Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра специального фортепиано

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ОРГАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Фортепиано)

Квалификация: Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки» «17» июня 2019 г. Председатель Ученого совета Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Профиль Фортепиано

Автор-составитель: старший преподаватель Г. А. Никулин

Редактор: специалист по учебно-методической работе Смирнова М. Ю.

Рецензент: заведующий кафедрой специального фортепиано, профессор Игноян Т. И.

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Основы органного исполнительства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Фортепиано), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов. Данная авторская рабочая программа, учитывающая содержание программ специальных дисциплин для органистов, разработана с перепланировкой учебного материала и изменением подходов к его организации в соответствии со спецификой профессиональной ориентированности студентов фортепианного факультета.

Аннотация курса. Дисциплина «Основы органного исполнительства» входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины – 5 ЗЕТ (180 часов), аудиторная работа – 37 часов, самостоятельная работа – 142 часа, контроль – 1 час, время изучения – 3-4 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий в 3-м семестре, индивидуальных в 4-м семестре.

Цель курса – теоретическое и практическое освоение принципов органного исполнительства на основе изучения произведений лидирующих композиторов различных стилевых эпох (от XVI до XXI веков).

В круг задач курса входит

- знакомство с устройством органа и его техническими возможностями;
- изучение, анализ и исполнение репертуарных органных сочинений композиторов XVI-XXI вв.,
- выявление и практическое освоение стилистических характеристик изучаемых произведений;
- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки путем изучения особенностей исполнения органной фактуры различных эпох Ренессанса, Барокко (мелизматика, артикуляция, агогика, фразировка, старинная аппликатура, приемы метроритмической организации музыкального материала, регистровка), романтизма и стилевых направлений XX-XXI вв. (техника пальцевых подмен, ведущий принцип легато, регистровка, влияние фортепианной и симфонической музыки на органный стиль);
- приобретение навыков работы с уртекстом и авторским текстом, изучение и анализ специальной учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам органного исполнительства;
- выявление этапов становления и развития органного стиля различных национальных школ и эпох, принципов взаимосвязи органного, клавирного и фортепианного исполнительства;

- расширение профессионального кругозора студентов.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

Дисциплина «Основы органного исполнительства» занимает важное место среди других предметов специального цикла. Несмотря на различие принципов звукоизвлечения на фортепиано и органе, занятия пианистов в органном классе весьма полезны, особенно в работе над полифонической музыкой. Богатая звуковая палитра органа, возможность прослушивания идеально выровненного звучания полифонии будут способствовать развитию образно-эмоционального мышления пианистов и обогащению фортепианной техники.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей обязательно профессиональной компетенции:

но профессиональной ко	
ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	Знать:
	 приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: — историческое развитие исполнительских стилей; — музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; — специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; Уметь: — осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента; Владеть: — навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	Знать: - методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; - средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента; Уметь: - планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; - совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;
	ки; Владеть:

 навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

Краткие методические указания. Дисциплина «Основы органного исполнительства» представляет собой лекционно-практический курс. Занятия включают в себя лекционную часть, посвящённую рассказу о той или иной национальной органной школе, эпохе, принципах исполнительства, практическое знакомство с произведениями на органе, которые могут быть специально разучены студентами дома или прочитаны с листа на уроке. В общую структуру курса входят теоретические вопросы, посвящённые формированию клавирной и органной фактуры, стиля, жанров, национальных школ, а также практические занятия на органе, посещение концертов органной музыки, работа с аудио и видео-материалами фонотеки НГК.

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Сочетание освоения истории, теории, стилевых направлений и эстетических воззрений музыкальных эпох в период становления и развития национальных органных школ и репертуара в западноевропейской музыкальной культуре XVI-XXI веков и практического знакомства с оригинальными органными пьесами и фортепианными транскрипциями органных произведений.

Основные разделы курса

Раздел I. Знакомство с органом.

- Тема 1. Устройство органа. Типы и разновидности органов (общая классификация). Органные регистры и специфические вспомогательные механизмы органа.
 - Тема 2. Принципы игры на органе. Исполнительская техника органиста.
- Тема 3. История возникновения и развития органа. Органные нотации. Формирование европейских школ на рубеже XV-XVI веков.

Практическая работа. Показ органа Большого зала Консерватории. Просмотр фильма об установке органа. Чтение с листа беспедальных пьес для органа, принадлежащих различным стилям и национальным школам. Анализ органной фактуры.

Самостоятельная работа. Чтение специальной литературы по соответсвующим темам. Выучить несколько пьес композиторов различных эпох. Слушать записи органной музыки.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать традиции исполнения органных сочинений разных стилевых эпох и направлений на соответствующих им моделях органов; специальную литературу по истории, теории и практики исполнения органной музыки различных эпох и национальных школ;

уметь исполнять беспедальный органный репертуар;

владеть некоторыми специфическими приемами органной техники (органной артикуляцией, аппликатурой, агогикой, мелизматикой).

Раздел II. Европейские национальные органные школы XVI-XXI веков

- Тема 4. Органная культура Италии XVI-XXI веков. (Итальянский орган. Органные жанры. Творчество итальянских композиторов).
- Тема 5. Органная культура Испании XVI-XXI веков. (Испанский орган. Органные жанры. Творчество испанских композиторов).
- Тема 6. Органная культура Англии XVI-XXI веков. (Английский орган. Органные жанры. Творчество английских композиторов).
- Тема 7. Органные школы северной Европы XVI-XXI веков.) Нидерланды, Бельгия, страны Скандинавии и Прибалтики). Национальные модели органов, органные сочинения композиторов северной Европы.
- Тема 8. Органные школы восточной Европы и России XVI-XXI веков. (Национальные модели инструментов, Органные жанры и сочинения для органа восточноевропейских и отечественных композиторов. Органная культура России на современном этапе).

Практическая работа. Работа в классе над самостоятельно выученными сочинениями итальянских, испанских, английских и голландских композиторов XVI-XVIII веков. Чтение с листа и анализ фактуры органных пьес композиторов различных европейских школ.

Самостоятельная работа. Чтение специальной литературы по соответствующим темам. Выучить несколько пьес композиторов разных европейских школ. Слушать записи органной музыки.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать традиции исполнения органных сочинений разных стилевых эпох и направлений на соответствующих им моделях органов; специальную литературу по истории, теории и практики исполнения органной музыки различных эпох и национальных школ;

уметь исполнять беспедальные органные сочинения композиторов различных эпох и национальных школ;

владеть некоторыми специфическими приемами органной техники (органной артикуляцией, аппликатурой, агогикой, мелизматикой).

Раздел III. Органная культура Германии XVI-XXI веков.

Тема 9. Органная культура Германии XVI-XVIII веков. (Немецкий барочный орган. Органные школы южной, средней и северной Германии. Органные жанры и творчество композиторов).

Тема 10. Органное творчество И. С. Баха, его современников, сыновей и учеников. Орган в творчестве венских классиков. Органная культура Германии переходного периода. Деятельность аббата Фоглера и его последователей. Влияние фортепианной фактуры на органный стиль 2-й половины XVIII века.

Тема 11. Немецкая романтическая органная школа. (Немецкий романтический орган. Творчество немецких композиторов XIX века). Музыка для органа в Германии в XX-XXI веках.

Практическая работа. Исполнение на органе пьес немецких композиторов XVI-XX веков. Анализ органных хоральных обработок. Чтение с листа и анализ фактуры органных пьес немецких композиторов XVI-XXI веков.

Самостоятельная работа. Чтение специальной литературы по соответствующим темам. Выучить несколько органных пьес немецких композиторов XVI-XX веков. Слушать записи органной музыки.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать особенности немецкого органостроения, специфику исполнительской манеры и некоторые черты национального органного стиля; специальную литературу по истории, теории и практики исполнения немецкой органной музыки;

уметь исполнять беспедальные органные сочинения немецких композиторов;

владеть некоторыми специфическими приемами органной техники (органной артикуляцией, аппликатурой, агогикой, мелизматикой).

Раздел IV. Органная культура Франции XVI-XXI веков

Тема 12. Органная культура Франции XVI-XVIII веков. (Французский барочный орган. Французский барочный органный стиль. Органные жанры и творчество композиторов).

Тема 13. Французская органная культура эпохи романтизма. (Французский романтический орган. Органные жанры и творчество композиторов). Органная музыка во Франции в XX-XXI веках. Французские органисты-импровизаторы.

Практическая работа. Работа над самостоятельно освоенными сочинениями для органа французских композиторов XVII-XX веков. Мелизматика в барочной французской музыке, техника «неровной» игры, способы метроритмической организации музыкального материала на примере нетактированных пьес Луи Куперена. Анализ особенностей французского органного стиля XIX-XX веков.

Самостоятельная работа. Чтение специальной литературы по соответствующим темам. Выучить несколько органных пьес французских композиторов XVI-XX веков. Слушать записи органной музыки.

В результате освоения данного раздела студент должен:

знать особенности французского органостроения, специфику исполнительской манеры и некоторые черты национального органного стиля; специальную литературу по истории, теории и практики исполнения французской органной музыки;

уметь исполнять беспедальные органные сочинения французских композиторов;

владеть некоторыми специфическими приемами органной техники (органной артикуляцией, аппликатурой, агогикой, мелизматикой).

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

No	Наименование темы (раздела)	Об-	Кол-во	Кол-во	Кол-во ча-	Кон-				
$N_{\overline{0}}$		щее	часов	часов на	сов на са-	троль				
		кол-	на	индиви-	мостоя-					
		во ча-	ауди-	дуальные	тельную					
		сов	торные	занятия	работу сту-					
			занятия		дентов					
Раздел I										
1.	Устройство органа.	8	2	0	6	-				
2.	Принципы органного испол-	9	0	2	7	-				
	нительства.									
3.	История возникновения и раз-	8	2	0	6	-				
	вития органа.									
Раздел II										
4.	Органная культура Италии	8	2	0	6	-				
	XVI-XXI BB.									
5.	Органная культура Испании	8	2	0	6	-				
	XVI-XXI BB.									
6.	Органная культура Англии	8	2	0	6	-				
	XVI-XXI BB.									
7.	Органные школы северной Ев-	8	2	0	6	-				
	ропы XVI-XXI вв.									
8.	Органная культура восточно-	10	0	0	10	-				
	европейских стран и России									
	XVI-XXI BB.									
	Раздел III									

9.	Органная культура Германии XVI-XVIII вв.	24	4	0	20	-
10.	Органное творчество И. С. Ба- ха, его сыновей, учеников и других композиторов XVIII в.	28	4	4	20	1
11.	Органная культура Германии XIX-XXI вв.	17	2	0	15	-
	Раздел IV					1
12.	Органная культура Франции XVI-XVIII вв.	18	3	0	15	-
13.	Органная культура Франции XIX-XXI вв.	26	3	3	19	1
	Итого:	180	28	9	142	1

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Практические занятия и зачет по дисциплине «Основы органного исполнительства» являются основными формами контроля знаний студентов по основным темам лекционно-практического курса. Недифференцированный зачёт в конце 3-го семестра предусматривает ответ студентом на один теоретический вопрос; дифференцированный зачет в конце 4-го семестра предусматривает исполнение одной или двух пьес разных стилей на органе.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Список рекомендуемых музыкальных произведений

- 1. Пьесы из табулатур XVI в. (Я. Пэ, Б. Шмид, Ян из Люблина, Э. Н. Аммербах и др.)
- 2. Итальянская органная музыка (сочинения А. и Дж. Габриэли, К. Меруло, А. Банкьери, Дж. Фрескобальди, Д. Циполи, А. и Д. Скарлатти и др.)
- 3. Испанская органная музыка (сочинения А. де Кабесона, Т. де Санта Мария, Ф. де Перазы, П. Бруно, Ф. Карреа де Араухо, Х. Кабаниллеса и др.)
- 4. Английская органная музыка (сочинения В. Бёрда, Дж. Булла, П. Филипса, Г. Пёрселла, Г. Ф. Генделя)
- 5. Нидерландская органная музыка (сочинения А. ванн дер Керкховена, Я. П. Свелинка)
- 6. Немецкая и австрийская органная музыка (сочинения С. Шейдта, Д. Букстехуде, Г. Бёма, И. Пахельбеля, И. Я. Фробергера, И. К. Керля, Г. Муффата, И. С. Баха, Л. Кребса, В. А. Моцарта, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, М. Регера и др.)

7. Французская органная музыка (сочинения Л. Куперена, Ф. Куперена, Л. Маршана, Л. К. Дакена, С. Франка, Л. Вьерна, М. Дюпре и др.)

Рекомендуемая литература

- 1. Бакеева Н. Орган. М., 1977.
- 2. Браудо И. Артикуляция (О произношении мелодии). Л., 1961.
- 3. Бурундуковская Е. В. Золотой век итальянской органной музыки. Лекции по курсу «История органной музыки» / Казанская консерватория. Казань, 2004.
- 4. Волконский, А. Основы темперации. «Композитор», М., 2003.
- 5. Дигрис Л. Как играть на органе. М., «Композитор», 2007.
- 6. Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. / Сост. Ханс-Йоахим Шульце. – М.: «Музыка», 1980.
- 7. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII веков. Л., 1960.
- 8. Екимовский, В. Оливье Мессиан. Жизнь и творчество. М., «Советский композитор», 1987.
- 9. Заславская П. И. Из истории немецкой клавирной педагогики XVIII в: Ф. В. Марпург, И. К. Ф. Рельштаб: Уч. пособие для вузов. Владивосток, 2007.
- 10. Зенаишвили Т. А. Работа над регистровкой и артикуляцией в органных сочинениях Иоганна Пахельбеля: уч. пособие для педагогов и студентов вузов. М., Моск. гос. консерватория имени П.И. Чайковского, 2008.
- 11. Копчевский, Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. М., «Музыка», 1986.
- 12. Лепнурм Х. История органа и органной музыки. Казань, 1999.
- 13. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М.: «Музыка», 1994
- 14. Панов А. Семантика немецкой органной терминологии XVII-XVIII веков. Казань, 1996
- 15. Процюк, Д. Б. Исполнительское искусство органиста. Издательство «Композитор». СПб., 1997.
- 16. Распутина, М.В. Становление клавирного стиля в музыке южнонемецкого барокко. М., Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского. 2009
- 17. Ройзман Л. Орган в истории русской музыкальной культуры. М., 1979.
- 18. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и о произведениях И.С. Баха. М.: Классика XXI, 2008
- 19. Фролкин, В. Некоторые вопросы исполнительской практики испанского клавиризма эпохи ренессанса. По трактату Т. де Санкта Мария «Искусство игры фантазии», 1555 // в сб.: «Музыкальное исполнительство». Вып. 11. М., 1983.

- 20. Чебуркина М. Французское органное искусство барокко. Музыка, Органостроение, Исполнительство. Natives, 2013
- 21. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М.: «Классика-XXI», 2002.

Профессиональные базы данных

- 1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/100
- 2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
- 3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
- 4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
- 5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

- 1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
- 2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
- 3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
- 4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
- 5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
- 6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

В условиях современной концертной жизни представляется необходимой подготовка будущих исполнителей к самостоятельной работе над изучением и исполнением сочинений различных творческих школ и эпох. Одним из основных требований к концертирующему пианисту настоящего времени является стилистически достоверное исполнение сочинений, принадлежащих перу конкретного композитора, школе, эпохе. Работа над интерпретацией какого-либо произведения имеет, конечно, общие черты для всех эпох, она основывается на изучении перво-

источника — уртекста, стилистических и эстетических особенностей данной эпохи, а также инструментария, для которого музыка была написана, поскольку инструмент диктует способы исполнения и средства выразительности.

Преподавателю данной дисциплины необходимо обращать внимание студентов на комплексное изучение материала, включающее изучение первоисточников, чтение специальной литературы, прослушивание и просмотр вариантов интерпретации того или иного сочинения. Кроме того, преподавателю также необходимо иметь достаточный нотный материал для практических занятий в виде чтения с листа органных сочинений разных эпох.

Пианистам, первый раз садящимся за орган, порой трудно реализовать две основные закономерности органного исполнительства: во-первых, сила и характер звука при игре на органе не зависят от силы нажатия на клавишу и все манипуляции над клавиатурой бессмысленны до того момента, пока палец не дотронется до клавиши; во-вторых, звук органа не затухает. Конец любого звука так же ясно слышен, как и начало, но ясно слышать окончание и начало каждого звука для многих пианистов, начинающих играть на органе, порой весьма сложная задача в силу некоторых выработанных фортепианных стереотипов. Пианистам требуется время для перестройки собственных игровых ощущений на органе.

Методические указания для студентов

Дисциплина «Основы органного исполнительства» рассчитана на раскрытие творческого потенциала студентов консерватории. Освоение этого курса направлено на продолжение профессионального образования пианиста, который, обращаясь в собственной исполнительской практике к полифоническим произведениям и транскрипциям органных сочинений, получает знания об особенностях органного туше, об артикуляции, аппликатуре, мелизматике и стилистических тонкостях в исполнении сочинений, относящихся к разным эпохам и национальным школам. Изучение теоретических и практических трудов прошлого и настоящего должно выработать схему дальнейшей работы пианиста над сочинениями такого типа. Одной из важных задач данного курса является попытка научить студента проникать в замысел композитора, уметь вырабатывать собственную аргументированную интерпретацию того или иного произведения, стремиться к приобретению навыков критического восприятия различных исполнений.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению преподавания дисциплины

Инструменты: орган. Специальное оборудование: музыкальный центр, DVD, плейер, монитор.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Си-

бири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО "ИНФОРМ-СИСТЕМА"» № 010/2011-М от 08.02.2011.