Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра общего фортепиано

О.А. Калмыкова

Рабочая программа учебной дисциплины

«Фортепиано»

По специальности

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

(уровень специалитета)

Специализация №1: Искусство оперного пения

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса.	
2.	Требования к уровню освоения содержания курса.	
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности	
4	Структура и содержание дисциплины	
5.	Организация контроля знаний	
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.	
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.	

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

1.цель и задачи курса

Цель **дисциплины** – обучение студентов комплексу игровых навыков, позволяющих в полном объеме реализовать свои возможности как в процессе обучения в ВУЗе, так и в дальнейшей профессиональной деятельности: музыкальное исполнительство; музыкальная педагогика (преподавание в образовательных учреждениях РФ, учреждениях дополнительного образования, детских школах искусств); руководство творческими коллективами; просветительство в области музыкального искусства и культуры.

Задачи дисциплины - предмет фортепиано относится к предметам профессионального цикла и задачи обучения в классе фортепиано – это усвоение принципов исполнительства на инструменте, освоение репертуара, включающего произведения разных эпох, жанров, стилей.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:

ОПК-3 способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста;

ПК-1 способностью грамотно исполнять нотный текст в соответствии со стилем композитора;

ПК-4 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения.

В результате освоения данной компетенции студенты должны:

знать особенности стилей и жанров разных эпох, различные приемы работы над полифонией, крупной формой, кантиленой, этюдами.

уметь исполнять произведения на хорошем художественном уровне, аккомпанировать и играть в ансамбле, уметь читать с листа, прочесть хоровую партитуру на фортепиано;

владеть навыками исполнения на фортепиано, осмысленного прочтения нотного текста, знать музыкальную терминологию, владеть навыками самостоятельной работы.

1. **Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности**

Общая трудоемкость дисциплины 324 часа, аудиторная работа – 108 часов, самостоятельная работа 216 часов. Время изучения – I - VI семестры.

Занятия по фортепиано проходят в форме индивидуальных занятий по 1 часу в неделю. Формы контроля: 5 семестр – зачет, 3,6 семестр - экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

Название темы	часы
Гедике Этюд С Бах Маленькая прелюдия C-dur Алябьев Соловей (вокальная строчка) Абт Вокализ №2 Римский-Корсаков «Здравствуй, гостья – зима» Глинка «Прощание с соловьем»	18
Кулау Сонатина C-dur I Шуман «Песня жнецов» Гурилев «Грусть девушки» (транспонирование) Распевка (по выбору студента) Абаз «Утро туманное» Шишкин «В час роковой»	18
Чайковский Итальянская песенка Шуть Танец (ансамбль) Булахов «Гори, гори моя звезда» Котляровская «мираж» Гофман «Я думал сердце позабыло» Харито «Астры осенние»	18
Григ Вальс Штраус «Анна-полька» Кери Дым (переложение) Григ «Избушка» Шуман «Лотос» Глинка «Северная звезда» Рахманинов «Не пой, красавица»	18
Балаев «Ноктюрн» Глиэр «Сладко пой душа соловушко» Даргомыжский «Шестнадцать лет» Аракишвили «Я жду тебя» Гершвин Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бэсс» Шуман «Я не сержусь»	36
Всего	108

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.), в виде устного опроса в соответствии с планом семинарских занятий, проведения деловых игр, психологического практикума.

Промежуточный контроль производится в виде контрольной работы или тестирования по укрупненным разделам дисциплины.

Критерии оценок

Оценка «отлично» предполагает блестящее знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «хорошо» предполагает достаточное знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «неудовлетворительно» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля **«Зачтено»** ставится, если студент показал достаточное знание материала в объёме, предусмотренном разделом "Содержание программы"

Форма контроля **«Не зачтено»** ставится, если студент показал отсутствие достаточных знаний материала в объёме, предусмотренном разделом "Содержание программы".

1. Формы контроля включают: зачет, экзамен.
2. Требования следующие:

Зачет – фортепианное произведение, два вокальных сочинения;

Экзамен – два фортепианных сочинения, два аккомпанемента;

Итоговый экзамен – исполняется вся программа за семестр.

1. В программе III, IV, V, VI семестров предполагается изучение одного из аккомпанементов самостоятельно. Показ самостоятельной работы – в течении семестра (по степени готовности).
2. Все аккомпанементы исполняются с солистом.
3. **Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Занятия по дисциплине проводятся в следующих аудиториях:

№31 Рояль «Вейнбах» - 1шт., пианино «Essex» - 1шт., стул – 3шт., стол – 1шт., пульт – 1шт;

№49 Рояль «Рениш» - 1шт., Рояль Seilek – 1шт., стул – 8шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., пульт – 1шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры. Записи педагога»

С-П «Планета музыки» 2017 г.

Либерман Е.Я «Творческая работа пианиста с авторским текстом» Учебное пособие С-П «Планета музыки» 2018 г.

Люблинский А.А. «Теория и практика аккомпанемента. Методические основы» Учебное пособие

С-П «Планета музыки» 2018 г.

Крючков Н.Л «Искусство аккомпанемента как предмет обучения» Учебное пособие

С-П «Планета музыки» 2017 г.

Гаккель «Фортепианная музыка XX века» Учебное пособие

С-П «Планета музыки» 2017 г.

Дополнительная:

Электронные издания: Электоронно-библиотечная система «Лань»

1.Иозефи, Р. Школа виртуозной фортепьянной игры (упражнения) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Иозефи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99375. — Загл. с экрана.

2.Крючков, Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Крючков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99109. — Загл. с экрана.

3.Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Левин ; С.Г. Денисова ; Н.А. Александрова, С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107065. — Загл. с экрана.

4.Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Я. Либерман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101620. — Загл. с экрана.

5.Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Люблинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102388. — Загл. с экрана.

6.Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Рачина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833. — Загл. с экрана.

7.Розенталь, М. Школа современного фортепианного мастерства. Упражнения для высшего развития техники [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Розенталь, Л. Шитте ; пер. С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97276. — Загл. с экрана.

8.Савшинский, С.И. Пианист и его работа [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Савшинский ; под ред. Л. А. Баренбойма. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 276 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103126. — Загл. с экрана.

9.Савшинский, С.И. Работа пианиста над техникой [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Савшинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103128. — Загл. с экрана.

10.Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Е. Фейнберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 560 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107321. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

1. Загорный Н.	-	Фортепианная игра как вспомогательный в музыкальном образовании предмет, Л.,Academia, 1928.
2. Методическая хрестоматия по курсу общего фортепиано под редакцией Б.Яворского, М., Гос.муз.изд-во, 1935.		
3. Ныркова В.Д.	-	Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей, М., Музыка, 1988.
4. Толстых Н.П.	-	Фортепианное обучение как средство музыкального развития студентов разных специальностей, М., сборник трудов, выпуск 89, ГМПИ им.Гнесиных, 1987.
5. Цибизова Л.	-	Роль чтения с листа и транспонирование на фортепиано и развитие соответствующих навыков, М., сборник ГМПИ им.Гнесиных, 1987.
6. Новикова С.	-	Организация работы по чтению с листа, М., сборник ГМПИ им.Гнесиных, 1987.
7. Цыпин Г.	-	Обучение игре на фортепиано. М., 1984.
8. Тимакин Е.	-	Навыки координации в развитии пианиста. Учебно-методическое пособие. М., 1987.
9. Овсянкина Г.	-	Опыт репертуарных рекомендаций по фортепиано, Астрахань, сборник трудов кафедры общего фортепиано АГК, вып.1, 1990.
10. Калмыкова О.	-	Дифференциация в курсе фортепиано, Астрахань, сборник трудов кафедры общего фортепиано АГК, вып.1, 1990.
11. Фортепиано. Программа для музыкальных вузов. М., 1981.		
12. Программа по курсу фортепиано для учащихся и студентов разных специальностей в системе школ – училище – вуз (ШУВ) М., 1997		

Примерный репертуарный список

Этюды:

Беренс	-	32 избранных этюда ор. 61 и ор. 88. М., Музгиз, 1962.
Бертини	-	Избранные этюды ор. 29 и ор. 32. М., Музгиз, 1993.
Геллер	-	Избранные этюды ор. 45, 46, 47. Ростов-на-Дону, Феникс, 1999.
Крамер	-	60 этюдов. Лейпциг, 1988
Лемуан	-	50 характерных и прогрессивных этюдов, М., Музыка, 1983.
Лешгорн	-	Школа беглости для фортепиано, М., Музыка, 1987.
Черни	-	Этюды ор. 131, М., Музыка, 1988.
Черни	-	Школа беглости ор. 299. М., Музыка, 1988.
Шитте	-	25 маленьих этюдов ор. 108. М., Музыка. 1999
Шитте	-	25 легких этюдов, М., Музыка, 1999.

Полифонические произведения:

И.-С.Бах	-	Инвенции Маленькие прелюдии и фуга Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах Нотная тетрадь Вильгельма-Фридемана Бах
Гендель	-	Фугетты
Глинка	-	Фуги
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Полифония., сост. Копчевский, М., Музыка, 1989.		

Произведения крупной формы:

Клементи	-	Сонатины
Кулау	-	Сонатины
Чимароза	-	Сонатины
Моцарт	-	Шесть сонатин
Бетховен	-	Сонатины
Бетховен	-	Сонаты № 19, 20
Гречанинов	-	Сонатина
Шуман	-	Детская сонатина
Жилинский	-	Сонатина
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Произведения крупной формы, сост. Копчевский, М., Музыка, 1989.		
Избранные классические сонатины, М., Композитор, 1993.		

Пьесы:

Шуман	-	Альбом для юношества
Григ	-	Лирические пьесы (по выбору)
Шуберт	-	Вальсы (по выбору)
Глинка	-	Две мазурки
Бородин	-	Сюита (по выбору)
Чайковский	-	Детский альбом
Б.Чайковский	-	Альбом фортепианных пьес для детей
Шопен	-	Прелюдии №4, 7, 20
Прокофьев	-	Детская музыка
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Пьесы, сост. Копчевский, вып.: I, II, III., М., Музыка, 1982-1992.		

Фортепианные ансамбли, переложения:

Альбом нетрудных переложений для фортепиано в 4 руки, м., Музыка, 1989.		
Ансамбли. Пьесы для фортепиано, вып. 13, м,, Музыка, 1990.		
Гаврилин	-	Зарисовки, СПб, Композитор, 1994.
Григ	-	Норвежские танцы, М., Музыка, 1988.
Звуки мира, вып. 6-15, М., Советский композитор, 1985-1988.		
Пьесы на народные темы. Для фортепиано в 4 руки, М., Советский композитор, 1982.		
К.Хачатурян	-	Музыка из балета «Чипполино», М., Музыка, 1983.
Г.Белов	-	Играем в 4 руки, СПб, Композитор, 1988.
Чайковский	-	Обработки русских народных песен переложения в 4 руки
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано по редакцией Н. Копчевского, I, II, III, IV классы ДМШ.		

Вокальная музыка:

В предлагаемом репертуарном списке предложены сочинения русских композиторов для студентов со слабым уровнем подготовки по фортепиано

Хрестоматия для пения, М., Музыка, 1988.

Хрестоматия вокально-педагогического репертуара, М., Музыка, 1972.

Хрестоматия для пения, сост. П.Понтрягин, М., Музыка, 1975.

Глиэр. Избранные романсы, М., Музыка, 2009.

Аренский. Избранные романсы, М., Музыка 2009.

Даргомыжский. Избранные романсы и песни, М., Музыка, 2009.

Абаза Утро туманное

Кручинин «Льется песня»

Булахов «Гори, гори, моя звезда», «Прелесные глазки», «Тройка»

Шишкин «В час роковой»

Толстой «Мы вышли в сад»

Листов «Я помню вальса звук прелестный»

Дюбюк «Не обмани»

Харито «Астры осенние»

Фомин «Только раз

Прозоровский «Мы только знакомы»

Николаевский «Широка в полях дорога»

Карганов «Ты рождена воспламенять»

Котляровский «Мираж»

Гофман «Мой милый друг»

Донаурова «Я думал, сердце позабыло»

Малышкин «О, если бы выразить в звуке»

Гурилев – «Грусть девушки»,

«С песней душа улетит»,

«Вниз по матушке, по Волге»,

«Аи, во поле липынька»,

«Воспоминание»

«Домик-крошечка»

«Ты – гений, дева неземная»

«Бог с Вами!!!»,

«Колокольчик»

«Зимний вечер»,

«Соловей мой, соловей»,

«Право, маменька скажу»,

«После битвы»

«Осенний день»

«Не шуми ты, рожь»

«Песня ямщика»

«Путник»

Варламов – «Скажи мне отчего»,

«Соловушко»,

«Челнок»,

«То не ветер ветку клонит»,

«Горные вершины»,

«Восторг любви»,

«Ненаглядная»,

«Разлюби меня, покинь меня»

«Раз в крещенский вечерок»,

«Мысль поэта»

«Ожидание»

«Ах ты, время, времечко»,

«Смолкни пташка – канарейка».

Глинка - Северная звезда,

Скажи зачем,

Признание,

Песня Вани «Как мать убили» из оперы «Иван Сусанин».

Даргомыжский - Песня Наташи из оперы «Русалка»,

Шестнадцать лет,

Юноша и дева,

Я вас люблю,

Титулярный советник,

О, милая дева,

Расстались гордо мы…

Глиэр – Сладко пел душа соловушко,

Дуют ветры,

Ночь печальна,

Душа моя в плену,

Колыбельная песня,

День погас.

Гвиниашвили – Догорела заря

Гречанинов – Вербушка,

Подснежник,

Колыбельная.

Свиридов – Верба

«Деревянная Русь» вокальный цикл на стихи С.Есенина,

Подъезжая под Ижоры

Отчалившая Русь

Песня под тальянку

О, верю, верю, счастье есть

Римский-Корсаков – Ария Любаши из оперы «Царская невеста»

Песня Зюлейки,

Эхо,

На холмах Грузии.

Рахманинов – Увял цветок,

Сумерки,

Воскрешение Лазаря.

Мусоргский – Вечерняя песенка

Ненаглядная

Алябьев – Два ворона,

Прощание с соловьем,

Не говори: «любовь пройдет…»,

Сарафанчик,

Глазки голубые,

Увы, зачем она блистает…,

Я люблю тебя, дева милая,

Разочарование.

Дополнительный репертуарный список:

Пьесы

Накадо Гоночный автомобиль

Миллер Тема из кинофильма «Серенада солнечной долины

Лунная серенада

Туссен Голубой час

Ностальгия

Бонфельд Кондуит и Швамбрания

Марескотти «Негритенок в лунном свете»

Сеневиль Полевые цветы

Глинка «Я помню чудное мгновенье», переложение для фортепиано В.Соловьева

Массне Медитация из оперы «Таис», переложение Р.Шульца

Тайфер фортепианный цикл «Цветы Франции»

Роза Анжу

Жасмин Прованса

Мак Гийены

Фадеев Альбом фортепианных пьес, U+СПб, 1999

Ансамбли

Джоплин Артист эстрады (в 4 руки)

Медвековский Вместо диксиленда

Когда не хватает техники (ансамбль)

Фадеев Музыкальный калейдоскоп.

20 пьес для фортепиано в 4 руки,

U+Санкт-Петербург, 1997., 1997

Гершвин переложение в 4 руки из оперы «Порги и Бэсс»

I got plenty o,nuttin

I love you Porgy

Фадеев Веселый концерт для двух фортепиано

Сибирский Два кота

Ослик и тележка

Белолица, круглолица

Вьетнамский дуэт

Каприччио (ансамбль)

Шуть Проказник

Танец

Бой на мечах

Маевский Веселая румба (для 2-х фортепиано)

Методические рекомендации преподавателям

Методика фортепианного обучения вокалистов имеет свою специфику, вытекающую из возрастных особенностей данных контингента студентов, а так же из большого разброса в уровне подготовки по фортепиано.

Особое внимание следует уделить индивидуальному подходу в выборе учебного репертуара исходя из технических возможностей каждого студента. Принцип индивидуального подхода действует и в выборе средств и методов произведения занятий, для наиболее рационального результат. При изучении вокальных произведений необходимо выделить обучение навыкам поэтического текста и его связи с музыкальным изложением, осмыслением фразировки.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Важное место в обучении вокалистов занимает развитие навыков самостоятельной творческой работы за инструментом: к этому виду работ можно отнести:

1. освоение упражнений для распевок;

2. задания по чтению с листа

3. транспонирование.

Педагогу необходимо оказать помощь в распределении времени на выполнение тех или иных домашних заданий, на проработку наиболее сложных технических элементов. Одним из заданий самостоятельной подготовки может быть разбор: анализ формы, тональный план, жанр, стилистические особенности, прочий обзор творчества автора. Это может быть и проверка усвоения знаний, полученных при изучении дисциплин всего музыкально-творческого цикла.

Словарь основных терминов

Accelerando	-	ускоряя
Adagio	-	медленно
Agitato	-	возбужденно
Allargando	-	расширяя
Allegro	-	весело, живо
Amorozo	-	любовно
Andante	-	не спеша
Animato	-	воодушевленно, оживленно
Appasionato	-	страстно
A tempo	-	В прежнем темпе
Brillante	-	блестяще
Brio	-	живо (can brio – с огнем)
Calando	-	успокаивая
Cantabile	-	певуче
Capriccizo	-	капризно, прихотливо
Corda, una corda	-	указание применять левую педаль
Crescendo	-	усиливая
Da capo (D.C)	-	с начала
Diminuendo	-	постепенно затихая
Dolce	-	нежно
Energico	-	энергично
Eroico	-	героично
Espressivo	-	выразительно
Fuoco	-	огонь
Grave	-	важно, тяжеловесно
Grazioso	-	изящно
Lamento	-	жалобно
Maestoso	-	торжественно
Marcato	-	четно, подчеркнуто
Mesto	-	печально
Mezzo	-	наполовину
Molto	-	много
Morendo	-	замирая
Ostinato	-	неотступно
Passione	-	страсть
Patetico	-	павелично
Pesante	-	тяжеловесно
Poco	-	немного
Rallentando	-	замедляя
Risoluto	-	решительно
Ritenuto	-	замедляя
Rubato	-	свободно
Secondo	-	второй (в нотах 4 руки – вторая партия)
Subito	-	внезапно, резко
Teneramento	-	Нежно, ласково
Tittti	-	Все участники ансамбля
Vivace	-	живо
Voce	-	вполголоса