

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич

Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 02.09.2023 14:36:14

Уникальный прогрессивный идентификатор
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feffff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования

«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра специального фортепиано

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ОРГАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(специализация № 1 «Фортепиано»)

Квалификация: Концертный исполнитель. Преподаватель

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО по специальностям
53.05.01 Искусство концертного ис-
полнительства (специализации № 1
«Фортепиано»)

Автор-составитель: старший преподаватель Никулин Г.А.

Рецензенты: доцент Багинская Н.В., профессор Игноян Т.И.

Редактор: начальник методического отдела Смирнова М.Ю.

I. 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 специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация № 1 «Фортепиано»), с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов. Данная авторская рабочая программа, учитывая содержание программ специальных дисциплин для органистов, разработана с перепланировкой учебного материала и изменением подходов к его организации в соответствии со спецификой профессиональной направленности студентов фортепианного факультета.

Аннотация курса. Дисциплина «Основы органного исполнительства» входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость 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 мелкогрупповых занятий в 3-м семестре, индивидуальных занятий в 4-м семестре.

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

В круг *основных 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 их стилистических характеристик; изучение особенностей исполнения органной фактуры различных эпох – Ренессанса, Барокко (мелизматика, артикуляция, агогика, фразировка, старинная аппликатура, приемы метроритмической организации музыкального материала, регистрация), романтизма, стилевых направлений XX-XXI вв. (техника пальцевых подмен, ведущий принцип легато, регистрация, влияние фортепианной и симфонической музыки на органный стиль); приобретение навыков работы с уртекстом и авторским текстом; выявление этапов становления и развития органного стиля различных национальных школ и эпох, принципов взаимосвязи органного, клавирного и фортепианного исполнительства; дальнейшее формирование творческой личности студентов и расширение их профессионального кругозора.

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 (пусть весьма непродолжительные) будут весьма полезны, особенно в работе над полифонической музыкой. Вопреки существующему мнению о вреде игры на органе фортепианной технике, подчеркнем, что богатая звуковая палитра органа, возможность прослушивания идеаль-

но 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 следующих обязательно профессиональных компетенций (ПКО):

ПКО-1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">— конструктивные и звуковые особенности инструмента;— различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">— передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">— навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;— навыками самостоятельной работы на инструменте.
ПКО-2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">— концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров;— основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">— анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;— распознавать различные типы нотаций; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">— навыками чтения с листа партий различной сложности;— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
ПКО-3. Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">— методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;— основы исполнительской интерпретации; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">— способностью к творчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;— навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как в качестве солиста, так и в составе ансамбля.
ПКО-6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">— 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.
ПКО-7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">— знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров;— основные принципы сольного и совместного исполнительства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">— самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;— взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">— навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром;— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

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, и 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Сочетание освоения истории, теории, стилевых направлений и эстетических взглядов 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 соответствующим 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 практике 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 практике 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 практике 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 метро-ритмической 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 практике исполнения французской органной музыки;

уметь исполнять беспедальные органные сочинения французских композиторов;

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

Список рекомендуемых музыкальных произведений

1. Пьесы из табулатур XVI в. (Я. Пэ, Б. Шмидт).
2. Итальянская органная музыка (сочинения А. и Дж. Габриэли, К. Меруло, А. Банкьери, Дж. Фрескобальди, Д. Циполи, А. и Д. Скарлатти).
3. Испанская органная музыка (сочинения А. де Кабесона, Т. де Санта Мария, Ф. де Перазы, Х. Кабаниллеса).
4. Английская органная музыка (сочинения В. Бёрда, Дж. Булла, П. Филипса, Г.Ф. Генделя).
5. Нидерландская органная музыка (сочинения А. ванн дер Керкховена, Я. П. Свейлинка).
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, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Ванн Бетховена, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, М. Регера).
7. Французская органная музыка (сочинения Ж. Титлуза, Л. Куперена, Ф. Куперена, Л. Маршана, Л. К. Дакена, С. Франка, Л. Вьерна).

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия	Кол-во часов на самостоятельную работу студентов
Раздел I				
1.	Устройство органа.	14	4	10
2.	Принципы органного исполнительства.	12	2	10
3.	История возникновения и развития органа.	12	2	10
Раздел II				
4.	Органная культура Италии XVI-XXI вв.	14	2	12
5.	Органная культура Испании XVI-XXI вв.	14	2	12
6.	Органная культура Англии XVI-XXI вв.	12	2	10
7.	Органные школы северной Европы XVI-XXI вв.	16	2	14

8.	Органная культура восточноевропейских стран и России XVI-XXI вв.	11	2	9
Раздел III				
9.	Органная культура Германии XVI-XVIII вв.	14	4	10
10.	Органное творчество И. С. Баха, его сыновей, учеников и других композиторов XVIII в.	18	4	14
11.	Органная культура Германии XIX-XXI вв.	13	3	10
Раздел IV				
12.	Органная культура Франции XVI-XVIII вв.	14	4	10
13.	Органная культура Франции XIX-XXI вв.	15	4	11
	Контроль	1	—	—
	Итого:	180	37	142

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Практические занятия и зачет по дисциплине «Основы органического исполнительства» являются основными формами контроля знаний студентов по темам лекционно-практического курса. Зачёт без оценки проводится в конце 3-го семестра и предусматривает ответ студентом на два теоретических вопроса; итоговый зачет с оценкой в конце 4-го семестра предусматривает исполнение двух самостоятельно выученных пьес на органе.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

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 регистрацией 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. Ройzman 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.

Профessionальные 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/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.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.nslinka.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>
- 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 первоисточника – 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 клaviшу и все манипуляции над клавиатурой бессмысленны до того момента, пока палец не дотронется до клавиши, во-вторых, звук органа не затухает. Конец любого звука также 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. Часто пианистам, обратившимся к органу, требуется своего рода психологический перелом, так как существует ошибочное мнение о схожести этих инструментов. На самом деле их сходство заключается только в наличии визуально похожей клавиатуры. Что же касается пути импульса от нажатой клавиши до струн рояля или труб органа, – то он совершенно различен.

Методические указания для студентов

Дисциплина «Основы органного исполнительства» для студентов фортепианного факультета рассчитана на раскрытие творческого потенциала студентов старших курсов Консерватории, обладающих достаточными знаниями в области классического и современного фортепианного репертуара, а также определённым исполнительским опытом. 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 труса, об артикуляции, аппликатуре, мелизматике, 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 Сибири»; АИБС «MAPK-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.