

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 26.07.2023 13:02:22

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34e5fda0a9490dbfb81

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

30.06.2023

Фортепиано

Рабочая программа дисциплины

**Программа дополнительного образования
«Подготовка к поступлению в консерваторию»**

Специальность

**Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором**

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2023

Рабочая программа дисциплины «Фортепиано» составлена для подготовки абитуриентов СПб Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Автор-составитель:
доцент А. А. Болдырев

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры общего курса и методики преподавания фортепиано
«21» июня 2023 г., протокол №7.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место курса в структуре программы подготовительного отделения.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины	6
6. Учебно–методическое обеспечение дисциплины.....	7
6.1. Репертуарный список (рекомендуемые произведения).....	7
6.2. Список методической литературы.....	8
6.3. Интернет-ресурсы	9
7. Самостоятельная работа студента	10
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	10
9. Фонд оценочных средств.....	11

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Фортепиано» на подготовительном отделении является подготовка дирижёра, владеющего профессиональными навыками игры на фортепиано на уровне не ниже выпускника, получившего среднее профессиональное музыкальное образование, обладающего знанием индивидуальных композиторских стилей, методов работы над музыкальными произведениями, опытом публичных сольных выступлений.

2. Место курса в структуре программы подготовительного отделения

Дисциплина «Фортепиано» предусмотрена для прохождения в течение двух семестров. Данный курс помогает студентам освоить и подготовить программу к вступительному испытанию «Фортепиано».

Знания, приобретенные в рамках курса «Фортепиано», помогут при поступлении в консерваторию при прохождении собеседования, выявляющего общекультурный уровень абитуриента, знание основных этапов и закономерностей развития истории музыки, знакомство с произведениями русской и зарубежной классической и современной музыкальной литературы, а также сдаче сольфеджио (например, при выполнении задания - повторить на фортепиано гармоническую последовательность в четырехголосном изложении в форме периода) и гармонии (сыграть на фортепиано в четырехголосном изложении аккорды, функциональные и энгармонические модуляции, тональные и модулирующие секвенции).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В процессе изучения дисциплины «Фортепиано» студент должен овладеть определенными компетенциями, соответствующими уровню федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальностям УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство:

- способностью демонстрировать технические навыки и приемы грамотной игры на фортепиано;
- способностью использовать выразительные возможности фортепиано для достижения художественных целей при работе над исполнительским репертуаром;
- способностью выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений;
- готовностью использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- готовностью психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной работы и концертных выступлений.

В результате освоения дисциплины «Фортепиано» обучающийся должен:

знать

- особенности стилей композиторов различных эпох;
- основной фортепианный репертуар;
- специфику фортепианного письма композиторов;
- различные приемы и методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы;
- основы фортепианной техники;
- музыкальную терминологию;

уметь

- использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой, для теоретического анализа музыкальных произведений использовать наиболее эффективные методы изучения произведений;
- обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления;

владеть

- представлением о комплексе средств музыкальной выразительности и их взаимосвязи (мелодика, гармония, фактура, голосоведение, развитое ладо-гармоническое мышление);
- профессиональными навыками игры на фортепиано;
- навыками осмысленного прочтения нотного текста;

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		1	2
Контактная работа (всего)	34	17	17
Индивидуальные занятия	34	17	17
Самостоятельная работа (всего)	38	19	19
Вид промежуточной аттестации			Зачет
Общая трудоемкость			
Часы	72	36	36
Зачетные единицы	2	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Се- местр	Наименование тем и разделов дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
		индивидуальные занятия	самостоятельная работа	всего	
1-й	1. Две двухголосные инвенции или одна трёхголосная симфония И.С.Баха 2. Два инструктивных этюда 3. Пьеса (миниатюра) русского композитора	17	19	36	Наблюдение за динамикой освоения программы, контроль за выполнением индивидуальных домашних заданий – на протяжении всего семестра. Академический концерт – 14 – 17 недели
2-й	1. Прелюдия и fuga И.С.Баха (ХТК) 2. Классическая соната (1-я часть - сонатное Allegro) 3. Пьеса	17	19	36	Наблюдение за динамикой освоения программы, контроль за выполнением индивидуальных домашних заданий – на протяжении всего семестра. Академический концерт – 14 – 17 недели

5.2. Содержание дисциплины

Тематический план освоения дисциплины «Фортепиано» выстроен с таким расчетом, чтобы к концу обучения студент освоил программу необходимую для сдачи вступительных испытаний в консерваторию.

Прохождение полифонического репертуара формирует у обучающихся навыки работы с многоголосной фактурой. Умение создать различную тембровую окраску мелодических линий, освоение навыка одновременного использования различных штрихов, динамики и орнаментики в разных голосах требует знания особых подходов и приёмов работы.

На произведениях венских классиков студентом осваиваются способы работы над формой, фактурой, фразировкой, артикуляцией. При работе над сонатной формой студент должен грамотно разбираться в архитектонике сонат, в

особенностях тематизма и принципах развития, внимательно относиться ко всем авторским или редакторским указаниям в нотном тексте.

Работа над инструктивными этюдами предполагает формирование у обучающихся технических навыков игры на фортепиано, работу над разными видами техники, над свободой движений, активностью и чёткостью пальцев. При прохождении виртуозных этюдов осваиваются более разнообразные технические задачи, развивается беглость и выносливость пальцев и рук, вырабатывается умение создавать музыкальный образ на фоне технических и виртуозных трудностей произведения.

Изучение отдельных пьес малой и крупной формы позволяет студентам освоить произведения разных эпох, стилей и жанров. Студенты должны свободно ориентироваться в особенностях письма, характерных для того или иного композитора с тем, чтобы наиболее точно воссоздать музыкальный образ, заложенный в произведении. Особенности пьес кантиленного характера предполагают тщательную работу над звуком и его филировкой, над исполнительским туше и дифференциацией фактуры, фразировкой и педалью.

При прохождении произведений композиторов – импрессионистов обучающийся постигает новые изобразительные возможности фортепианной фактуры. Сопоставление крайних регистров, использование гармоний не в их функциональном значении, «прозрачность» аккордов с квинтовым или секундовым тоном, дающих фонический эффект, педальные эффекты подчеркивают игру красок, образность, живописность фактуры.

6. Учебно–методическое обеспечение дисциплины

6.1. Репертуарный список (рекомендуемые произведения)

Полифония

И.С.Бах

Инвенции и симфонии BWV772-801
Прелюдии и фуги из WTK BWV846-893

Этюды

К. Черни

Этюды соч.299,740

М.Мошковский

15 этюдов "Per aspera ad astra" соч.72

М.Клементи (редакция К. Таузига) 29 этюдов "Gradus ad parnassum»

Классические сонаты

Й. Гайдн

Сонаты

В.А. Моцарт

Сонаты

Л. ван Бетховен

Сонаты (кроме поздних)

Пьесы российских композиторов

П. Чайковский

"Времена года" соч.37а, избранные пьесы соч.51,72

С. Рахманинов

Избранные прелюдии соч.23,32, пьесы соч.3,10

А. Скрябин

Избранные прелюдии соч.11

С. Прокофьев

"Мимолётности" соч.22

Д. Шостакович

Избранные прелюдии соч.34

Пьесы зарубежных композиторов

Ф. Шуберт	"Impromptus" D899, 935;
Ф. Мендельсон	Избранные "Песни без слов" (8 тетрадей по 6 пьес);
Ф. Шопен	Избранные прелюдии соч.28;
Р. Шуман	"Фантастические пьесы" соч.12, "Детские сцены" соч.15;
Ф. Лист	"Сонеты Петрарки";
Э. Григ	Избранные "Лирические пьесы" (10 тетрадей);
К. Дебюсси	Избранные прелюдии

6.2. Список методической литературы

Список основной литературы

1. Бадюра-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. Как исполнять его фортепианные сочинения. М.: Музыка, 2011.
2. Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика. М.: Классика - XXI, 2007.
3. Голубовская Н. Искусство исполнителя. СПб.: Композитор, 2007.
4. Как исполнять Баха. Сб. статей. М.: Классика – XXI, 2006.
5. Как исполнять Бетховена. Сб. статей. М.: Классика – XXI, 2007.
6. Как исполнять импрессионистов. Сб. статей. М.: Классика – XXI, 2008.
7. Как исполнять Рахманинова. Сб. статей. М.: Классика – XXI, 2007.
8. Как исполнять русскую фортепианную музыку. Сб. статей. М.: Классика – XXI, 2009.
9. Как исполнять Шопена. Сб. статей и материалов. М.: Классика – XXI, 2005.
10. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. М.: Классика – XXI, 2006.
11. Корто А. О фортепианном искусстве. М.: Классика – XXI, 2005.
12. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины. СПб.: Композитор, 2007.
13. Корыхалова Н. Увидеть в нотном тексте. СПб.: Композитор, 2008.
14. Корыхалова Н. За вторым роялем. Работа над музыкальным произведением в фортепианном классе. СПб.: Композитор, 2006.
15. Смирнова М. Р. Шуман «Альбом для юношества», «Детские сцены», П. Чайковский «Детский альбом», К. Дебюсси «Детский уголок», С. Прокофьев «Детская музыка». Учебное пособие. СПб.: Композитор, 2009.
16. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005.

Список дополнительной литературы

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Музыка, 1978.
2. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л.: Музыка, 1969.
3. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М.: Классика – XXI, 2003.
4. Как исполнять Гайдна. Сб. статей и материалов. М.: Классика – XXI, 2003.
5. Как исполнять Моцарта. Сб. статей и материалов. М.: Классика – XXI, 2003.
6. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. М.: Музыка, 1969.
7. Корыхалова Н. Играем гаммы. СПб.: Композитор, 2003.
8. Корыхалова Н. Интерпретация музыки. Л.: Музыка, 1979.
9. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.: Музыка, 1988.
10. Лонг М. За роялем с Клодом Дебюсси, Морисом Равелем, Габриэлем Форэ. М.: Композитор, 2000.
11. Маккинон Л. Игра наизусть. Л.: Музыка, 1967.
12. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. М.: Классика – XXI, 2003
13. Мильштейн Я. «Хорошо темперированный клавир» И.С.Баха и особенности его исполнения. М.: Классика – XXI, 2001.
14. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. М.: Музыка, 1987.
15. Николаев А.А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. М.: Музыка, 1980.
16. Нильсен В. Артист и учитель. СПб.: Культ Информ Пресс, 2004.
17. Перельман Н. В классе рояля. Короткие рассуждения. М.: Классика – XXI, 2000.
18. Савшинский С. Пианист и его работа. М.: Классика – XXI, 2002.
19. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. М.-Л.: Музыка, 1964.
21. Терентьева Н. Карл Черни и его этюды. СПб.: Композитор, 1999.
22. Цыпин Г. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. СПб.: Алетейя, 2001.

6.3. Интернет-ресурсы

Сайты нот, записей, книг:

<http://www.belcanto.ru>

<http://www.free-scores.com>

<http://www.imslp.org>

<http://www.intoclassics.net>

<http://www.ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

<http://www.notarhiv.ru>

<http://www.piano.ru/library.html>

<http://www.notes.tarakanov.net>

7. Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями и рекомендациями преподавателя.

Самостоятельная работа студентов, предусмотрена учебным планом в объеме 65% общего количества часов и должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формированию способности самостоятельно решать конкретные исполнительские задачи, необходимые в будущей профессиональной деятельности, развитию творческой фантазии и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений самостоятельно преодолевать исполнительские трудности.

Программа дисциплины «Фортепиано» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Разучивание каждого произведения основного репертуара рекомендуется сопровождать изучением биографии автора, истории создания его сочинений, их значения и места в творчестве композитора, а также исполнительских традиций конкретного произведения. Также необходимой формой самостоятельной работы являются прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериалов, которые помогают развитию у студентов аналитического мышления, воспитанию способности проводить самостоятельный сравнительный анализ различных исполнений, интерпретаций.

Самостоятельная работа студентов должна носить систематический характер, вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра, а также быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты данной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проведение аудиторных занятий по дисциплине «Фортепиано» предполагает наличие оборудованных роялями и пианино учебных классов для индивидуальных занятий, а также концертных залов с концертными роялями и пультами. Также для обеспечения полноценного учебного процесса необходим:

- Нотный материал (Собрания сочинений, нотные сборники, хрестоматии)
- DVD-диски
- Пластинки
- CD-плееры

- Учебно-методическая литература

9. Фонд оценочных средств

Зачётные требования:

1-й семестр

1. Две двухголосные инвенции или одна трёхголосная симфония И.С.Баха
2. Два инструктивных этюда
3. Пьеса(миниатюра) российского композитора

2-й семестр

1. Прелюдия и fuga И.С.Баха (ХТК)
2. Классическая соната (1-я часть - сонатное Allegro)
3. Пьеса

В конце второго семестра – зачёт

В критерии оценки уровня подготовки студента входят:

- качественное знание нотного текста исполняемой программы;
- оригинальность и креативность мышления в интерпретации нотного текста;
- яркость и убедительность трактовки сочинений;
- понимание структуры, формы и жанра музыкального произведения;
- чувство стиля и формы произведения;
- техническая оснащённость (владение различными видами звукоизвлечения, богатство динамической и колористической шкалы, разнообразием динамических оттенков, штриховой техникой, спецификой темповых и ритмических особенностей и т.д.) и мастерство (ловкость и беглость пальцев, координация рук);
- степень выявления выразительных качеств музыки (гармония, мелодика, фактура, ритм);
- владение фразировкой;
- точность выполнения указаний в нотном тексте;
- свобода и артистизм исполнения.

Оценка «отлично» выставляется, если репертуар освоен студентом в полном объеме, программа исполняется без ошибок и остановок; студент владеет высокой степенью оригинальности и креативности мышления, проявляет высокий уровень зрелости в выявлении музыкального образа, драматургии сочинения и выстраивании его формы; ярко и убедительно доносит свою трактовку до слушателя; владеет широким спектром исполнительских средств, ловкостью и беглостью пальцев, ясно и точно выполняет указания в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется, если репертуар освоен студентом в полном объеме, программа исполняется без остановок; оригинальность и креативность мышления выявлены частично; ощущается понимание структуры формы и жанра, качественные характеристики музыкального образа подаются со значительной степенью успешности, музыкальный образ и музыкальные мысли донесены до слушателя; большая часть трудных мест технически удовлетворительна, ясно и точно выполняет указания в нотном тексте.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если репертуар освоен студентом не в полном объеме, программа исполнена на инструменте со значительным количеством текстовых ошибок, допуская остановки во время исполнения; подход к исполнению отличается некоторой степенью креативности и воображения; демонстрируется ограниченное чувство формы с некоторыми нарушениями музыкальной логики, некоторое свидетельство музыкальной драматургии, но неуверенное ее развитие; при технической неуверенности в исполнении студент проявляет некоторое внимание к исполнительским средствам выразительности; при недостаточном количестве градаций в динамике и красках присутствует некоторое понимание стиля и фразировки, выразительные качества по большей части выявлены.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если репертуар студентом не освоен, студент демонстрирует крайне слабое владение инструментом, сомнительное понимание структуры, формы и жанра произведения, слишком много неточностей в проработке средств выразительности, неправильное и неадекватное их использование, техника часто подводит.

Приложение 1. Методические рекомендации преподавателям

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Индивидуальные занятия, предусмотренные по дисциплине «Фортепиано» учебным планом, позволяют реализовывать активные и интерактивные принципы в занятиях. Постоянный диалог с преподавателем, дискуссии, дебаты, творческие задания стимулируют познавательный интерес, разнообразят процесс обучения, раскрепощают личность обучающегося, помогают установить тесный контакт между студентом и преподавателем. Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение, в котором знание добывается в совместной деятельности через диалог.

Основные задачи педагога:

- создать у студента мотивацию к освоению курса;
- стимулировать творческую инициативу студента в анализе музыкальных произведений различных эпох, жанров, стилей;
- сформировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать музыкальный материал;

- целенаправленно развивать исполнительские навыки и умения, творческое мышление;
- привить навыки сценического исполнения, ощущения свободы на сцене, преодоления концертного волнения;
- сформировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого профессионального уровня;
- обучить методам самостоятельной работы, в том числе грамотному подходу к выучиванию произведения наизусть (аналитический, а не механический подход к изучаемому материалу);
- научить применять приобретённые знания в практической сфере.

В процессе урока преподаватель занимается поиском рационального использования движений обеих рук, разных частей плечевого аппарата (пальцы, кисть, предплечье, плечо) и над самоконтролем за ними в исполнительском процессе; работает над технической свободой ученика и над поиском индивидуальных способов преодоления технических трудностей; над культурой звуковедения и владения всеми элементами артикуляционной техники (координация, атака, туше, штрихи и т.д.); над соотношением пластов фактуры и динамики, над педализацией. Один из важнейших разделов урока – работа на темпо–ритмической стороной исполнения (точностью ритма, правильностью выбора темпа, его устойчивостью, владением агогическими нюансами).

Начиная занятия с новым студентом, преподаватель должен определить перспективы и траекторию развития ученика, проанализировать его слабые и сильные стороны, подобрать программу соответствующего уровня трудности.

Этапы работы над произведением в классе:

- анализ формы произведения;
- определение жанрово-стилистических особенностей;
- характеристика образной сферы;
- анализ метроритмической структуры;
- поиск исполнительских приемов, штрихов, характера звука, соответствующих эмоционально-художественному содержанию произведения;
- подбор рациональной аппликатуры;
- выстраивание динамики и подбор тембральной палитры;
- педализация.

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основана оценка деятельности студента. Проверка, контроль и оценка знаний студента требуют учета не только его индивидуального стиля в учебном процессе, но и изначального уровня подготовки по фортепиано. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

Результатами изучения курса должны стать такие показатели успеваемости студента как профессиональная грамотность, систематичность, добросовестность, творческий подход к порученной работе, успешность и активность в самостоятельной работе.

Приложение 2. Методические рекомендации студентам

Методические указания студента раскрывают рекомендуемый режим и характер самостоятельной работы по проработке исполняемых сочинений и мотивируют студента к самостоятельной работе.

Программа дисциплины «Фортепиано» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов с целью развития умений и навыков самостоятельно ставить и решать художественно-образные и технические задачи, выстраивая собственную интерпретаторскую концепцию.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на практических занятиях в классе с преподавателем.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- работа над педализацией;
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;
- тренировка беглости и выносливости пальцев, укрепление аппарата.

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических, педализационных и иных обозначений в нотном тексте;
- осмысление и анализ технических трудностей и подбор вариантов и приёмы их преодоления;
- подбор аппликатуры;
- выучивание произведения наизусть.

В самостоятельной работе студент занимается поиском оптимальных средств воплощения авторских исполнительских указаний. Работая над деталями фактуры, студент должен учитывать особенности фразировочных и артикуляционных обозначений в нотном тексте в разные эпохи истории фортепианного искусства, у разных композиторов и редакторов, учитывать выразительное значение артикуляции в произнесении музыкальных звуков, в исполнении мелодии.

Занимаясь проработкой собственной исполнительской редакции, студент должен мысленно расчленять музыкальную ткань как по вертикали, так и по

горизонтали – с целью постижения синтаксической структуры целого (мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.). На начальной стадии работы над музыкальным произведением большое значение имеет использование принципа вариативности при выборе оптимальных выразительных средств под постоянно активным слуховым самоконтролем. Это способствует совершенствованию художественного вкуса студента, развитию его творческой фантазии и более точному воплощению авторского замысла.

В рамках самостоятельной работы происходит отработка способов собирания фрагментов произведения в единое целое, прорабатываются методы выстраивания формы, подготовка произведения к охвату целиком, отрабатываются способы концентрации внимания на художественно – продуманном и свободном исполнении.

Прохождение дисциплины фортепиано приводит к развитию широкого музыкального кругозора и художественно-аналитического мышления студентов в рамках лучших традиций отечественной музыкальной исполнительской культуры.