Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра специального фортепиано

**Е.С. Винокурова**

**Л.Б. Леонтьева**

Рабочая программа учебной дисциплины

**«Фортепианный дуэт»**

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 учебной дисциплины**

**Цель** дисциплины «Фортепианный дуэт» заключается в 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.

**Задачами** дисциплины являются

* изучение обширной музыкальной литературы для фортепианного ансамбля, состоящей из оригинальных произведений для фортепианного дуэта и концертных переложений музыки для других составов;
* освоение репертуара различных стилей и жанров для концертных выступлений в фортепианном дуэте.

**2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины**

Выпускник должен обладать общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК), профессионально-специализированными компетенциями (ПСК):

способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения (ОПК-4);

способностью слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании (ОПК-6);

способностью понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса (ОПК-8);

способностью создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);

способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);

способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, виртуозно (ПК-5);

способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);

способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента (ПСК-1.1);

способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации (ПСК-1.2);

способностью демонстрировать свободное чтение с листа нотных текстов различной сложности (ПСК-1.3).

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать обширный репертуар для фортепианного дуэта, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей;

уметь осуществлять репетиционную работу с партнерами, быстро адаптироваться при музицировании с разными партнерами по ансамблю;

владеть навыками репетиционной работы в ансамбле; навыками ансамблевого исполнительства оригинальных произведений для фортепианных ансамблей и переложений симфонических, ансамблевых и других произведений.

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

Дисциплина изучается на 2 курсе. Объем курса - 108 часов, из них 36 часов аудиторных (практических), 72 часа – самостоятельная работа. 4 семестр – зачет. Занятия с педагогом проводятся 1 час в неделю.

1. **Структура и содержание дисциплины**

За год каждый дуэт должен пройти 4-5 произведений для 2-х фортепиано, а также ряд произведений в качестве ознакомления. На экзамене исполняются 1-2 сочинения романтического или современного репертуара в концертном варианте. Объем программы – не менее 15 минут.

1. **Организация контроля знаний**

**«Зачтено»** - выступление, в котором на достаточно профессиональном уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры студентов. Исполнение должно отличаться ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью, ансамблевым мастерством.

**«Не зачтено»** - в котором недостаточно проявлены вышеперечисленные качества, явно видны погрешности технического или содержательного плана, ансамблевого слышания.

**6.Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Занятия по дисциплине Специальный инструмент 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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

Дополнительная:

1. Асфандьярова, А.И. Фортепиано и синтезатор. Тембровые эскизы клавирных сонат Й. Гайдна [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Асфандьярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96807. — Загл. с экрана.
2. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99381. — Загл. с экрана.
3. Ганон, Ш.Л. Пианист-виртуоз в 60 упражнениях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ш.Л. Ганон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101633. — Загл. с экрана.
4. 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.
5. Мосин, И.Э. Творческая работа в концертмейстерском классе [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Э. Мосин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107067. — Загл. с экрана.
6. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97097. — Загл. с экрана.
7. Подборский, А. Взгляд из-за рояля. Записки пианиста балета [Электронный ресурс] / А. Подборский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2014. — 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63275. — Загл. с экрана.
8. Подборский, А. Из жизни пианиста балета [Электронный ресурс] / А. Подборский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73041. — Загл. с экрана.
9. Путь к Баху. И. К. Ф. Фишер «Музыкальная Ариадна». Учимся играть полифонию [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Платунова М.С.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90836. — Загл. с экрана.
10. Путь к совершенству. Диалоги, статьи и материалы о фортепианной технике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Стуколкина С.М.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2865. — Загл. с экрана.
11. 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.
12. 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.
13. 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.

# **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

# **Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов**

Студент 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

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**Методические рекомендации для преподавателей**

# В данной рабочей программе использованы основные положения типовой программы по фортепианному ансамблю (М.: Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры, 1988), а также рабочие программы по фортепианному ансамблю, разработанные кафедрой специального фортепиано Астраханской консерватории за период с 2000 по 2012 годы.

Занятия по дисциплине «Фортепианный дуэт» являются важной формой совершенствования исполнительского мастерства пианиста, так как одним из условий работы по этой дисциплине является концертное исполнение подготовленных ансамблей.

Результатом освоения дисциплины «Фортепианный дуэт» должно быть знание особенностей ансамблевого исполнительства и технических сложностей игры в фортепианном ансамбле. Студент должен получить представление о концертном ансамблевом репертуаре для двух фортепиано, включающем произведения разных эпох, жанров и стилей. В репертуар фортепианного дуэта желательно включать в основном оригинальные сочинения, созданные специально для ансамбля, и концертные переложения для фортепианного дуэта сочинений для других составов.

Студент 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, темповый, ритмический и динамический баланс в совместной игре, слышать как звучание ансамбля в целом, так и собственную партию и партию партнера.

Примерные репертуарные списки

Предлагаемые ниже примерные репертуарные списки составлены в основном на основании фондов библиотеки Астраханской государственной консерватории и могут быть дополнены другими произведениями, написанными или переложенными для фортепианного ансамбля.

## **ОСНОВНОЙ РЕПЕРТУАР**

## **Оригинальные произведения для двух фортепиано**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| Ф.Э. Бах | Соната Фа мажор |
| Й.Брамс | Вариации на тему Й.Гайдна  Вальсы |
| Ю.Буцко | Соната для двух фортепиано |
| Э.Григ | Романс |
| 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 |

**Переложения для двух фортепиано**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |