется студентом помимо аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Выполнение данного типа работы требует от учащихся инициативности, сосредоточенности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть, на реальные ситуации, которые могут возникнуть в ходе будущей профессиональной деятельности.

Особенность освоения студентами-струнниками курса «Фортепиано» обусловлена тем, что для обучающихся по данной специальности особую ценность имеет формирование и развитие навыков гармонического мышления и ансамблевого музицирования. Только с появлением данных компетенций возможно формирование профессионального исполнителя и преподавателя, способного к полной самореализации и успешной творческой деятельности.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- 1) знакомство с произведением по записям; по возможности, чтение с листа;
- 2) внимательное изучение нотного текста; осмысление обозначений, касающихся фразировки, артикуляции, динамики, педализации и т. п.;
- 3) анализ технических трудностей и поиски методов их преодоления; подбор аппликатуры;
- 4) выучивание произведения наизусть;
- 5) работа над образностью и художественной выразительностью; по возможности, исполнение на публике.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- 1) работа в медленном темпе с постоянным самоконтролем;
- 2) работа над звуком и артикуляцией;
- 3) работа над фразировкой и интонированием;
- 4) работа над педализацией;
- 5) отработка технически сложных мест, целенаправленный поиск способов преодоления трудностей;
- 6) повышение беглости и выносливости игрового аппарата;
- 7) регулярное возвращение к работе с нотным текстом для уточнения композиторских ремарок и т. п., независимо от этапа работы над произведением.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- 1) нотная фортепианная литература;
- 2) учебно-методические пособия;
- 3) книги выдающихся мастеров фортепианного искусства;
- 4) записи исполнений мастеров фортепианного искусства;
- 5) технические средства (метроном, диктофон и т. д.).

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ПК-6 Способен демонстрировать навыки владения игрой на фортепиано	<p>знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением; различные методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы; музыкальную терминологию; фортепианную технику</p> <p>уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением на фортепиано с целью создания художественной интерпретации; исполнять нетрудные фортепианные партии из собственного репертуара по специальным дисциплинам</p> <p>владеть: основными приемами игры на фортепиано; способностью слышать и анализировать структуру оркестровой партитуры путём воспроизведения ее фрагментов на фортепиано.</p>	отлично	Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	1-8 семестры – зачет с оценкой <u>I курс (1-й семестр)</u> 1. Полифоническое произведение любого автора. 2. Части сонаты или сонатина классического стиля. 3. Инструктивный этюд. <u>I курс (2-й семестр)</u> 1. Полифоническое произведение И.С. Баха (инвенция, 2-3 части сюиты и т. д.). 2. Инструктивный этюд. 3. Развёрнутая пьеса или две-три миниатюры <u>II курс (3-й семестр)</u> 1. Полифоническое произведение русского композитора. 2. Части сонаты или концерта классического стиля. 3. Пьеса (миниатюра) русского композитора XIX или XX в. <u>II курс (4-й семестр)</u> 1. Полифоническое произведение любого автора. 2. Произведение крупной формы или часть камерного или симфонического произведения в переложении для 4-х рук. 3. Развернутая пьеса или две-три миниатюры <u>III курс (5-й семестр)</u> 1. Небольшое полифоническое произведение. 2. Сонатина или вариации любого автора.
		хорошо	Выполнено 75% работы. Оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими недочётами	
		удовлетворительно	Выполнено 50% работы. Исполнение с большим количеством недочетов	

		неудовлетворительно	<p>Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.</p>	<p>3. Пьеса зарубежного композитора XIX в.</p> <p><u>III курс (6-й семестр)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Произведение по выбору. 2. Аккомпанемент. 3. Крупная пьеса свободной формы западноевропейского композитора. 4. Пьеса (аккомпанемент) <p><u>IV курс (7-й семестр)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Полифоническое произведение. 2. Часть камерного или симфонического произведения в переложении для 4-х рук 3. Произведение малой формы <p><u>IV курс (8-й семестр)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Полифоническое произведение. 2. Соната или часть концерта. 3. Пьеса / Партия фортепиано в I или II-III частях камерной сонаты
--	--	---------------------	---	---

7.2. Таблица перевода оценок по балльно-рейтинговой системе

Российская система оценок	100% шкала оценок	Европейская система оценок (ECTS)
5 («отлично»)	90–100%	A – отлично
	81–89%	B – очень хорошо
4 («хорошо»)	65–80%	C – хорошо
3 («удовлетворительно»)	56–64%	D – удовлетворительно
	50–55%	E – посредственно
2 («неудовлетворительно»)	< 50	FX – неудовлетворительно (с правом пересдачи)
	< 50	F – неудовлетворительно (без права пересдачи, необходимо повторить курс)

7.3. Примерные аттестационные требования

I курс (1-й семестр)

1. И. С. Бах. Менуэт из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах».
2. Д. Скарлатти. Соната C-dur.
3. К. Черни. Этюд op. 299 № 2.

I курс (2-й семестр)

1. И. С. Бах. Прелюдия F-dur из сборника «Маленькие прелюдии и фуги».
2. Й. Гайдн. Соната D-dur. I часть.
3. М. И. Глинка. Ноктюрн «Разлука».

II курс (3-й семестр)

1. И. С. Бах. Двухголосная инвенция C-dur.
2. Л. Бетховен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. I часть.
3. М. Мошковский. Этюд №1 op. 72

II курс (4-й семестр)

1. М. И. Глинка. Фуга.
2. В. А. Моцарт. Четырехручное переложение Симфонии №40. I часть.
3. И. Альбенис. «Кордова».

III курс (5-й семестр)

1. И.С. Бах. Трехголосная инвенция a-moll.
2. А.Дюбюк. Вариации на тему песни «Вдоль по улице метелица метет».
3. Р. Шуман. «Отзвуки театра» из цикла «Альбом для юношества».

III курс (6-й семестр)

1. А. Оннегер. Прелюдия, Ариозо и Фугетта на тему ВАСН.
2. П. И. Чайковский. «Мой гений, мой ангел, мой друг»
3. Ф. Лист. «Утешение» №2.
4. П. И. Чайковский. Пьеса из сборника «Пять пьес для скрипки и фортепиано».

IV курс (7-й семестр)

1. И. С. Бах. Прелюдия и фуга c-moll из I тома ХТК.
2. Н. Римский-Корсаков. Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане». Транскрипция для фортепиано в 4 руки
3. Ф. Шопен. Прелюдия e-moll

IV курс (8-й семестр)

1. И.С. Бах. «Искусство фуги». Фуга №1.
2. В.А. Моцарт. Соната №10.
3. Э. Григ. «Весной» из сборника «Лирические пьесы».

7.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- академические концерты
- участие студентов в конкурсах, фестивалях
- индивидуальное собеседование

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих исполнение одного или нескольких произведений.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- 1) создавать у студентов мотивацию к изучению курса;
- 2) целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере;
- 3) формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать музыкальный материал;
- 4) формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого культурного и профессионального уровня;
- 5) развивать научное и творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- 1) оптимальное сочетание различных методов обучения; использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- 2) развитие способностей научного и творческого мышления студентов, а также умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- 3) использование более результативных методов обучения, позволяющих более экономно расходовать время студента и преподавателя.

Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества исполняемого произведения по следующим характеристикам:

- постоянный звуковой самоконтроль;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей.

Контрольные мероприятия включают:

- 1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
- 2) Проверка выучивания произведения (произведений) - в течение семестра.
- 3) Проведение консультаций - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- сдача экзамена.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

- 1) Алексеев А. Д. Из истории фортепианной педагогики. Хрестоматия. М.: Классика-XXI, 2013.
- 2) Грохотов С. В. Как научиться играть на рояле. М: Классика-XXI, 2015.
- 3) Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. Учебное пособие. Сп.-б., М., Краснодар: Планета музыка, 2015.
- 4) Шмидт-Шкловская А. А. О воспитании пианистических навыков. М.: Классика-XXI, 2015.

8.1.2. Учебно-исполнительский репертуар

1. Бах И.С.
Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах
Двухголосный инвенции
2. Григ «Лирические пьесы»
3. Шуман Р. Альбом для юношества
4. Чайковский П.И. «Детский альбом»
5. Черни К. Этюды оп. 299

8.2. Дополнительная литература

8.2.1. Дополнительная учебно-методическая литература

- 1) Артоболевская А.Д. Воспоминания, статьи, труды, письма. – М.: ЦМШ, 2015. – 464 с.
- 2) Хитрук А. Ф. Беседы с музыкантами о фортепианном искусстве. М.: Классика-XXI, 2015.

8.2.2. Учебно-исполнительский репертуар

1. Бах И.С.
Трехголосные инвенции
Хорошо темперированный клавир
2. Чайковский П.И «Времена года»
3. Черни К. Этюды оп. 740

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина «Фортепиано» развивает и углубляет основные положения курса данного предмета из программы музыкального колледжа. В курсе находят практическое применение знания, полученные в ходе освоения смежных дисциплин.

Рассмотрим основные этапы разучивания фортепианных произведений.

Начальный этап ознакомления с музыкальным произведением имеет очень большое значение. Первые впечатления от произведения оказывают немаловажное воздействие на всю последующую работу.

Создание первоначального художественного образа – это процесс, который находится в прямой зависимости от развитости синтетического мышления исполнителя, умения обобщать и проводить аналогии, а также от широты его кругозора. Перед началом работы представляется целесообразным получить некоторое представление об авторе произведения; эпохе, в которую оно было создано, а также обусловленной этим стилистике и манере исполнения. Рекомендуется почитать специальную литературу о композиторе и эпохе, прослушать записи произведений, которые могут помочь в работе, и т. д.

После этого необходимо более подробно проанализировать предложенное к изучению произведение: охарактеризовать для себя образный строй и линию развития, рассмотреть основные элементы музыкального языка и отметить особенности, выделить главные сложности, встречающиеся в нотном тексте, и определить технические приемы, которые помогут их преодолеть. Будет полезным четко и лаконично определить художественные задачи, поставленные композитором перед исполнителем. Параллельно с этим необходимо проследить, как отражается общее содержание в форме и фактуре музыкального произведения.

Работая над собственной трактовкой фортепианного произведения, в первую очередь следует опираться на нотный текст и авторские указания. Любое художественное произведение должно вызывать эмоциональный отклик. В завершение данного этапа стоит внимательно проанализировать текст и воссоздать произведение, уделяя особое внимание постоянному слуховому контролю.

Второй этап работы над музыкальным произведением предполагает более углубленное изучение авторского текста. Это позволяет прояснить процесс развития музыкального образа и оценить роль отдельных элементов музыкального языка.

Ознакомившись с произведением, следует приступать к его скрупулезному разбору. Грамотный анализ текста создает прочную основу для организации дальнейшей работы, поэтому его значение трудно переоценить. Искусственное сокращение данного этапа представляется крайне нежелательным. Не следует забывать, что неточность игры в начале работы ведет к искажению музыкального образа, а ошибки, допущенные при освоении нотного текста, нередко серьезно тормозят дальнейшую работу.

Традиционно знакомство с текстом начинается с его зрительного охвата. Если данный вариант получения информации недоступен по причине каких-либо физических ограничений, его следует заменить многократным прослушиванием произведения в исполнении преподавателя или в записи. Последующее освоение текста на инструменте позволяет исполнителю выявить наиболее сложные в техническом плане места и подобрать наиболее эффективные методы работы.

В музыкальном произведении все элементы языка взаимосвязаны, но каждый из них играет свою специфическую роль в создании художественного образа. Выявление роли каждого элемента языка помогает раскрыть содержание произведения. Тщательный исполнительский анализ – кратчайший путь к верному прочтению и трактовке авторского текста. При этом, необходимо с вниманием и уважением относиться к авторским и редакторским указаниям, но в то же время, не отказываться от их критического анализа.

В ходе разучивания музыкальных произведений целесообразно использовать следующие приемы:

- счет вслух, игра под метроном;
 - «сольфеджирование», пропевание мелодии и отдельных элементов музыкальной фактуры;
 - использование подтекстовки в работе над интонированием и фразировкой;
 - проигрывание и проучивание каждого из голосов полифонической фактуры;
 - вычленение простого из сложного;
 - использование метода «унификации ритмики» (представлен в книге С.И. Савшинского «Работа пианиста над музыкальным произведением»);
 - игра вне ритма с предварительным названием каждого пальца;
 - преувеличенный показ отдельных элементов музыкального материала;
 - метод образных сравнений
- и т. д.

В практике исполнителя на фортепиано должны быть широко распространены следующие приёмы проучивания текста:

- «ритмические варианты» (например, отработка отдельных фрагментов в пунктирном ритме), которые применяются при работе над последовательностями ровных мелких длительностей;
- «динамические варианты» (например, замедленная игра ровным *forte* или предельно слабым звуком, варьирование нюансировки или относительной силы голосов);
- «артикуляционные варианты» (например, игра *non legato* или *staccato* тех эпизодов, которые в конечном варианте будут исполняться *legato*) и т. д.

Цель третьего этапа работы над музыкальным произведением – достижение целостности исполнения, объединение выученных деталей и создание яркого убедительного образа. На основе четких слуховых представлений об элементах произведения исполнитель постигает ближайшие логические связи. Развитие перспективного слухового мышления позволяет охватывать более далекие смысловые соотношения.

Следует стремиться к предвосхищению, прогнозированию наступления того или иного фрагмента произведения. Особую ценность на данном этапе приобретает навык антиципации, то есть, умения представить результат того или иного процесса до его реального осуществления, служащего средством обратной связи при построении действия.

В число задач, которые решаются на данном этапе разучивания фортепианного произведения входит:

- развитие перспективного слухового мышления и антиципации;
- достижение ровного безошибочного исполнения по нотам и на память;
- достижение выразительности игры при единстве темпа;
- корректировка динамики, педализации, агогики и т. п., направленная на организацию ряда образов с точки зрения единой концепции музыкального произведения.

Для решения поставленных задач используются следующие методы работы:

- дирижирование;
- сопоставление между собой небольших музыкальных фрагментов из разных частей произведения;
- многократные проигрывания отдельных эпизодов и произведения целиком;
- варьирование исполнения (ритмические, силовые, артикуляционные приемы);
- постепенное удлинение исполняющихся музыкальных построений;
- занятия в «представлении»;
- пробные проигрывания пьесы целиком (в одиночестве и перед слушателями).

Пробные проигрывания позволяют определить пропорции деталей сочинения в целостном полотне, откорректировать их соотношение. Благодаря подобному методу можно устранить неточности метроритмической организации музыкальной ткани и динамического развертывания исполняемого образа, а также выявить технические недостатки игры.

Параллельно с проигрыванием произведения целиком необходимо продолжать активную работу над его деталями и частями.

Одним из важных методов, позволяющих прочувствовать форму и целостность сочинения могут стать занятия без инструмента, работа «в уме» (внутреннее слышание музыки). Формирование навыка воспроизведения произведения без опоры на реальное звучание возможно лишь при достаточном уровне индивидуальной подготовки исполнителя. При этом важно следить за постепенным повышением сложности. Начинать следует с отдельных фраз, эпизодов, а затем переходить к небольшим произведениям и более крупным структурам – вплоть до объединения частей в цикле.

Цель заключительного этапа работы музыканта над произведением состоит в достижении уровня «эстетической завершенности» интерпретации. Для достижения этой цели важно, чтобы исполнитель смог «подняться» над реальностью и превратиться из непосредственного участника событий в режиссера музыкального действия. Такой подход позволяет достичь в интерпретации равновесия между интеллектуальным началом и силой непосредственного чувства, добиться необходимого соотношения между рационально-логическим и эмоциональным.

На заключительном этапе большое значение приобретает метод проигрывания, как всей пьесы целиком, так и отдельных её частей, и эпизодов. При этом проигрывания должны следовать не одно за другим, а через некоторый промежуток времени, достаточный для того, чтобы успели сгладиться непосредственные следы игровых ощущений. Благодаря этому каждое следующее проигрывание происходит как бы «заново», то есть, носит характер первого, а не повторного исполнения произведения. В промежутках между такими «подходами» можно проигрывать другие эпизоды данного сочинения или же заниматься работой над другими произведениями.

Достижение целей, которые ставятся на завершающем этапе, становится возможным благодаря дальнейшему укреплению навыков перспективного слухового мышления и антиципации с помощью следующих методов:

- занятие в «представлении»;
- исполнение произведения целиком, приобретающее характер сценического выступления.

В процессе работы над трактовкой произведения и его концертным исполнением перед исполнителем ставятся следующие задачи:

- совершенствование способности к синтезированию;
- умение исполнять пьесу в любой обстановке, на любом инструменте, перед любыми слушателями.

Регулярная тренировка синтетической способности, происходящая на заключительном этапе работы над произведением с помощью методов исполнения целиком и занятий «в представлении», приводит к формированию в сознании исполнителя «свернутой» (сжатой) модели интерпретации. Эта модель хранит в себе звуковой эталон формы пьесы и необходимый для его воплощения на инструменте арсенал пианистических движений. Под контролем творческого сознания музыканта такая модель способна развернуться в хорошо выстроенное повествование, отражающее логику развития художественной идеи произведения.

Игра целиком перед воображаемыми зрителями укрепляет не только горизонтальный слух исполнения (перспективное мышление) и умение создавать предваряющее слуховое представление (навык антиципации).

Исполнение произведения от начала до конца укрепляет слуховое внимание, а также такие качества, как собранность и умение сосредотачиваться. Способность концентрироваться на собственном исполнении позволяет исполнителю с помощью активного слухового контроля объективно оценивать реальное звучание и корректировать исполнение в желаемом направлении.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);

Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.

Рабочая программа дисциплины «Фортепиано» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Фортепиано» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

Доцент кафедры инструментального исполнительства

_____ Малофеева И.В.

зав. кафедрой инструментального исполнительства

_____ Антонова Ю. П.

Рабочая программа дисциплины «Фортепиано» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Фортепиано» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании межфакультетской кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

Доцент кафедры инструментального исполнительства

 Малофеева И.В.

зав. кафедрой инструментального исполнительства

 Антонова Ю. П.