Министерство культуры Российской Федерации

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

Кафедра общего фортепиано

Рабочая программа дисциплины

Фортепиано

Специальность 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»; специализация № 2 «Художественное руководство академическим хором»)

Квалификация «Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель»
Квалификация «Дирижер академического хора. Преподаватель»

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»; специализация № 2 «Художественное руководство академическим хором»)

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор Н.С. Бажанов

Редактор: начальник методического отдела Смирнова М.Ю.

Рецензенты: доктор искусствоведения, профессор М.Г. Карпычев

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Фортепиано» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»; специализация № 2 «Художественное руководство академическим хором») с учетом учебных планов НГК по этим специальностям, Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 10 ЗЕТ (360 часов), аудиторная работа – 146 часов, самостоятельная работа – 209,5 часов, контроль – 4,5 часа. Время изучения – 1-9 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий.

Цель курса – подготовка музыкантов к самостоятельной практической работе за фортепиано, необходимой в профессиональной деятельности; развитие и углубление пианистических навыков; комплексное воспитание творческой личности, развитие художественно-образного мышления и музыкальных способностей студентов.

В *задачи курса* входит овладение навыками выразительного интонирования на фортепиано (в т.ч., формирование умения правильной фразировки, владения неформальными навыками динамического и агогического интонирования, навыков элементарной интонационной грамотности); совершенствование техники сольного и ансамблевого фортепианного исполнительства; изучение различных по стилю и жанру произведений для фортепиано (в том числе, переложений симфонических, камерных, вокальных сочинений, произведений ансамблевой литературы), ознакомление с композиторскими школами, стилями, жанрами и формами на исполнительском уровне изучения музыкального произведения; развитие навыков чтения нот с листа; формирование навыков использования фортепиано в профессиональной деятельности.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина является одной из ведущих в кругу дисциплин общепрофессионального цикла, готовя будущих выпускников к работе в качестве профессиональных музыкантов-исполнителей и педагогов.

Курс фортепиано как интегрирующая дисциплина теснейшим образом связан с большинством дисциплин общепрофессионального и специального циклов («Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных форм», «Ансамбль», «Чтение партитур», «Педагогическая практика» и т.д.). Междисциплинарный характер курса фортепиано проявляется, когда знания и умения концертмейстерской работы, сольной игры и игры в ансамбле обобщаются и актуализируются в процессе формирования практических навыков игры на фортепиано.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины выпускник по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 2 «Художественное руководство академическим хором») должен обладать следующими обще-

профессиональной и обязательно профессиональной компетенциями (**ОПК**, **ПКО**):

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; – профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; – методы и типы хоровой аранжировки; – устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению;
	Уметь: – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; – ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; – осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; – составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; – выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом; – правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки; – подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; – ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций;
	Владеть: – навыками техники дирижирования; – навыками музыкально-драматургического анализа хоровых произведений; – навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; – навыками анализа вокально-хоровой партитуры; – навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом.
ПКО–4. Способен ис-	Знать: – основы фортепианной техники, различные приемы и методы

пользовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	работы над произведениями для фортепиано;
	Уметь: – исполнять на фортепиано музыкальные произведения, аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, читать с листа; – исполнять на фортепиано музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, читать с листа (в том числе хоровые партитуры); – исполнять на фортепиано (в том числе читать с листа) хоровые произведения a cappella и с сопровождением;
	Владеть: – профессиональными навыками игры на фортепиано.

Выпускник по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром») должен обладать следующими общепрофессиональной и обязательно профессиональной компетенциями (**ОПК**, **ПКО)**:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ПКО–4. Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	Знать: – основы фортепианной техники, различные приемы и методы работы над произведениями для фортепиано;
	Уметь: – исполнять на фортепиано музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты;
	Владеть: – профессиональными навыками игры на фортепиано, навыками транспозиции.

Краткие методические указания. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий. На занятиях используются следующие формы работы: разбор нотного текста и исполнение музыкального произведения, на фортепиано; чтение с листа; работа над ансамблевой техникой. В процессе изучения дисциплины студент использует навыки самостоятельной работы над музыкальным произведением; изучает репертуар в соответствии с программными требованиями; знакомится с основными стилями и жанрами музыки; приобретает навыки исполнения музыкальных произведений

наизусть и опыт концертных выступлений. Примерная степень трудности репертуара определяется программными требованиями и рекомендациями.

На уроках используются как сочинения для фортепиано соло, так и переложения для фортепиано в 4 руки или клавиры для двух фортепиано. Студенты знакомятся с богатейшей нотной библиотекой транскрипций и переложений, а фортепиано выступает в роли универсального инструмента. Фортепианная литература является самой богатой и разнообразной, она носит универсальный характер и шире репертуара любого другого инструмента.

Методически верная организация навыка чтения с листа происходит на занятиях в классе под руководством педагога. В дальнейшем применяется система домашних заданий включающих упражнений на развитие отдельных компонентов навыка чтения с листа. Ученики должны владеть чтением с листа на уровне, который позволяет исполнительски знакомиться с обширной фортепианной музыкальной литературой.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания курса (*основные дидактические единицы*)

Приобретение основных навыков игры на фортепиано. Развитие игрового аппарата, изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного репертуара. Применение фортепиано в работе над произведениями для избранного инструмента, приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения аккомпанировать, умения использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа музыкального произведения.

Минимальное содержание курса фортепиано образуют следующие основные дидактические единицы: 1. Работа над полифонией; 2. Работа над сольной крупной формой; 3. Работа над пьесами или этюдами; 4. Работа над камерным ансамблем; 5. Работа над фортепианными ансамблями; 6. Работа над фортепианным аккомпанементом; 7. Чтение нот с листа.

Все эти виды работ студенты должны осваивать в течение каждого семестра тем самым приобретая необходимые знания, умения и навыки по курсу фортепиано.

В работе над полифонией происходит развитие полифонического мышления, формирование навыка координации голосов по горизонтали и вертикали. Необходим слуховой контроль за процессом исполнения, голосоведением, соблюдение художественно-стилистических особенностей оригинала. Студенты знакомятся с основами исполнительской полифонической техники.

Изучая сочинения крупной формы для фортепиано, студенты решают технические (ритмоинтонационные, штриховые, артикуляционные, фактурные, динамические, темповые) и художественно-интерпретационные задачи в процессе работы над произведениями крупной формы разных жанров и стилей. Предполагается формирование длинного «горизонтального мышления», ощущения единой сквозной линии драматургического развития в процессе сопоставления тематизма, умения охватить внутренним слухом протяженное целостное содержание произведения.

В исполнительской работе над пьесами малой формы студенты обучаются характерно интонировать концентрированные в содержательном плане произведения. В работе над этюдами происходит техническое развитие ученика и освоение основных фортепианных технических формул.

Работа над камерными произведениями особенно необходима студентам оркестрового факультета. Она развивает ансамблевую технику музыканта умение синхронно, согласовано интонировать с другим ансамблистом. В этом случае особенно велика роль слухового контроля.

Работа над фортепианными ансамблями позволяет студентам исполнять произведения сложной фактуры, когда нагрузка распределяется на две или более партий. Исполнение симфонических произведений в переложении для фортепианных ансамблей особенно расширяет кругозор музыканта не в виде пассивного прослушивания произведения, а в виде его активного совместного интонирования.

В работе над аккомпанементами студенты осваивают технику аккомпанемента и методику работы над фортепианной партией ансамбля. Такая подготовка совершенно необходима для будущих преподавателей академического пения, струнных и духовых отделений.

Чтение с листа имеет особое значение для освоения курса фортепиано для разных специальностей. Этот навык и умение являются основными при эскизной работе над произведениями, при расширении исполнительского интонационного знания музыканта.

Самостоятельная работа студентов – важная и необходимая часть подготовки по курсу фортепиано. Самостоятельная работа более чем в два раза превышает количество часов, отведённых для индивидуальных занятий с педагогом. Самостоятельная работа состоит из разбора, освоения произведений, выучки произведения наизусть, подготовки произведений для концертного выступления.

Специфика преподавания курса

Преподавание предмета связано с определенными специфическими трудностями. С одной стороны, через кафедру общего фортепиано проходят подавляющее большинство студентов вуза (все факультеты, за исключением пианистов). С другой стороны, уровень базовой подготовки студентов до консерватории весьма различен и находится в границах от начальных навыков игры на фортепиано до владения фортепиано в рамках специального отделения музыкального училища. Следовательно, большой набор специальностей и огромный диапазон до вузовской подготовки — вот две отличительные, специфичные черты этого предмета.

Особенности преподавания курса фортепиано, в идеальном случае, должны взаимодействовать со спецификой специальности студентов. Тогда возникает два основных типа подобного взаимодействия.

В первом случае, учитывая специализацию студента, в рамках курса фортепиано развиваются и совершенствуем сильные, специальные, профилирующие навыки студента. Такой тип взаимодействия специальности и фортепиано проявляется в изучении дирижерами-хоровиками полифонической музыки, композиторами – современной авангардной музыки, или исполнении баянистами произведений И.С. Баха (композитора успешно и часто исполняемого в транскрипциях на баяне).

Во втором случае мы дополняем музыкальное развитие студента в тех компонентах, где специальная дисциплина обнаруживает свои слабые стороны или ограничения. Так, например, специфичные черты баянного репертуара приводят к недостаточно широкому знакомству студентов с произведениями композиторов-романтиков (Шопен, Шуман, Брамс, Мендельсон) или же с жанром классической сонаты (сонаты венских классиков Гайдн, Моцарт, Бетховен). Подобные репертуарные ограничения свойственны большинству специальностей. Именно в этом случае проявляется сильнейшая сторона предмета фортепиано – широчайший репертуарный диапазон и универсальность. В некоторых специальностях имеются ограничения в развитии отдельных сторон музыкального мышления. Так, например, для струнников-народников и оркестрантов в большей степени характерно линеарное одноголосное музыкальное мышление. В отношении этих специальностей фортепианная полифоническая музыка восполняет этот пробел. Для некоторых специальностей (музыковедение, композиция) общее фортепиано является единственным «исполнительским» предметом – предметом, где музыкальное мышление актуализируется в наиболее полной и активной форме.

Особый ракурс взаимодействия курса общего фортепиано и специальности вытекает из интонационной природы музыки. Многие исследователи музыковеды отмечают общие, присущие любому инструменталисту-исполнителю, закономерности интонирования. В этом плане можно рассматривать курс общего фортепиано как дополнительный предмет с достаточно широким названием «практика исполнительского интонирования».

Для дирижеров фортепиано является единственным инструментом, на котором будущий дирижер может проявить себя как исполнитель хоровой программы, решая проблемы авторского замысла до встречи с хором. Таким образом, мы обозначили первую, очень важную проблему, которую дирижер-хоровик может решить в своей профессиональной деятельности, владея фортепиано – предварительное исполнительское знакомство с репертуаром хора.

Не менее значимой проявляется роль фортепиано в процессе музыкального *образования* дирижера-хоровика. Только с помощью этого инструмента дирижер может воспроизвести и услышать в реальном звучании сложную полифоническую ткань, что способствует развитию полифонического слуха, так необходимого для дирижера-хоровика.

Владея фортепиано, в процессе музицирования студент может познать творчество великих композиторов, различных стилей и направлений от старинных композиторов до современных.

Велика роль фортепиано и в практической деятельности дирижёра хора. Зачастую дирижёру приходится исполнять роль концертмейстера, аккомпанирующего хору и солистам, руководимого им коллектива и выстраивать общее звучание хора в сопровождении фортепиано. Для этого знание фортепианной инструментальной специфики необходимо.

Курс фортепиано призван воспитать особый полифонический слух музыканта. Подобные компоненты профессионального слуха эталонного содержания (звуковысотный, ритмический, агогический слух) необходимы дирижёру. Требования, предъявляемые к слуху в этой специальности особые и специфические. Многослойное и полифоническое

восприятие фактуры музыкального произведения входит в состав профессиональных качеств подготовки дирижёров. Программные требования по этой специальности содержат большее количество полифонических произведений.

Рабочие учебные программы имеют в своей основе два направления:

1. Повышение образовательного уровня музыканта и приобретение навыков владения инструментом. Это направление включает в себя прохождение произведений различных форм. Сюда относятся полифония, крупная форма, пьесы, этюды. Учебные программы составлены таким образом, что студенты в процессе обучения знакомятся с творчеством композиторов разных жанров, разных стилей от старинных до современных, включая зарубежных и русских.
2. Приобретение тех навыков, которые необходимы непосредственно в профессиональной деятельности дирижера – руководителя хора и концертмейстера. Так в учебные программы включено прохождение аккомпанементов к романсам русских и западных композиторов, современных отечественных и современных западных композиторов. Большое внимание в учебных программах уделено фортепианному ансамблю, включающему в основном исполнение четырехручных переложений симфоний, увертюр. Учитывая, что в классе по специальности студенты часто дирижируют части симфоний, данное требование программы особенно актуально.

Учебными программами предусмотрено исполнение студентами произведений, написанных в переменном или сложном размере и ритме. В классе фортепиано по требованию программы исполняются хоровые фуги, что еще раз обращает внимание студентов на тщательное изучение полифонических произведений.

Особенное внимание уделяется прохождению оперных хоровых сцен. Требуется умение и навык соединения сложной фактуры оперного клавира с партиями хора и солистов. В каждом семестре в программных требованиях особым пунктом выделено чтение с листа.

Учебный процесс выстроен таким образом, что студенты отчитываются два раза в год на зачете и на экзамене. И в том, и в другом случае программа состоит из двух разделов: фортепианного и профилирующего. По объему работы фортепианный раздел превосходит профилирующий, особенно в экзаменационных программах. В таких случаях очень важно, чтобы качество исполнения профилирующего раздела не пострадало, и работа над ним велась также тщательно, как и над фортепианным разделом. Поэтому имеет смысл в те семестры, когда у студентов зачет, выносить сдачу профилирующего раздела в отдельное прослушивание в середине семестра, а не в сессию.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ №	Наименование темы (раздела)	Количество часов		
		всего	аудиторные занятия	самостоятельная работа
			индивидуальные	
1	Работа над полифонией	74	30	44
2	Работа над сольной крупной формы	74	30	44
3	Работа над пьесами или этюдами	54	20	34
4	Работа над камерными ансамблями	36	14	22

5	Работа над ансамблями для фортепиано в 4 руки и для 2 фортепиано	50	20	30
6	Работа над аккомпанементами	33,5	16	17,5
7	Чтение с листа	34	16	18
	Контроль	**4,5**	–	–
	Итого	**360**	**146**	**209,5**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

По дисциплине «Фортепиано» по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»; специализация № 2 «Художественное руководство академическим хором») предусмотрены экзамены во 2, 4, 6, 8, 9 семестрах, дифференцированные зачёты в 1, 3, 5, 7 семестрах.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

В распоряжении преподавателей и студентов кафедры имеются следующие сборники статей о специфике преподавания общего курса фортепиано:

1. «Курс фортепиано в подготовке специалистов-музыкантов. - Новосибирск, 1990, 196 с.
2. «Метр и ритм. Хрестоматия для курса фортепиано дирижерско-хоровых факультетов музыкальных вузов». Составитель Иванова Е. – М.: Советский композитор, 1990.
3. Ныркова В.Д., Мятиева О.М. Просветительская деятельность в курсе фортепиано для студентов разных специальностей: Учебно-методическое пособие. – М., 2009. – 44 с.
4. «Фортепианное обучение студентов разных специальностей в музыкальном вузе». – Москва, 1987. 160 с. (Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных, Вып. 89).

В занятиях со студентами активно используются опубликованные и находящиеся в рукописи монографии, статьи, методические работы, написанные сотрудниками кафедры в прежние годы и до настоящего времени.

Монографии

5. Бажанов Н.С. Динамическое интонирование в искусстве пианиста. – Новосибирск, 1994, 300 с.
6. Методические разработки:
7. Захаревич Н.В. «Методическое пособие для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов». – Новосибирск, 2002.
8. Зенина Л.Л. Развитие самостоятельности исполнительских навыков и умений учащихся разных музыкальных специальностей в занятиях по курсу фортепиано. – Красноярск, 1990
9. Карпычев М.Г. Практика пианизма. Размышления и советы: Учебное пособие. - Новосибирск, 2007, 232 с.
10. Карпычев М.Г. Заметки педагога фортепиано. – Новосибирск, 2001, 240 с.

11. Мищенко М.Ю. Композитор и исполнитель: к вопросу интерпретации авторского текста. Новосибирск, 1999, 32 с.

Статьи:

12. Вогралик Н.А. «Резервы расширения репертуара по курсу общего фортепиано «Произведения И.С.Баха»
13. Вогралик Н.А. «Значение курса ОКФ в комплексном воспитании студентов консерватории» (в печати).
14. Вогралик Н.А. «Список аккомпанементов для струнных инструментов».
15. Вогралик Н.А. «Список ансамблей по курсу фортепиано»
16. Захаревич Н.В. «Музыка XX века в курсе общего фортепиано». – Новосибирск, 2008, 54с.
17. Зенина Л.Л. "Фортепиано: Учебная программа для обучающихся на подготовительном отделении вокального факультета".
18. Крокушанская О.Б. «Эскизное прохождение произведений различных жанров по индивидуальному плану со студентами дирижерско-хорового факультета».
19. Крокушанская О.Б. «Оперы старинных композиторов и оперы В.А.Моцарта.
20. Свешникова В.С. «Кантаты, мессы, оратории И.С.Баха и Генделя»
21. Факторович Л.П. «О работе над полифонией со студентами дирижерско-хорового факультета в классе фортепиано музыкального вуза».
22. Факторович Л.П. «Работа над оперными хоровыми сценами в классе фортепиано со студентами дирижерско-хорового факультета».

Рекомендуемая литература

1. Акопян Л. О. Анализ глубинной структуры музыкального текста: Автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. – М., 1996. – 35 с.
2. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди / Николаус Арнонкур. – М.: Классика-XX, 2005, 2015. – 280 с.
3. Бажанов Н.С. Динамическое интонирование в искусстве пианиста. – Новосибирск, 1994. – 300 с.
4. Бажанов Н.С. История фортепианного исполнительского искусства. – Новосибирск, 2011. – 339 с.
5. Бандура А. И. Александр Скрябин / Андрей Бандура. – Челябинск: Аркаим, 2004. – 381 с.
6. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности: учеб. пособие / Л.Л. Бочкарев. – М.: Классика-XXI, 2008. – 352 с.
7. Вспоминая Бетховена. Биографические заметки Франца Вегелера и Фердинанда Риса / пер. с нем., вступ. ст. комм. Л. Кириллиной. – М.: Классика-XXI, 2001. – 224 с.
8. Вспоминая Нейгауза / сост. Е. Рихтер. – М.: Классика-XXI, 2007. – 328 с.
9. Вспоминая Софроницкого / В. Дельсон. – М.: Классика-XXI, 2008. – 424 с.
10. Вспоминая Юдину / авт.-сост. А. Кузнецов. – М.: Классика-XXI, 2008. – 312 с.

11.Гайдн Й. История жизни Йозефа Гайдна, записанная с его слов Альбертом Дисом. – М.: Классика-XXI, 2000. – 184 с.
12.Грохотов С. В. Шуман и окрестности. Романтические прогулки по "Альбому для юношества" / С. Грохотов. – М.: Классика-XXI, 2006. – 240 с
13. Дюбал Д. Вечера с Горовицем / Дэвид Дюбал. – М.: Классика-XXI, 2001. – 338 с.
14. Жабинский К. А. Музыка в пространстве культуры: избр. ст. Вып. 3 / К. А. Жабинский К. В. Зенкин. – Ростов н/Д, 2005. – 249 с.
15. Жабинский К. А. Музыка в пространстве культуры: избр. ст. Вып. 4 / К. А. Жабинский К. В. Зенкин. – Ростов н/Д, 2010. – 229 с.
16. Жабинский К. А. Музыка в пространстве культуры: избр. ст. Вып. 5 / К. А. Жабинский, К. В. Зенкин. - Ростов н/Д, 2013. – 254 с.
17. Жак-Далькроз Э. Ритм / Э. Жак-Далькроз. – М.: Классика-XXI, 2002. – 248 с.
18.Захаревич Н.В. «Музыка XX века в курсе общего фортепиано». – Новосибирск, 2008. – 54с.
19.Как исполнять Баха. – М.: Классика-XXI, 2007. – 208 с.
20. Как исполнять Рахманинова / сост., вступ. ст. С.В. Грохотов. – М.: Классика-XXI, 2003. – 164 с.
21.Как исполнять Моцарта / сост., вступ. ст. А.М. Меркулов. – М.: Классика-XXI, 2004. – 184 с.
22. Как исполнять импрессионистов / сост., вступ. ст. О.В. Невская. – М.: Классика-XXI, 2008. – 140 с.
23. Как исполнять Гайдна / сост., вступ. ст. А.М. Меркулов. – М.: Классика-XXI, 2003. – 204 с.
24. Как исполнять Шопена / сост., вступ. ст. А.В. Засимова. – М.: Классика-XXI, 2005. – 236 с.
25.Карпычев М.Г. Практика пианизма. Размышления и советы: Учебное пособие. – Новосибирск, 2007. – 232 с.
26.Карпычев М.Г. Заметки педагога фортепиано. – Новосибирск, 2001. – 240 с.
27.Кременштейн Б. Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано / Б. Кременштейн. – М.: Классика-XXI, 2003. – 128 с.
28. Либерман Е. Я. Фортепианные сонаты Бетховена. Вып. 4: Сонаты № 25-32 / Е.Я. Либерман. – М.: Музыка, 2005. – 80 с.
29. Луцкер П. В. Моцарт и его время / Павел Луцкер, Ирина Сусидко. – М.: Классика-XXI, 2008. – 624 с.
30. Мищенко М.Ю. Композитор и исполнитель: к вопросу интерпретации авторского текста. – Новосибирск, 1999. – 32 с.
31. Монсенжон Б. Глен Гульд. Нет, я не эксцентрик!: беседы, интервью / Бруно Монсенжон. – М.: Классика-XXI, 2003. – 272 с.
32.Монсенжон Б. Рихтер. Диалоги. Дневники / пер. с фр. О. Пичугин, предисл. к рус. изд. Н. Бунтман. – М.: Классика – XXI, 2003. – 477 с.
33. Мысли о Моцарте. – М.: Классика-XXI, 2004. – 228 с.
34. Никитин Б. С. Сергей Рахманинов. Две жизни / Б.С. Никитин. – М.: Классика-XXI, 2008. – 205 с.

35. Носина В. Б. Символика музыки И.С. Баха / В.Б. Носина. – М.: Классика-XXI, 2004. – 56 с.
36. Ныркова В.Д., Мятиева О.М. Просветительская деятельность в курсе фортепиано для студентов разных специальностей: Учебно-методическое пособие. – М., 2009. – 44 с.
37. Сапонов М. А. Шедевры Баха по-русски: Страсти, оратории, мессы, мотеты, кантаты, музыкальные драмы / М. А. Сапонов. – М.: Классика-XXI, 2009. –281 с.
38. Форкель И. Н. О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха / Иоганн Николаус Форкель. – М.: Классика-XXI, 2008. – 128 с.
39. Холопова В. Н. Альфред Шнитке: очерк жизни и творчества / В. Холопова, Е. Чигарева. – М.: Сов. композитор, 1990. – 350 с.
40. Чемберджи В. Н. О Рихтере его словами / Валентина Чемберджи. – М.: АСТ, 2017. – 350 с.
41. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество / А. Эйнштейн. – М.: Музыка, 1977. – 454 с.
42. Яворский Б. Л. Сюиты Баха для клавира. Носина В. Б. О символике "французских сюит" И.С. Баха. – М.: Классика-XXI, 2002. – 156 с.

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

1. Овладение навыками выразительного интонирования. (Именно интонационное богатство является отличительной чертой отечественной исполнительской школы.) В этом плане курс общего фортепиано может рассматриваться как практика интонирования на дополнительном (по отношению к специальному) инструменте. Подзадачи этого раздела включают умения правильной фразировки, владение неформальными навыками динамического и агогического интонирования, навыки элементарной интонационной грамотности.

2. Изучение различных по стилю и жанру произведений для фортепиано, в работе над которыми осуществляется музыкальное и пианистическое развитие студентов (примерная степень трудности репертуара определяется программными требованиями и рекомендациями). Курс фортепиано в таком контексте функционирует как исполнительская «музыкальная литература». Ознакомление с композиторскими школами, стилями, жанрами и формами происходит не на теоретическом, а на исполнительском уровне изучения музыкального произведения.

3. Ознакомление с симфоническими, камерными, вокальными и другими произведениями ансамблевой литературы непосредственно в процессе исполнения на фортепиано. В этом разделе репертуара совершенствуется ансамблевая техника исполнения. Используются переложения для фортепиано в 4 руки или клавиры для двух фортепиано. Студенты знакомятся с богатейшей нотной библиотекой транскрипций и переложений, а фортепиано выступает в роли универсального инструмента. С определенными оговорками, фортепианная литература оказывается самой богатой и разнообразной, она носит универсальный характер и шире репертуара любого другого ин-

струмента.

4. Развитие у студентов навыков чтения нот с листа. Методически верная организация навыка чтения с листа происходит на занятиях в классе под руководством педагога. В дальнейшем применяется система домашних заданий включающих упражнений на развитие отдельных компонентов навыка чтения с листа. Эта задача является одной из центральных в курсе фортепиано для студентов консерватории. Ученики должны владеть чтением с листа на уровне, который позволяет исполнительски знакомиться с обширной фортепианной музыкальной литературой.

Методические указания по самостоятельной работе студентов.

На сегодняшний день методика проведения самостоятельных занятий студентов и учащихся музыкального колледжа нуждается в поисках средств оптимизации учебного процесса, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и повышающих качественный уровень владения фортепиано. Необходимо учитывать тот факт, что контингент поступающих студентов по степени фортепианной подготовки можно разделить на две категории:

1) студенты, имеющие практическую фортепианную подготовку в рамках довузовского образования. Такие студенты имеют практический опыт, который они в состоянии связать с дальнейшими учебными задачами.

2) студенты без систематической практической подготовки, что сказывается на состоянии игрового аппарата, потере технических навыков, неумении раскрыть стилистические задачи, образный смысл произведения. Как следствие – неумение организовать свою самостоятельную работу.

Работа за инструментом требует большого умственного напряжения и становится бесцельной, когда человек сильно утомлен. Поэтому занятиям лучше отводить утренние часы. Учитывая достаточную загруженность студентов, педагогу важно обратить особое внимание на повышение качества домашней работы. Студент должен рационально относиться к самостоятельным занятиям, уметь распределить время таким образом, чтобы ни одна минута не пропадала зря.

Необходимо определить конкретную цель занятия. Этой целью является разбор нотного текста, осмысление вопросов, обсуждавшихся на занятиях, применение и отрабатывание приобретенных навыков и умений в процессе самостоятельных занятий. По объему материала это должен быть разумный минимум, однако, стремление к совершенству исполнения – максимальным.

Важной составляющей обучения игре на фортепиано является анализ формы, гармонических средств, голосоведения, мотивного строения произведения, что позволяет не только понимать его суть, но и быстрее заучивать наизусть для дальнейшего, свободного от нотного тек

Для начала студенту необходимо составить хотя бы приблизительное представление о форме и характере музыки. Чтобы понять форму произведения, надо прочитать его с листа. Именно при чтении с листа исполнитель стремится охватить все сочинение в целом. При этом нужно сыграть произведение в указанном оригинальном темпе, без остановок, пропуская подробные детали нотного текста – второстепенные голоса, менее значительные звуки в аккордах, динамические оттенки. После этого

необходимо разделить текст на составляющие законченные по смыслу части – предложения, периоды. С каждой новой частью в нотах отмечать цифрой. После осмысления формы – проанализировать эти части, какие в них тональности, что меняется в новой части по отношению к предыдущей.

Основная задача самостоятельных занятий – подробное изучение авторского нотного текста. Далее изучаются способы воплощения конкретных идей в музыке, различные возможности трактовки текста, техника исполнения, приемы, подбираются соответствующие упражнения для овладения ими. Музыкальное произведение нужно собирать как конструкцию, по частям, предварительно оттачивая каждую деталь, осознавая ее роль и способ соединения с другими. При таком подходе совсем не обязательно начинать учить пьесу с первого такта: зачастую приходится отрабатывать отдельные, наиболее технически сложные эпизоды (как правил, средние части, разработки, отдельные пассажи). Главное – выполнить поставленную задачу. Например, если студент не может хорошо сыграть мелодический голос, так как этому мешают остальные голоса, надо упростить задачу, проиграв одну мелодию и наиболее трудные в ней места, а затем, постепенно добавлять и другие голоса. Если не выходит какой-либо длинный пассаж в целом, его в начале надо поучить по отрезкам и потом эти отрезки объединить. Обычно приходится работать не только над отдельными построениями, но и над различными элементами ткани и голосами на протяжении больших разделов, а иногда и всего произведения в целом. Нередко целесообразно также сосредоточиться на какой-либо одной стороне исполнения – на звуковой, метроритмической, на педализации, с тем, чтобы тщательно продумать, проверить с этой точки зрения свое исполнение и устранить имеющиеся недостатки.

Большое внимание уделяется изучению полифонических произведений. После знакомства с музыкой надо приступить к тщательной работе над темой, отдельными голосами и их сочетаниями. Очень полезно один из голосов петь одновременно с исполнением на фортепиано других голосов, что помогает приобрести навыки слышания себя в ансамбле.

В работе над технически сложными произведениями (например, этюдами) следует использовать всевозможные специальные приемы: проигрывания в различных темпах, в различных ритмических вариантах, использование различных упражнений (например, проучивание мелких длительностей в этюде пунктирным ритмом, с остановками на первом звуке группы нот, разными штрихами и т.д.). Надо выбрать из них те, которые наиболее полезны в том или ином случае и быстрее всего приведут к осуществлению намеченной цели.

Работа над аккомпанементом требует от студента разнообразных умений и навыков: чтения с листа, транспонирование, знакомство с тембровыми и тесситурными особенностями певческих голосов, умение слышать партию солиста в мельчайших деталях и т. д. Необходимо найти в музыкальном произведении кульминационные пункты, динамический диапазон, художественно обоснованную фразировку, осмыслить тип фортепианной фактуры. Голос и фортепиано должны находиться в полифоническом взаимодействии и в идеале стать единым целым. Особое внимание уделить педали, выбору аппликатуры, особенностям фактурных трудностей.

Темп произведения при разучивании должен обуславливаться задачами, стоящими перед исполнителем. Надо учить в таком темпе, чтобы исполняющий отчетливо

слышал все детали своей игры и преодолевал имеющиеся недостатки. Многое здесь зависит от степени музыкального развития. Студенты со слабой пианистической подготовкой следует рекомендовать больше упражняться в медленном и умеренном темпах, с хорошей подготовкой – в более подвижных темпах.

Для преодоления различных трудностей и закрепления достигнутого приходится многократно проигрывать как отдельные построения и голоса, так и сочинение в целом. Это может принести пользу лишь в том случае, если качество исполнения с каждым разом улучшается. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к каждому проигрыванию, анализировать и пытаться сыграть лучше прежнего. Механическое, формальное исполнение неблагоприятно сказывается на результате работы.

Существуют противоречия между уровнем подготовки студента и требованиями практики. Справедливо считая специальность основным предметом, они иногда преуменьшают значение других, выполняющих достаточно важные развивающие функции в учебно-воспитательном процессе. Курс фортепиано, будучи одним из таких предметов, может стать в дальнейшем одной из форм самостоятельной творческой деятельности выпускника. Поэтому в процессе обучения необходимо усилить мотивацию ученика.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Учебные аудитории должны быть оснащены двумя фортепиано (роялями). Музыкальные инструменты должны регулярно обслуживаться настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт).

Лицензионное программное обеспечение: АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011(читальный зал библиотеки).