Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра специального фортепиано

Е.С. Винокурова

Рабочая программа учебной дисциплины

«Фортепианный ансамбль»

Направление подготовки

53.04.01 – Музыкально- инструментальное искусство

(уровень магистратуры)

Профиль: Фортепиано

Астрахань

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 «Фортепианный ансамбль» является воспитание высококвалифицированных исполнителей-педагогов, подготовленных к активной самостоятельной педагогической, исполнительской и просветительской деятельности, совершенствовании профессионального мастерства пианиста при игре в составе фортепианного дуэта в концертных условиях. Совместное музицирование может стать стимулом для интенсивного развития творческих способностей пианиста, что составляет одну из важных сторон воспитания исполнителя.

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 грамотно и сбалансировано играть в ансамбле со вторым фортепиано, обладать дирижерской волей и гибкостью.

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

Пианист должен обладать музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке нотного текста.

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 ансамбля, включающим произведения различных эпох и стилей, состоящего из оригинальных произведений для фортепианного дуэта и концертных переложений музыки для других составов;
* 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 партнеру.

2. Требования к результатам освоения рабочей программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональные компе­тенции (ОПК)

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОПК – 4);

профессиональные компе­тенции **(ПК)**: в области музыкально-исполнительской деятельности

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

- быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художествен­но-творческую и образовательную среду (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

значительный ансамблевый 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;

свободно читать с листа музы­кальную литературу (любых сти­лей, направлений, эпох);

анализировать, изучать произве­дения, предназначенные для ис­полнения, проводить сравнитель­ный анализ исполнительских ин­терпретаций;

историю развития камерного жанра, методику работы с ансам­блями, обширный репертуар для различных видов ансамблей;

уметь:

свободно читать с листа музы­кальную литературу (любых сти­лей, направлений, эпох);

анализировать, изучать произве­дения, предназначенные для ис­полнения, проводить сравнитель­ный анализ исполнительских ин­терпретаций;

быстро адаптироваться к игре в разных ансамблях, на высоком ху­дожественном уровне исполнять произведения разных стилей и жанров для различных ансамбле­вых составов;

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 «Фортепианный ансамбль» должны интегрировать все знания, умения и навыки, получаемые магистрантом на музыкально-теоретических, профилирующих (специальный инструмент, камерный ансамбль, концертмейстерский класс, аккомпанемент фортепианных концертов, изучение концертного репертуара, педпрактика) 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 «Фортепианный ансамбль» входит в базовую часть Блока Б1. Дисциплины. Она содержательно связана с дисциплиной базовой части «Специальный инструмент», вариативной части «Изучение концертного репертуара», «Концертмейстерский класс», «Психологический практикум», «Камерный ансамбль», «Современный репертуар».

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Часы	Зачетные единицы	Форма контроля (семестр)	
			зачет	экзамен
Базовая часть	**180**	5	1,2,3	4
аудиторная работа	144	4
самостоятельная работа	36	1
Общая трудоемкость дисциплины	**180**	**5**

Время изучения - 1-4 семестры. Занятия по дисциплине «Фортепианный ансамбль» проходят в форме мелкогрупповых занятий уроков по 2 часа в неделю. Формой межсессионной аттестации являются открытые выступления в классе.

4. Содержание дисциплины

Программный минимум	Объем в часах			
ПР	Конт.часы	СР	Всего
1 семестр				
Подготовка к межсессионной аттестации: произведение композиторов барокко или венского классицизма для фортепиано в 4 руки.	18			18
Подготовка кзачету:1-2произведения композиторов барокко или венского классицизма для двух фортепиано	18			18
2 семестр				
Подготовка к межсессионной аттестации: произведение западно-европейских композиторов-романтиков для фортепиано в 4 руки.	18			18
Подготовка к зачету: 1-2произведения западно-европейских композиторов-романтиков для двух фортепиано	18			18
3 семестр				
Подготовка к межсессионной аттестации: произведение отечественных композиторов XIX-XX вв. для фортепиано в 4 руки.	18			18
Подготовка к зачету:1-2произведения отечественных композиторов XIX-XX вв. для двух фортепиано	18			18
4 семестр				
Подготовка к межсессионной аттестации: произведение современных зарубежных и отечественных композиторов второй половины XX века – начала XXI века для фортепиано в 4 рук и/или для двух фортепиано.	36		9	45
Экзамен:2произведения разных стилей		27		27
ИТОГО:	**144**	**27**	**9**	**180**

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

Л.Бетховен	Соната Ре мажор
И.Брамс	Венгерские танцы Вариации на тему Р.Шумана Вальсы Песни любви
В.Гаврилин	Зарисовки
М.Глинка	Полька Экспромт в форме галопа
Э.Григ	Сюиты к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» (переложение автора) Норвежские танцы
К.Дебюсси	Античные эпиграфы
В.Калинников	Сочинения для оркестра (переложение автора)
В.А.Моцарт	Сонаты Дивертисмент Ре мажор (переложение)
М.Мусоргский	Соната
М.Равель	Матушка-гусыня
С.Рахманинов	Шесть пьес для фортепиано в 4 руки
Г.Свиридов	Музыка к кинофильму «Метель» (переложение)
П.Хиндемит	Соната для фортепиано в 4 руки
Шуберт	Фантазия фа минор Марши
Р.Шуман	Восточные картины
А.Аренский	Сюиты № 1, № 2, № 4
А.Баласанян	По Армении (4 новеллы для двух фортепиано)
В.Баркаускас	Вариации для двух фортепиано
И.С.Бах	Концерты для двух клавиров № 1 до минор, № 2 До мажор, № 3 до минор
Й.Брамс	Вариации на тему Й.Гайдна Вальсы
Ю.Буцко	Соната для двух фортепиано
Э.Григ	Романс ор. 51
К.Дебюсси	По белому и чёрному Линдараха
Э.Капп	Концертино
Ф.Лист	Ракоци-марш
В.Лютославский	Вариации на тему Паганини
Д.Мийо	Скарамуш
В.А.Моцарт	Соната Ре мажор Концертная фантазия
Н.Пейко	Концертные вариации
Ф.Пуленк	Соната
М.Равель	Вальс
С.Рахманинов	Сюиты №. 1, № 2
К.Сен-Санс	Скерцо
И.Стравинский	Соната для двух фортепиано
П.Хиндемит	Соната для двух фортепиано
Б.Чайковский	Соната для двух фортепиано
А.Черепнин	Рондо
Ф.Шопен	Рондо ля минор, соч.73
Д.Шостакович	Концертино
И.С.Бах	Пьесы
Г.Ф.Гендель	Пьесы
Г.Галынин	Сюита
Г.Гасанов	Сюита
З.Кодай	Танцы из Галанты
С.Прокофьев	Сюита из балета «Золушка» Сюита из балета «Сказка про шута»
А.Скрябин	Поэма огня
А.Хачатурян	Сюита из балета «Гаянэ»
А.Шнитке	«Ревизская сказка»
Ф.Шуберт-С.Прокофьев	Вальсы
А.Эшпай	Концерт для оркестра

Дополнительный репертуар

Й.Брамс	Соната по фортепианному квинтету
Б.Бриттен	Интродукция и бурлеска
Д.Брубек	Точки джаза
Ю.Гонцов	Шесть фуг для двух фортепиано
Ф.Лист	Патетический концерт
М.Равель	Испанская рапсодия
С.Рахманинов	Симфонические танцы
Я.Ряэтс	Маргиналии
К.Сен-Санс	Вариации на тему Бетховена
Г.Фрид	Соната для двух фортепиано
Б.Цытович	Сюита

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 фортепианного ансамбля.

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.

Программный минимум для академических концертов,

зачетов, экзаменов и межсессионной аттестации

I курс

1 семестр

Межсессионная аттестация: произведение композиторов барокко или венского классицизма для фортепиано в 4 руки.

Зачет: 1-2 произведения композиторов барокко или венского классицизма для двух фортепиано (общая продолжительность звучания - не менее 15 минут).

2 семестр

Межсессионная аттестация: произведение западно-европейских композиторов-романтиков для фортепиано в 4 руки.

Зачет: 1-2 произведения западно-европейских композиторов-романтиков для двух фортепиано (общая продолжительность звучания - не менее 15 минут).

II курс

3 семестр

Межсессионная аттестация: произведение отечественных композиторов XIX-XX вв. для фортепиано в 4 руки.

Зачет: 1-2 произведения отечественных композиторов XIX-XX вв. для двух фортепиано (общая продолжительность звучания - не менее 15 минут).

4 семестр

Межсессионная аттестация: произведение современных зарубежных и отечественных композиторов второй половины XX века – начала XXI века для фортепиано в 4 рук и/или для двух фортепиано.

Экзамен: 2 произведения разных стилей (общая продолжительность звучания - не менее 20 минут).

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.

Занятия по дисциплине «Фортепианный ансамбль» проводятся в следующих аудиториях:

№ 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.	Николаевский, М.И. Консерваторская постановка рук на фортепиано [Текст] / М.И.Николаевский. – изд-е 3-е. – М. : КРАСАНД, 2011. – 64 с.
2.	Ротенберг, А.М. Музыкальный компромисс [Текст] : Советы певцам и концертмейстерам оперы / А. М. Ротенберг. - СПб. : Композитор, 2011. - 152 с. : нот., ил.
3.	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>
4.	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>

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование
1.	Вспоминая Юдину [Текст] / Сост. А.Кузнецов.- Москва: Классика XXI, 2008.
2.	Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика –XXI, 2008
3.	Григорьев. В. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика –XXI, 2006
4.	Гасич Е. Стиль как научная категория и стилевой анализ в педагогической практике. Южно-Российский альманах–2005.– Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2006
5.	Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика –XXI, 2007
6.	Коган Г. Работа пианиста. – М.: Классика – XXI, 2004. (Секреты ф.п. мастерства)
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.	Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. –М.: Классика – XXI, 2004. – (Секреты ф.п. мастерства)
9.	Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008.
10.	Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов

В данной рабочей программе использованы основные положения типовой программы по фортепианному ансамблю, а также рабочие программы по фортепианному ансамблю и фортепианному дуэту, разработанные кафедрой специального фортепиано Астраханской консерватории за период с 2000 по 2016 годы.

Занятия в классе фортепианного ансамбля являются важной частью воспитания музыканта, так как решение ансамблевых задач оказывает развивающее влияние на уровень технического и художественного развития пианиста. Результатом освоения дисциплины «Фортепианный ансамбль» должно быть знание специфики ансамблевого исполнительства и технических сложностей игры в фортепианном ансамбле. Обучающийся должен ознакомиться с разнообразным ансамблевым репертуаром для фортепиано в 4 руки и для двух фортепиано, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, а также наиболее интересные переложения симфонической, оперной, хоровой, камерной, вокальной музыки для фортепианного ансамбля.

Магистрант должен получить ясные представления об основных художественных задачах ансамблевого исполнения и закрепить их в процессе репетиционной и концертной работы. Он должен уметь создать звуковой, артикуляционный, ритмический и динамический баланс в совместной игре, слышать как звучание ансамбля в целом, так и собственную партию и партию партнера, играть в едином темпе.

В репертуар фортепианного ансамбля желательно включать как оригинальные сочинения, созданные специально для ансамбля, так и переложения симфонической, камерной, оперной, органной музыки. Часть сочинений может быть пройдена в эскизном виде для ознакомления или для развития навыка чтения с листа. В качестве репертуара для ознакомления могут быть использованы ансамбли из репертуара музыкального училища или колледжа.

Магистрант должен научиться работать над созданием художественного замысла, драматургической целостностью произведения и воплощать её в процессе совместного исполнения; осуществлять репетиционную работу с партнерами, быстро улавливать намерения партнера и чутко реагировать на элементы импровизационности в исполнении; представлять звучание всего ансамбля в целом и своей партии как части целого и в соответствии с этим создавать звуковой и ритмический баланс ансамбля, добиваясь единства исполнительских намерений

Тщательное разучивание каждой партии в дуэте является условием качественного совместного исполнения. В этой части работы пианисту необходимо использовать знания и умения, полученные в классе по специальности.

Второй этап работы над ансамблем имеет свои, собственно ансамблевые особенности и сложности, которые и следует освоить партнерам по ансамблю в самостоятельной совместной работе над ансамблевым произведением.

К числу ансамблевых трудностей относится достижение синхронности звучания, особенно при одновременном взятии и завершении звука, а также при исполнении унисонных и параллельных линий. Большого внимания требует согласованность приемов звукоизвлечения, единство артикуляционных средств и штрихов. Важным ансамблевым навыком является умение слышать как свою партию, так и обе партии, что позволяет добиваться согласованности и баланса в динамике, ритмической пульсации и фразировке, в использовании педали. Постоянный слуховой контроль должен быть направлен на единство звучания общей фактуры ансамбля, а также на тембровую выразительность каждой партии, когда возникает задача показать основной тематический материал. Особой заботой ансамблистов должна быть естественность совместной интонационной агогики, гибкость передачи тематического материала из партии в партию. К специфическим сложностям игры в 4 руки на одном инструменте относится умение играть на одной половине клавиатуры и точно педализировать.