

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Фортепиано**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Художественное руководство академическим хором»**

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

**Специализация
Художественное руководство академическим хором**

**Уровень образования —
Специалитет**

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ



(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО



(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.



(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.



(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторы:

Говар Н.А., кандидат искусствоведения, доцент кафедры фортепиано

Иванова Е.С., профессор кафедры фортепиано

Ермолаева Н.Б., доцент кафедры фортепиано

I. Цель и задачи дисциплины

Курс «Фортепиано» является одной из дисциплин общего модуля базовой части профессионального цикла подготовки дирижёров академического хора, а также будущих преподавателей дисциплин профильной направленности. Существенные различия в уровнях владения общепрофессиональными и пианистическими навыками у поступающих в вуз и необходимость интенсивного развития указанных навыков в период дальнейшей учебы обуславливают **построение курса в виде единого предмета**, позволяющего вести обучение студентов по стандартизированной программе, которая, тем не менее, способна модифицироваться в зависимости от уровня оснащённости обучающихся.

Основной целью дисциплины «Фортепиано» является развитие художественно-образного мышления и творческих способностей учащихся для профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской.

В связи с этим перед педагогами и студентами встают следующие задачи:

- овладение навыками игры на фортепиано, обеспечивающее практическую необходимость использования инструмента в классах по специальности, чтению хоровых партитур, а также в других музыкально-образовательных предметах;
- развитие музыкальных способностей, доминирующих в профессии, как-то: умение слышать и вести многоголосные построения, развитие чувства формы и чувства ритма;
- накопление посредством фортепианной игры музыкально-художественных впечатлений;
- воспитание на этой основе художественного вкуса и профессиональной культуры;
- совершенствование умений аккомпанировать и играть в ансамблях разных составов, читать с листа, знакомиться на фортепиано с произведениями для любого инструмента, самостоятельно разбираться в стилевых особенностях музыкальных произведений различных эпох;
- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;
- приобретение навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих с первых лет обучения в вузе использовать освоенный фортепианный репертуар в широкой исполнительской практике.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование следующих общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации.
	Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей.
	Владеть: – категориальным аппаратом нотационных теорий;

	— различными видами нотации.
ПКО -4. Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – основы фортепианной техники, различные приемы и методы работы над произведениями для фортепиано
	<i>Уметь:</i> – исполнять на фортепиано музыкальные произведения, аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, читать с листа; – исполнять на фортепиано музыкальные произведения, находящиеся в репетиционной и педагогической работе, выступать в качестве концертмейстера на учебных занятиях, читать с листа (в том числе хоровые партитуры); – исполнять на фортепиано (в том числе читать с листа) хоровые произведения <i>a cappella</i> и с сопровождением
	<i>Владеть:</i> – профессиональными навыками игры на фортепиано.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 5 семестр (2,5 года обучения).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	7	252	1	2,3,4,5
Аудиторные часы		83		

IV. Содержание дисциплины Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Программа дисциплины включает три раздела, которые определяют магистральные пути освоения курса:

- **фортепианно-академический раздел**, связанный с традициями классического фортепианного образования и предусматривающий изучение произведений полифонической, крупной и малой форм, благодаря которым приобретаются необходимые пианистические и общемузыкальные навыки;

– **фортепианно-профилирующий раздел**, связанный со специальностью студента и направленный на развитие навыков использования фортепиано в работе по специальности, а также на развитие и совершенствование профессиональных музыкальных способностей (полифонического мышления, чувства формы и ритмической воли). В рамках этого раздела изучаются фортепианные и инструментальные ансамбли, аккомпанементы к вокальным и инструментальным сочинениям, материал для чтения с листа, хоровые и фортепианные четырехголосные фуги в исполнении на двух фортепиано, ознакомление с аккомпанементом к хорам, а также пьесы для самостоятельной проработки. Освоение этого материала дает возможность расширить музыкальный кругозор студента, углубить его знания по музыкальной литературе, научить исполнительским навыкам ансамблевой игры, аккомпанемента и чтения с листа нотного текста;

– **просветительский раздел**, ориентированный на воспитание умения приобщать к освоенным музыкальным ценностям широкий круг слушателей. Содержание раздела формируется из произведений академического и профилирующего репертуара, который изучается в каждом семестре. Это направление работы синтезирует все получаемые студентом знания и позволяет придать им общественно-полезный характер непосредственно на учебном этапе.

В соответствии с содержанием дисциплины обучение организовано по трем направлениям, включающим в себя фортепианно-академический, фортепианно-профилирующий и просветительский разделы. К изучению фортепианной, хоровой, ансамблевой и камерно-инструментальной литературы применяется историко-стилевой подход.

В частности, материал **I семестра** включает в себя произведения западноевропейского искусства XVII - первой половины XIX вв.; во **II семестре** основное внимание уделяется изучению отечественной музыки XVIII – первой половины XIX вв.; программа **III семестра** основана на прохождении сочинений западноевропейских и русских композиторов второй половины XIX- начала XX вв.; **IV семестр** охватывает традиции мировой музыкальной культуры XX-XXI вв. Обучение в **V семестре** направлено на подготовку итоговой программы из произведений XVII – XXI вв.

Примечание: выбор пьес во всех семестрах осуществляется на свободной историко-стилевой основе.

Примерные программные требования

1 курс

I семестр

<p><u>Фортепианно-академический раздел</u> Западноевропейские традиции XVII – первой половины XIX вв.: полифоническое произведение, произведение крупной формы, пьеса</p>	<p><u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> Полифонические произведения композиторов XVII – первой половины XIX вв.: ознакомление с канонами, фугеттами, хоралями, инвенциями Чтение с листа полифонических произведений малой формы</p>
<p><u>Просветительский раздел:</u> Тематический концерт со вступительным словом</p>	

II семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> Отечественные традиции XVIII – первой половины XIX вв.: полифоническое произведение, произведение крупной формы, пьеса малой формы	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> Фортепианный или камерный ансамбль Эскизное изучение произведений данной эпохи Чтение с листа пьес в простых размерах
<u>Просветительский раздел:</u> Тематический концерт с комментариями	

2 курс III семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> Западноевропейские и отечественные традиции второй половины XIX - начала XX вв.: полифоническое произведение, произведение крупной формы, пьеса	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> Аккомпанементы к вокальным сочинениям композиторов второй половины XIX – начала XX вв. Чтение с листа и ознакомление с четырехручными фортепианными произведениями отечественных авторов
<u>Просветительский раздел:</u> Литературно-музыкальная композиция (подготовительный этап)	

IV семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> Традиции мировой музыкальной культуры XX – XXI вв. полифоническое произведение, произведение крупной формы, пьеса	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> Аккомпанементы к хорам из опер русских и зарубежных композиторов Самостоятельная работа (исполнение фортепианной пьесы или камерно-инструментального произведения любого стиля)
<u>Просветительский раздел:</u> Литературно-музыкальная композиция (завершение подготовки и сценический показ)	

3 курс V семестр

<u>Фортепианно-академический раздел</u> Традиции мировой музыкальной культуры XVII–XXI вв.: полифоническое произведение, произведение крупной формы, пьеса развернутой формы	<u>Фортепианно-профилирующий раздел</u> Пьеса или произведение крупной формы основного раздела по желанию может быть заменено камерным произведением
<u>Просветительский раздел:</u> Концерт с комментариями	

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине фортепиано установлен в соответствии с учебным планом. В первом семестре формой промежуточной аттестации является зачет, во втором, третьем, четвертом и пятом семестрах обучающиеся сдают экзамен.

Успеваемость оценивается комплексно. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически убедительному исполнению выученных сочинений.

К эффективным способам интенсификации учебного процесса, способствующим проверке приобретенных знаний и навыков, относятся выступления студентов на открытых концертах, академических вечерах, конкурсах, а также их участие в различного рода просветительских программах.

При вынесении итоговой оценки в конце каждого семестра учитываются также выступления студентов на конкурсах, фестивалях музыкально-просветительских программ и т.д. Оценки фиксируются в индивидуальных планах студентов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103129>. — Загл. с экрана.
2. Малинковская А. В. Искусство фортепианного интонирования: учебник для вузов / А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08751-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/iskusstvo-fortepiannogo-intonirovaniya-438914>.

б) Дополнительная литература

1. Барина М.Н. Очерки по методике фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Барина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113955>.
2. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91255>. — Загл. с экрана.
3. Говар Н. А. Фортепианная миниатюра отечественных композиторов первой половины XX века: монография / Н. А. Говар. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — (Серия: Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-07106-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/fortepiannaya-miniatura-otechestvennyh-kompozitorov-pervoy-poloviny-hh-veka-444068>.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская

библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru», ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Традиционные методы преподавания (объяснительно-иллюстративные), при которых учащийся получает знания в готовом виде, формируют репродуктивное мышление. Воспитанию творческого мышления, для которого характерно не получение готовых знаний, а умение их самостоятельно добывать и применять, способствует **проблемный (поисковый) метод обучения**. В своих самостоятельных занятиях студент должен уметь пользоваться учебно-методическими пособиями, аудио- и видеоматериалами, фонохрестоматиями, исследованиями выдающихся мастеров фортепианного и вокального искусства, ансамблевого исполнительства и т.п. Непременным условием для эффективной деятельности являются ясное понимание цели выполняемой работы, концентрация внимания на игре и постоянный слуховой контроль за исполняемым.

В русле развивающего обучения следуют такие формы работы как **чтение нот с листа и эскизное разучивание произведений**, использование которых существенно увеличивает педагогический репертуар за счет сокращения времени по его изучению. Освоение и совершенствование данных форм работы обеспечивается постоянным накоплением профессионального багажа.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа над произведением подразделяется на этапы. *Первым* этапом в разучивании произведения становится ознакомление с ним путем проигрывания от начала до конца. При охвате произведения целиком складывается общее впечатление о его характере, способах и формах предстоящей работы.

Второму этапу работы над произведением — разучиванию фрагментов — должен предшествовать анализ структурных и содержательных сторон произведения: определение выразительных средств, которые употреблены в нем, общей структуры и ее частей, штрихов, гармонического языка, динамики, агогики. В результате анализа намечается схема развития художественного замысла (соотношение разделов, кульминаций и т.д.) Далее следует детальная проработка технически трудных мест.

Третьим этапом работы является синтез найденных исполнительских решений. Ранее схематически намеченное превращается в конкретный музыкальный образ, который оформляется в соответствии с представлениями исполнителя. Здесь начинается самая интересная стадия работы, насыщенная поисками, продумыванием деталей, и исполнитель, создавая реально-художественную картину, выступает как творец интерпретации, на каком бы уровне подготовки он не был. На третьем этапе работы отчетливо выявляется творческий потенциал исполнителя, уровень освоения им музыкальной культуры. Для педагога, направляющего индивидуальный учебный процесс, подобные результаты самостоятельной работы учащегося должны стать важным инструментом тестирования применяемой тактики профессионального воспитания.

3. Материалы по реализации контроля

Примерные зачетно-экзаменационные требования

1 курс
I семестр
1 вариант

Корелли А. Жига ля минор
Бетховен Л. Соната № 16 Соль мажор 1ч
Мак-Доуэлл Э. «Старая сосна»

Циполи Д. Сюиты (по выбору)

2 вариант

Рамо Ж. Сюита ми минор
Моцарт В. Соната Фа мажор № 12
Мийо Д. Бразильский танец №1

Муффат Г. Фугетты

II семестр
1 вариант

Дюбюк А. Этюд в форме фуги соль минор
Глинка М. Вариации на шотландскую тему
Сати Э. Пьесы в форме груши

Рахманинов С. Вальс и Романс для фортепиано в 6 рук

2 вариант

Гурилев Л. Фуга Ре мажор
Ляпунов С. Сонатина
Онеггер А. Два эскиза

Моцарт-Григ Соната для фортепиано Соль мажор, 1 ч.

III семестр
1 вариант

Регер М. Прелюдия и фуга до-диез минор
Гречанинов А. Соната Фа мажор
Турина Х. «Башмаки Тореадора из цикла «Лавка сапожника»

Дебюсси К. «Чудесный вечер»

2 вариант

Брамс Й. Хоральная прелюдия Ми мажор
Метнер Н. Соната соль минор
Куперен Ф. «Будильник»

Малер Г. «Любишь сиянье»

IV семестр
1 вариант

Слонимский С. Прелюдия и фуга до минор
Эшпай А. Сонатина Соль мажор
Шуберт Ф. Музыкальный момент Ля бемоль мажор

Римский-Корсаков Н. Хор из оперы «Снегурочка» «Прощай, масленица»

2 вариант

Щедрин Р. Прелюдия и fuga до диез минор

Шнитке А. Вариации на один аккорд

Бородин А. «Грезы»

Моцарт В. Хор из оперы «Волшебная флейта»

V семестр

1 вариант

Слонимский С. Прелюдия и fuga Ми мажор

Равель М. Сонатина, 1 часть

Рахманинов С. «Полишинель»

2 вариант

Щедрин Р. Прелюдия и fuga ля минор

Пуленк Ф. Соната для фортепиано в 4 руки двух фортепиано

Шуман Р. «Вещая птица» из «Лесных сцен»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Процесс обучения базируется на **методах развивающей педагогики**, которые стимулируют интеграцию приобретаемых студентами знаний, умений и навыков, ускоряют темпы освоения учебного репертуара, воспитывают творческо-поисковую самостоятельность учащихся.

Формы работы — индивидуальные занятия, самостоятельная подготовка, публичные показы. Названные формы работы представляют собой целостный учебный комплекс, объем которого определяется спецификой будущей профессиональной деятельности выпускника. Все формы работы используются во взаимодействии, дополняя друг друга, что способствует гармоничному развитию студентов.

Основной формой работы является урок. Форма занятий в классе фортепиано создает педагогу все условия для всестороннего изучения и воспитания каждого студента. Оценка индивидуальных особенностей студента обуславливает конкретные педагогические задачи и методы работы. Таким образом, роль педагога на занятиях фортепиано велика. Важным является подведение итога каждого занятия, что прививает осознанное критическое отношение к профессиональному труду.

Организация самостоятельной работы учащегося по приобретению необходимых умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога. Виды решаемых задач определяются индивидуально с учетом возраста, физических данных, стадии обучения, других факторов. Поэтапное увеличение объема домашних заданий, усложнение самостоятельно достигаемых целей являются неотъемлемыми слагаемыми профессионального становления молодых музыкантов.

Совместные занятия студентов при разучивании ансамблей или в период подготовки студенческих просветительских программ способствуют воспитанию исполнительской дисциплины, навыков творческого взаимодействия в коллективе. Целью совместной работы является представление публике просветительских композиций, лучшие из которых участвуют в открытых просветительских концертах и фестивалях-конкурсах.

Далее приводятся примерные темы просветительских программ для подготовки к сценическому показу.

Темы просветительских программ

Фортепианная миниатюра в простых и сложных размерах
Ансамблевая музыка: от барокко до современности
Оперные арии русских и зарубежных композиторов
Романс в музыке XX века
Поэзия и музыка: два лика красоты (отечественная поэзия в творчестве русских композиторов)
Путь в музыке: литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни и творчеству одного из композиторов
«Прекрасное вокруг нас»: образы природы в музыкальном воплощении
Литературно-музыкальная композиция по сюжету выбранного литературного произведения

Занятия в классе фортепиано становятся для студентов более увлекательными, если они чувствуют, что полученные знания необходимы им для их специальности, что выступление на публике с исполнением интересных фортепианных произведений в просветительских показах находит отклик у слушателей. Поэтому публичные просветительские выступления становятся демонстрацией зрелости и актуальности музыкантского опыта учащегося, его личностной позиции. Подготовка сценических показов осуществляется как отдельный вид учебной работы.

Успех продвижения студентов, успеваемость по предмету во многом зависят от целесообразно составленного **учебного репертуара**. В этот репертуар включаются высокохудожественные музыкальные сочинения, разнообразные по содержанию, форме, стилю, фактуре. При отборе репертуара должны предусматриваться конкретные педагогические задачи: учет индивидуальных особенностей студента, степень его подготовки, последовательность в прохождении музыкального материала и др. В течение всех лет обучения по курсу фортепиано студенты - дирижеры академического хора изучают классические и современные фортепианные произведения, ансамбли (оригинальные сочинения и переложения в 4 руки), аккомпанементы к произведениям инструментальной или вокальной музыки, а также материал, развивающий полифоническое мышление (фортепианные и хоровые фуги в исполнении на двух фортепиано), навыки свободного чтения с листа, эскизного прохождения и самостоятельного ознакомления с музыкальной литературой различных жанров.

Планирование учебного процесса предусматривает составление педагогом **индивидуального плана студента**, рассчитанного на все годы его обучения по курсу фортепиано.

В соответствии с программой данный план состоит из трех разделов — фортепианно-академического, фортепианно-профилирующего и просветительского. В **первый** входят произведения фортепианной литературы. В числе изучаемых произведений фортепианно-академического репертуара не менее двух должны представлять стилевую эпоху, указанную в программных требованиях для каждого семестра. Как правило, это произведения полифонической и крупной форм, поскольку их соотношение является репрезентативным для целого ряда стилей. **Второй** раздел включает материал для ансамблевой игры, аккомпанемента, чтения с листа и ознакомления с музыкой разных стилевых традиций. Изучение этого материала ограничивается исполнением по нотам. **Третий** раздел содержит данные об исполнении студентом освоенного репертуара в просветительских проектах, осуществляемых под руководством педагога по фортепиано. За период обучения студенты должны овладеть навыками создания различных форм просветительской работы: концерта со вступительным словом, комментированного концерта, семинара-концерта или лекции-концерта, литературно-музыкальной композиции, авторской программы.

