Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра специального фортепиано

Принято Ученым советом АГКПротокол №1 от 1 сентября 2018г.	

Е.С. Винокурова

Л.Б. Леонтьева

Рабочая программа учебной дисциплины

«Аккомпанемент фортепианных концертов»

Направление подготовки

53.04.01 – Музыкально- инструментальное искусство

 (уровень магистратуры)

Профиль: Фортепиано

Астрахань

2018

Содержание

Наименование раздела
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:

1. Методические рекомендации для преподавателя

2. Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Аккомпанемент фортепианных концертов» является воспитание высококвалифицированных исполнителей - педагогов, подготовленных к активной самостоятельной педагогической, исполнительской и просветительской деятельности.

Магистрант должен научиться создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей произведения, уметь играть в ансамбле с солирующим фортепиано, грамотно и сбалансировано аккомпанировать солисту, слышать тембровые особенности партии оркестра, обладать дирижерской волей и гибкостью.

Обучающийся должен овладеть достаточно большим репертуаром в жанре концерта, включающим произведения различных эпох и стилей, постоянно совершенствовать культуру ансамблевого и концертмейстерского мастерства, все виды исполнительской техники.

Пианист должен обладать музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке нотного текста, ознакомиться с партитурами исполняемых произведений, с записями исполнений выдающихся солистов и дирижеров.

 Задачами дисциплины являются формирование у магистранта:

* мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений,
* совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения,
* овладение магистрантом достаточно большим репертуаром в жанре фортепианного концерта, включающим произведения различных эпох и стилей,
* развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания,
* постоянное развитие у магистранта мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у обучающегося культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение магистрантом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры,
* стимулирование у обучающегося творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства,
* воспитание у магистранта устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки,
* совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы;
* совершенствование навыков ансамблевой и концертмейстерской игры, достижение правильного звукового баланса;
* умение находить нужное соотношение дирижерского управления исполнительским процессом и необходимой гибкости по отношению к солирующему инструменту.

2. Требования к результатам освоения рабочей программы

Изучение дисциплины направлено на формирование **профессиональной компетенции** **(ПК)**:

- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музы­кально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в ор­кестре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:

* значительный сольный репер­туар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе сочинения крупной формы (концер­ты), произведения композиторов - классиков, романтиков, импрессионистов, экспрессионистов, неоклассиков, композиторов второй половины XX века, разных стран и народов;
* быстро адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком ху­дожественном уровне исполнять произведения разных стилей и жанров для различных ансамблевых составов;

уметь:

* свободно читать с листа музыкальную литературу (любых стилей, направлений, эпох);
* анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций;

владеть:

* способностью к активному участию в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;
* арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности;
* значительным опытом ансамблевого исполнительства и обширным репертуаром, включаю­щим сочинения для различных ансамблей, навыками ведения репетиционной работы с партнерами.

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистра

Занятия по курсу «Аккомпанемент фортепианных концертов» должны интегрировать все знания, умения и навыки, получаемые магистрантом на музыкально-теоретических, профилирующих и общегуманитарных дисциплинах. Занятия по данному курсу призваны сформировать профессиональную культуру молодого музыканта-пианиста и педагога, обладающего самостоятельностью музыкального мышления, способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющего методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающего особенности национальных школ, исполнительских стилей, владеющего навыками ансамблевого музицирования.

Дисциплина «Аккомпанемент фортепианных концертов» входит в вариативную часть Блока Б1. Дисциплины. Она содержательно связана с дисциплинами базовой части «Специальный инструмент», «Фортепианный ансамбль», вариативной части «Изучение концертного репертуара», «Концертмейстерский класс», «Камерный ансамбль», «Современный репертуар», с дисциплиной Блока: Б2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) «Педагогическая практика».

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Часы	Зачетные единицы	Форма контроля(семестр)
			зачет	экзамен
Вариативная часть			1	2
аудиторная работа	36	1
самостоятельная работа	72	2
Общая трудоемкость дисциплины	**108**	**3**

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа - 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Время изучения – 1-2 семестры.

Занятия по дисциплине «Аккомпанемент фортепианных концертов» проходят в форме индивидуальных уроков по 1 часу в неделю. Формы контроля: 1 семестр – зачет; 2 семестр – экзамен. Формой межсессионной аттестации являются открытые выступления в классе.

4. Содержание дисциплины

Программный минимум	Объем в часах
ИЗ	Конт.часы	СР	Всего
1 семестр
Подготовка к межсессионной аттестации: часть (по выбору) барочного или классического концерта.	9		9	
Подготовка кзачету: I или II-IIIчасти концерта западно-европейских композиторов романтического или постромантического периода.	9		9	
2 семестр
Подготовка к межсессионной аттестации: часть (по выбору) концерта отечественного композитора XIX-XX веков.	18			
Подготовка к экзамену: I или II-IIIчасти двух концертов разных стилей		27	27	
ИТОГО:	**36**	**27**	**45**	**108**

Предлагаемый репертуарный список является примерным и может быть расширен как за счет других произведений композиторов-классиков, так и сочинений, созданных в течение ХХ-ХХI веков.

Основной репертуар

И.С.Бах	Концерт фа минорКонцерт ре минор
Й.Гайдн	Концерт Ре мажорКонцерт Ми мажор
В.А.Моцарт	Концерты
Л.Бетховен	Концерт № 1 До мажорКонцерт № 2 Си-бемоль мажорКонцерт № 3 до минорКонцерт № 4 Соль мажорКонцерт № 5 Ми-бемоль мажор
Ф.Мендельсон	Концерт № 1Концерт № 2
Ф. Шопен	Концерт № 1 ми минорКонцерт № 2 фа минор
Р. Шуман	Концерт ля минор
Ф. Лист	Концерт № 1 Ми-бемоль мажорКонцерт № 2 Ля мажор
Й. Брамс	Концерт № 1 ре минор
Э.Григ	Концерт ля минор
К.Сен-Санс	Концерт № 2 соль минор
С.Франк	Симфонические вариации
М.Равель	Концерт № 1 Соль мажорКонцерт № 2 Ре мажор
Ф.Пуленк	Утренняя серенадаКонцерт
Н.Римский-Корсаков	Концерт
П.Чайковский	Концерт № 2 Соль мажор
А.Рубинштейн	Концерт № 4
А. Скрябин	Концерт фа-диез минор
С. Рахманинов	Концерт № 1 фа-диез минорКонцерт № 2 до минорКонцерт № 4 соль минорРапсодия на тему Паганини
С.Прокофьев	Концерт № 1 Ре-бемоль мажорКонцерт № 3 До мажорКонцерт № 5 Соль мажор
Д.Шостакович	Концерт № 1 до минорКонцерт № 2 Фа мажор
А.Хачатурян	Концерт
Д.Кабалевский	Концерт № 3
Р.Щедрин	Концерт № 1
Г.Галынин	Концерт

 Дополнительный репертуар

К.М. Вебер	Концертштюк
Й. Брамс	Концерт № 2 Си-бемоль мажор
П. Чайковский	Концерт № 1 си-бемоль минор
С.Рахманинов	Концерт № 3 ре минор
С. Прокофьев	Концерт № 2 соль минорКонцерт № 4 Си-бемоль мажор
И.Якушенко	Концерт
А. Шнитке	Концерт для фортепиано и струнного оркестра

5. Организация контроля знаний

В воспитании музыкального дарования магистранта определяющую роль играет репертуар, которых должен включать в себя сочинения разных композиторских стилей. Именно на репертуаре обучающийся развивает художественный вкус и чувство стиля. В течение двух семестров обучения магистрант должен освоить достаточно большой объем учебного репертуара и приобрести навыки, которые позволят ему в дальнейшем свободно разбираться во всем многообразии фортепианной литературы в жанре инструментального - фортепианного, в частности, концерта.

В течение учебного года студент выступает на зачетах, контрольных уроках и экзаменах, а также в различных открытых (классных, сольных, отчетных) концертах. Открытые выступления (межсессионная аттестация) планируются в октябре – ноябре и марте – апреле, зачеты и экзамены – по расписанию сессий.

Количество сочинений, разучиваемое студентом за год, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема и сложности произведений, от способностей и уровня подготовки магистранта. Однако можно установить некоторый минимум изучаемого репертуара.

Критерии оценки выступлений на зачетах и экзаменах

На «отлично» оценивается выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры магистранта. Исполнение должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью, ансамблевым мастерством.

На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

 На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач недостаточность ансамблевого слышания.

 Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как неудовлетворительное.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Кафедра располагает четырьмя учебными аудиториями №№ 51, 52, 53, 54. Парк роялей представлен восемью инструментами: Весstein – 1, Blüthner – 1, Förster – 4, Rönisch – 2. В большом концертном зале находятся два концертных рояля Steinway. Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

№ 51: рояль Blüthner – 1 шт., рояль Bechstein- 1 шт., стул – 3 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., пульт – 1 шт., банкетка – 1 шт.

№ 52: рояль Rönisch – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стул – 4 шт., стол – 1 шт.

№ 53: рояль Förster - 2 шт., стул – 4 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., банкетка - 1 шт.

№ 54: рояль Förster – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стул – 5 шт., стол – 1 шт.

В большом концертном зале находятся два концертных рояля Steinway. Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

7. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

 Основная литература

№ п/п	Наименование
1.	Ганон, Ш.Л. Пианист-виртуоз в 60 упражнениях. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 88 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/76294>
2.	Николаевский, М.И. Консерваторская постановка рук на фортепиано [Текст] / М.И.Николаевский. – изд-е 3-е. – М.: КРАСАНД, 2011. – 64 с.
3.	Ротенберг, А.М. Музыкальный компромисс [Текст]: Советы певцам и концертмейстерам оперы / А. М. Ротенберг. - СПб.: Композитор, 2011. - 152 с.: нот., ил.
4.	Левин, И. Искусство игры на фортепиано. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90015>

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование
1.	Волгоград – фортепиано – 2008 [Текст]: Сб. статей и материалов по истории фортепианного искусства. / Сост. М.В. Лидский, Е.Н. Федорович.- Волгоград: «МИРИА», 2008.
2.	Вспоминая Софроницкого [Текст] /Сост. И.Никонович, А.Скрябин.- Москва: Классика XXI, 2008.
3.	Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика –XXI, 2008
4.	Как исполнять Гайдна. – М.: Классика –XXI, 2009
5.	Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика –XXI, 2007
6.	Как исполнять русскую фортепианную музыку. – М.: Классика –XXI, 2009.
7.	Корыхалова, Н.П. Увидеть в нотном тексте… [Текст]: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они) /Н.П.Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
8.	Монсенжон,Б.Глен Гульд. «Нет, я не эксцентрик!» [Текст]: беседы, интервью /Б.Монсенжон; Пер. с фр. М.Ивановой-Аннинской. – Москва: Классика-XXI, 2008.
9.	Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008.
10.	Смирнова, М.В. Из золотого фонда педагогического репертуара: Р.Шуман, П.Чайковский, К.Дебюсси, С.Прокофьев [Текст]: Учебное пособие / М.В.Смирнова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов

При разработке УМК был использован ряд положений типовой Программы по специальности фортепиано для фортепианных факультетов музыкальных вузов, а также материалы рабочих программ по специальности, разработанных кафедрой специального фортепиано Астраханской государственной консерватории в период от 2000 до 2016 года.

Основным руководителем магистранта является педагог по специальности, главная задача которого состоит во всестороннем развитии музыкальных способностей и формировании личности молодого музыканта. На занятиях по дисциплине «Аккомпанемент фортепианных концертов» студент получает комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для творческой и педагогической деятельности, приобретает пианистическое мастерство, стилевые и художественные представления, суммирует знания и умения, полученные в классах специального фортепиано, камерного и фортепианного ансамбля, концертмейстерской подготовки, а также на курсах музыкально-теоретических дисциплин. Перед педагогом всегда встают проблемы развития индивидуальности обучающегося, что предполагает учет личностных различий между учениками.

 Одной из целей обучения данной дисциплине является формирование самостоятельности музыкального мышления магистра. Магистрант должен научиться создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей произведения. Для осуществления этих задач педагог должен организовать самостоятельную работу обучающегося, постепенно усложняя формы заданий для самостоятельной работы. Эта работа имеет важное воспитательное значение, так как самостоятельность в профессиональных вопросах непосредственно влияет на развитие индивидуальных качеств магистранта.

Нередко одной из основных причин недостаточно качественной самостоятельной работы оказывается отсутствие навыков слухового контроля, умения грамотно анализировать все компоненты нотного текста, осознавать свои достижения и ошибки. В таком случае педагогу необходимо специально учить магистранта умению слышать и контролировать себя, формировать его музыкальный интеллект, направлять мышление обучающегося на обобщения и собственные выводы.

 Занятия по данной дисциплине должны иметь педагогическую направленность, так как большинство магистров становится впоследствии педагогами.

При самостоятельной работе магистранта особое значение имеет первый этап освоения нотного текста, когда при разборе необходимо внимательно и грамотно прочитать все детали текста, все обозначения. Должна быть выработана привычка точно читать текст, причем необходимо воспринимать все детали текста как выражение определенного содержания. Поэтому опасно следовать распространенной практике разбора, когда сначала пианист учит ноты, а затем «приклеивает» к ним смысл.

Активное слуховое восприятие и слуховой контроль, умение слушать себя, находить появившиеся неточности и устранять их можно назвать одним из главных условий качественной самостоятельной работы. Умение себя слушать представляет собой достаточно сложный процесс. Он предполагает детальное и ясное слышание всей звуковой ткани произведения, эмоциональную реакцию на музыку, осознание качества исполнения, соответствующую реакцию на собственную игру. При активном слуховом контроле происходит закрепление нужных внутренних слуховых образов. Одновременно слух осуществляет функции критика, постоянно корректируя игру в соответствии с исполнительским намерением, проверяя соответствие реального звучания и слухового представления. Навыки слухового контроля в течение всей работы над сочинением обеспечивают сохранение точности текста. Для развития навыка слухового контроля необходимо постоянно находиться в состоянии высокой концентрации и сознательной направленности внимания.

Увлеченность музыкальной задачей делает повседневную работу интересной. Домашняя работа должна быть эмоциональной. Однако эмоциональное отношение к музыке должно подкрепляться работой интеллекта. Простого музицирования мало, нужно многое знать и понимать, ставить вполне конкретные содержательные и исполнительские задачи.

Развитию музыкального интеллекта помогает самостоятельная аналитическая работа по изучению текста с привлечением теоретических сведений. Большую помощь в заучивании наизусть приносит анализ гармонии и мелодии, закономерностей формы-структуры произведения, логики взаимодействия элементов выразительности, особенностей фактуры. Такая сознательная работа, сопровождаемая слуховым вниманием, активизирует восприятие и интуицию.

Особого внимания при работе над переложением оркестрового сопровождения в инструментальном концерте требует ознакомление с партитурой сочинения в нотном и аудио-варианте. Желательно также ознакомиться с разными вариантами переложений оркестровой партии, если они имеются, чтобы выбрать наиболее приближенный к оркестровому звучанию или более пианистически удобный.

Ознакомление с профильной литературой также должно помочь правильному стилевому прочтению исполняемых произведений.