Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра специального фортепиано

Е.С. Винокурова

Рабочая программа учебной дисциплины

«Изучение концертного репертуара»

По специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(уровень специалитета)

Специализация №1 «Фортепиано»

Астрахань

Содержание

Наименование раздела	
1.	Цель и задачи дисциплины
2.	Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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 для преподавателя
	Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Изучение концертного репертуара» — подготовка студентов консерватории для деятельности в качестве концертных исполнителей в роли солиста, подготовка педагогов средних и высших музыкальных учебных заведений по классу специального фортепиано; освоение принципов выбора и изучения репертуара для пополнения собственного репертуарного багажа и составления педагогического репертуара;

В задачи курса входит расширение репертуарного кругозора студентов при изучении фортепианной литературы как в целом, так и в рамках определённой исторической эпохи, стилевого направления, творчества отдельного автора в объёме, необходимом для ведения концертной и педагогической деятельности; пропаганда недостаточно известных, редко исполняемых произведений, достойных внимания исполнителей; повышение уровня ориентации в исполнительском наследии, затрагивающем область сольного фортепианного исполнительства; привитие навыка использования знаний о фортепианном исполнительском наследии в собственной исполнительской практике.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

* основной сольный репертуар для своего инструмента, включая произведения композиторов конца XX, начала XXI веков.
* необходимый перечень наиболее востребованных на концертной эстраде, а также менее известных и редко исполняемых произведений из области фортепианной;
* особенности исполнения произведений различных авторов, стилей и эпох; общие тенденции стилевых и интерпретационных решений в рамках отдельных исполнительских школ, имеющих отношение к данному репертуару;
* принципы составления концертных программ, наиболее и наименее удачные примеры содержания концертных программ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

* разбираться в идейно-художественном содержании отдельных произведений, уметь формулировать свои представления об особенностях этого содержания;
* различать различные подходы к исполнительской реализации произведений, свойственные тому или иному исполнительскому течению либо творчеству отдельного исполнителя;
* находить методы применения полученных в рамках курса знаний в собственной исполнительской практике; сопоставлять произведения по жанровому, стилевому и содержательному компонентам на предмет совмещения их в рамках одной концертной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **владеть**:

* определённым объёмом знаний о концертном репертуаре и системными знаниями для составления концертных программ.
* общими представлениями о музыкальных стилях, о художественном мире разных композиторов и конкретных произведений;
* нужным объёмом знаний по смежным проблемам, таким как биографии композиторов, особенности культуры той или иной эпохи, инвентарь музыкальных инструментов различных исторических периодов;
* системой знаний по истории музыкальных стилей и опыта их исполнительского претворения;
* навыком построения собственной интерпретации на основе понятий об авторских намерениях и собственных эстетических представлений с применением общекультурного и профессионального кругозора;

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) компетенциями:

* способностью слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании (ОПК-6);
* способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК-9);
* способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
* способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК-8).

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая объем дисциплины – 108 часов, аудиторная работа - 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время изучения - 7-8 семестры. Формы контроля: 8 семестр – зачет. Занятия по дисциплине «Изучение концертного репертуара» проходят в форме мелкогрупповых уроков по 2 часа в неделю.

Основная форма занятий – прослушивание и обсуждение фортепианного репертуара разных эпох и стилей. Самостоятельная работа заключается в дополнительном прослушивании рекомендованных произведений, а также и использовании музыковедческой литературы по тематике дисциплины.

4. Структура и содержание дисциплины

Календарный и тематический план 7 семестр

№ недели	Название темы	Практич. занятие
1	И.С. Бах ХТК. Французские сюиты. Английские сюиты. Хроматическая фантазия и фуга	2
2	Музыка эпохи Барокко. И.С. Бах. Партиты. Токкаты. Дуэты. Итальянский концерт. Французская увертюра.	2
3	Г.Ф. Гендель. Сюиты. Д. Скарлатти. Сонаты	2
4	Й Гайдн. Сонаты. Вариации.	2
5	В.А. Моцарт. Сонаты	2
6	В.А. Моцарт. Сонаты. Вариации. Рондо. Концерты	2
7	Л. ван Бетховен. Сонаты (1 – 11)	2
8	Л. ван Бетховен. Сонаты (12 – 27)	2
9	Л. ван Бетховен. Сонаты (28 – 32). Вариации. Пьесы	2
10	Л. ван Бетховен. Концерты	2
11	Ф. Шуберт. Сонаты.	2
12	Ф. Шуберт. Фантазия «Скиталец». Музыкальные моменты. Экспромты.	2
13	Ф. Мендельсон. Серьёзные вариации. Песни без слов. Концерты.	2
14	Р. Шуман. Арабески. Бабочки. Интермеццо. Крейслериана. Сонаты № 1 и № 2. Лесные сцены.	2
15	Р. Шуман. Детские сцены. Фантазия C-dur –Карнавал. Венский карнавал. «Пёстрые листки». Концерт a-moll.	2
16	Ф. Шопен. Полонезы. Полонез-фантазия. Ноктюрны. Вальсы.	2
17	Ф. Шопен Фантазия f-moll. Соната b-moll. Соната h-moll. Этюды. Прелюдии. Баркарола, соч. 60. Баллады.	2
18	Ф. Шопен. Мазурки. Скерцо. Концерты.	2
	Итого 36 часов	36

Календарный и тематический план 8 семестр

№ недели	Название темы	Практич. занятие
1	Ф. Лист Венгерские рапсодии № 6, № 10, № 12. Этюды «Мазепа», Этюд «Блуждающие огни», Этюды по Паганини №№ 2, 3, 4, 5, 6	2
2	Ф. Лист. «Погребальное шествие». «Годы странствий» «Мефисто-вальс» Соната h-moll. Поздние фортепианные сочинения. Вопросы исполнения музыки Ф. Листа	2
3	И. Брамс. Концерт № 2 B-dur Фантазии соч. 116, Интермеццо соч. 117, Интермеццо соч. 118 №№ 1,3,6. Соната № 2 fis-moll Вариации на тему Генделя,	2
4	Фортепианное творчество Э. Грига, К. Сен-Санса, С. Франка. Э. Григ. Концерт. Соната. Баллада. К. Сен-Санс. Концерт № 2. С. Франк. Прелюдия, хорал и фуга. Симфонические вариации.	2
5	Фортепианное творчество К. Дебюсси, М. Равеля К. Дебюсси. Детский уголок. Образы. Сюита для 2-х фортепиано «По белому и черному».	2
6	К. Дебюсси. Бергамасская сюита. Маски. Медленный вальс М. Равель. Ночные призраки. Игра воды. Концерт № 1 G-dur.	2
7	Фортепианные произведения М. Балакирева, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова.	2
8	Фортепианное творчество П. Чайковского Большая соната. Детский альбом. Времена года. Концерт № 1	2
9	Фортепианные произведения А. Глазунова, А. Рубинштейна, Н. Метнера	2
10	Фортепианное творчество С. Рахманинова Прелюдии. Вторая соната. Этюды-картины. Второй концерт. Третий концерт. Музыкальные моменты.	2
11	Фортепианное творчество и стиль С. Рахманинова Рапсодия на тему Паганини. Пьесы. Вариации на тему Корелли.	2
12	Фортепианное творчество А. Скрябина Сонаты. Пьесы Этюды. Прелюдии. Концерт	2
13	Фортепианные сочинения Б. Бартока, И. Стравинского	2
14	Фортепианные сочинения П. Хиндемита, Ф. Пуленка. О. Мессиана	2
15	Фортепианное творчество С. Прокофьева. Сарказмы. Мимолетности. Пьесы.	2
16	С. Прокофьев. Сонаты. Концерты	2
17	Фортепианные сочинения Д. Шостаковича.	2
18	Фортепианные сочинения Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Б, Тищенко, С. Слонимского	2
	Итого 36 часов	36

Содержанием дисциплины является ознакомление с обширной частью фортепианного репертуара для расширения профессионального кругозора студентов-пианистов, необходимого для будущей артистической и педагогической деятельности. Общее ознакомление с произведениями концертного репертуара дополняется изучением культурных особенностей эпохи, истории и обстоятельств создания данного сочинения, стилистических аспектов интерпретации. Курс дисциплины должен прививать навыки самостоятельной работы с произведениями, не входящими в программу, что поможет студенту грамотно и эстетически оправданно составить программу собственного концерта, либо концерта учеников.

5. Организация контроля знаний

Формой контроля знаний является зачет, который проводится в конце 8 семестра. В качестве метода контроля выступает собеседование по результатам проделанной работы, в ходе которого оценивается количество и качество изученного материала, уровень самостоятельных выводов и обобщений, ценность собственных суждений обучающегося, его умение использовать свой профессиональный опыт.

Вопросы к зачету

1. Клавирная музыка эпохи Барокко. И.С. Бах. Д. Скарлатти. Г.Ф. Гендель.
2. Клавирные сочинения М, Клементи, Ф.Э. Баха, И.Х. Баха
3. Фортепианные сочинения Й. Гайдна и В.А. Моцарта.
4. Фортепианные сочинения Л. Бетховена.
5. Фортепианные сочинения Ф. Шуберта.
6. Фортепианные сочинения Ф. Мендельсона.
7. Фортепианные сочинения Р. Шумана
8. Фортепианные сочинения Ф. Шопена
9. Фортепианные сочинения Ф. Листа
10. Фортепианные сочинения И. Брамса
11. Фортепианные сочинения Э. Грига, К. Сен-Санса, С. Франка
12. Фортепианные сочинения К. Дебюсси, М. Равеля, Ф. Пуленка, О. Мессиана
13. Фортепианные сочинения Б. Бартока, П. Хиндемита
14. Фортепианные сочинения М. Балакирева, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, Н. Метнера.
15. Фортепианные сочинения П. Чайковского
16. Фортепианные сочинения С. Рахманинова
17. Фортепианные сочинения А. Скрябина.
18. Фортепианные сочинения С. Стравинского, Н. Мясковского,
19. Фортепианные сочинения С. Прокофьева
20. Фортепианные сочинения Д. Шостаковича
21. Фортепианные сочинения отечественных композиторов второй половины ХХ века

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА зачете

«Зачтено» выставляется в том случае, когда студент показывает достаточно ясные представления о содержании изучаемого материала, разбирается в теоретических вопросах курса, умеет применять полученные знания на практике, использует не только основную, но и дополнительную литературу.

«Не зачтено» выставляется в том случае, когда студент не выполнил перечисленные выше требования к качеству усвоения изучаемого материала.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия проводятся в аудитории № 52 (рояль «Рениш» - 2шт., шкаф для документов – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт). Библиотека имеет абонемент и читальный зал, где представлена необходимая литература и нотные издания. Фонотека обладает достаточным фондом аудиозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Предлагаемые репертуарные списки являются методическим пособием и предназначены для формирования общего представления студента о фортепианном репертуаре. Списки охватывают основные произведения фортепианного репертуара и могут быть расширены как за счет других произведений композиторов-классиков, так и сочинений, созданных в течение ХХ-ХХI веков.

И.С.Бах	Хорошо темперированный клавир, т. I-II Французские сюиты Английские сюиты Партиты Итальянский концерт Токкаты Сонаты Ария с вариациями в итальянской манере Каприччио на отъезд возлюбленного брата Хроматическая фантазия и фуга Гольдберг-вариации Французская увертюра
Г.Ф.Гендель	Сюиты
Д.Скарлатти	Сонаты
Ф.Куперен	Пьесы
Ж.Ф.Рамо	Пьесы
Ф.Э.Бах	Сонаты. Рондо. Фантазии
И. Х. Бах	Сонаты.
М. Клементи	Сонаты
Й.Гайдн	Вариации Аллегро Фантазия
В.А.Моцарт	Сонаты Концерты Рондо Вариации Фантазии
Л.Бетховен	Сонаты Концерты Вариации Багатели Рондо Контрдансы Фантазия
Ф.Шуберт	Сонаты Экспромты Музыкальные моменты Фантазия «Скиталец» Вальсы Лендлеры
К.Вебер	Сонаты Приглашение к танцу Концертштюк
Ф.Мендельсон	Песни без слов Серьёзные вариации Фантазия Прелюдии и фуги Концерты
Р.Шуман	Сонаты Концерт ля минор Вариации на тему ABEGG Бабочки Детские сцены Лесные сцены Фантастические пьесы Интермеццо Карнавал Венский карнавал Три романса Этюды по Паганини Новеллетты Пестрые листки Симфонические этюды Токката Крейслериана Танцы Давидсбюндлеров
Ф.Шопен	Этюды Ноктюрны Экспромты Мазурки Вальсы Полонезы Прелюдии Скерцо Баллады Сонаты Концерты Анданте и большой блестящий полонез Колыбельная Баркарола Рондо Фантазия фа минор
Ф.Лист	Этюды Утешения Годы странствий Венгерские рапсодии Испанская рапсодия Вариации на тему Баха Мефисто-вальс Баллады Ноктюрны Соната си минор Концерты
Й.Брамс	Вариации Концерты Сонаты Скерцо соч. 4 Четыре баллады соч. 10 Пьесы соч. 76, 118, 119 Фантазии соч. 116 Три интермеццо соч. 117 Две рапсодии соч. 79
Э.Григ	Концерт ля минор Соната ми минор Баллада Лирические пьесы
Б.Сметана	Польки
К.Сен-Санс	Концерты
С.Франк	Прелюдия, хорал и фуга Прелюдия, хорал и вариация Симфонические вариации
К.Дебюсси	Прелюдии Этюды Сюита для фортепиано Эстампы Бергамасская сюита Образы Остров радости Детский уголок
М.Равель	Гробница Куперена Благородные и сентиментальные вальсы Отражения Сонатина Концерты Игра воды Павана усопшей инфанте Ночной Гаспар
К.Шимановский	Сонаты Фантазия Маски Метопы Мазурки Этюды
П.Хиндемит	Ludus Tonalis Сюита «1922» Сонаты
Ф.Пуленк	Прогулки Утренняя серенада Концерт Вечное движение Ноктюрны Импровизации
Д.Мийо	Бразильские танцы
И.Альбенис	Сюиты
А.Хинастера	Соната Креольские танцы
Б.Барток	Микрокосмос Сюита соч. 14 Багатели Бурлески На вольном воздухе
О. Мессиан	Прелюдии
М.Балакирев	Исламей
М.Мусоргский	Картинки с выставки
Н.Римский-Корсаков	Концерт
П.Чайковский	Сонаты Концерты Времена года Вариации Думка Русское скерцо Пьесы соч. 72
А.Глазунов	Концерты Сонаты Прелюдии и фуги
А.Рубинштейн	Концерты
С.Ляпунов	Этюды
А.Лядов	Прелюдии Вариации
С.Рахманинов	Концерты Сонаты Этюды-картины Прелюдии Музыкальные моменты Пьесы соч. 3, соч. 10
А.Скрябин	Сонаты Концерт фа-диез минор Этюды Прелюдии Мазурки Поэмы Фантазия соч. 28 Вальсы Ноктюрны
Н.Метнер	Сонаты Сказки
Н.Мясковский	Сонаты Пожелтевшие страницы Воспоминания Причуды Импровизации
С.Стравинский	Три пьесы из балета «Петрушка» Соната Этюды
С.Прокофьев	Сонаты Концерты Этюды Мимолётности Сарказмы Пьесы соч. 12 Сюиты из балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта» Сказки старой бабушки
Д.Шостакович	Прелюдии и фуги Сонаты Концерты Прелюдии Цикл «Афоризмы»
А.Хачатурян	Концерт Соната Токката Поэма
Д.Кабалевский	Сонаты Рондо Прелюдии
Г.Свиридов	Партиты Соната
Р.Щедрин	Соната Концерты Прелюдии и фуги Полифоническая тетрадь Цикл «Дневник»
Г.Галынин	Сонаты Концерт
А.Бабаджанян	Полифоническая соната Шесть картин Поэма
А.Эшпай	Концерты Сонатина
С.Губайдулина	Чакона Соната Музыкальные игрушки
И.Якушенко	Наигрыши Концерт
С.Слонимский	Прелюдии и фуги
Б. Тищенко	Сонаты

Список литературы.

Список литературы включает только некоторую часть обширного перечня работ по исполнительству и теории пианизма и допускает значительное увеличение количества источников, особенно из числа выпускаемых в последние годы.

Основная литература:

1. Вспоминая Софроницкого [Текст] /Сост. И.Никонович, А.Скрябин.- Москва: Классика XXI, 2008.
2. Вспоминая Юдину [Текст] / Сост. А.Кузнецов.- Москва: Классика XXI, 2008.
3. Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика –XXI, 2008
4. Как исполнять Шопена. – М.: Классика –XXI, 2009
5. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика –XXI, 2009
6. Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика –XXI, 2007
7. Как исполнять русскую фортепианную музыку. – М.: Классика –XXI, 2009.
8. 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.
9. Майстер, Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С. Баха [Текст] / Х. Майстер. - М. : Классика-XXI, 2013. - 112 с. - (Искусство интерпретации).
10. От урока до концерта [Текст]: Фортепианно-педагогический альманах. Вып.1 – Москва: Классика- XXI, 2009.
11. Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008.
12. 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.

Электронные ресурсы

1. Гельфанд Я. Серия «Мастер-класс на дому». Фридерик Шопен. Двадцать четыре прелюдии для фортепиано. Op. 28. – СПб.: Композитор, 2010 (<http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2853>)
2. Денисов С.Г. Иоганн Себастьян Бах. Маленькие прелюдии: Учебное пособие. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2010 (<http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1992>)

Дополнительная литература:

1. Гаккель, Л. Фортепианная музыка XX века. Очерки / Л. Гаккель. — Л. : Сов. композитор, 1990. Григорьев. В. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика –XXI, 2006
2. Корто Г. О фортепианном искусстве – М.: Классика – XXI, 2005
3. Мильштейн Я. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха и особенности его исполнения. – М.: Классика –XXI, 2004.
4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. – М.: Дека – ВС, 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для преподавателей

Содержание дисциплины «Изучения концертного репертуара» предполагает упор на количественный охват фортепианной литературы. Особое значение приобретает деятельность обучающихся по самостоятельному поиску, отбору и анализу информации по предмету (аудио- и видеоматериалы, интервью, статьи, научно-исследовательская литература).

Основной формой учебной работы является практическое групповое занятие, содержанием которого является прослушивание аудиозаписей концертного репертуара и обсуждение основных вопросов содержательного и стилистического плана. Лекционные формы занятия являются обобщающим дополнением к практическому освоению программного материала.

Преподавателю необходимо стремиться к созданию многогранной картины развития мирового фортепианного искусства и современных тенденций в исполнительском искусстве. Данная дисциплина имеет синтезирующий характер, поэтому предполагает использование знаний по теории и истории фортепианного искусства, методики игры на фортепиано, а также истории русской и зарубежной музыки. Для активизации самостоятельности мышления студентов необходимо мотивировать их на самостоятельный поиск информации во всех доступных в настоящее время источниках: методическая и историческая литература, аудио- и видеоматериалы, интернет-ресурсы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для студентов

В процессе изучения концертного репертуара студентам рекомендуется проявлять самостоятельность и активность в освоении нового материала. При подготовке к зачету следует использовать обширный список литературы по теме, пытаться самостоятельно проанализировать сложившиеся точки зрения по вопросу, обосновать современность и актуальность представленных позиций на сегодняшний день.

Самостоятельная работа студента заключается в дополнительном прослушивании музыки с целью закрепления музыкального материала в памяти. Эти прослушивания необходимо проводить с нотами, отмечая параллельно все особенности стиля и интерпретации. Самостоятельная работа может осуществляться также в форме посещения концертных выступлений исполнителей-пианистов, мастер-классов, музыкальных конкурсов, фестивалей и конференций. Особое значение имеет ознакомление с аудио- и видеозаписями выдающихся пианистов, подготовка собственных концертных программ, изучение большого количества произведений, а также чтение специальной нотно-методической и исторической литературы.