

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

Рабочая программа дисциплины
Изучение концертного репертуара

Основная профессиональная образовательная программа
«Фортепиано»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Фортепиано

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

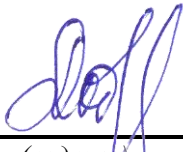
Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

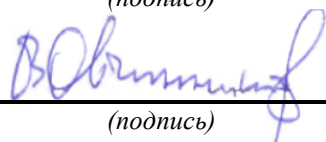
С.Е. Сенков
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.М. Тропп
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.П. Овчинников
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Плужник Л.В., доцент кафедры специального фортепиано № 2;

Сенков С.Е., декан фортепианного факультета, профессор кафедры специального фортепиано №2.

I. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Изучение концертного репертуара» входит в цикл дисциплин направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство. Данная дисциплина направлена на изучение жанра виртуозной фортепианной транскрипции как одной из важнейших сфер концертной исполнительской деятельности.

Целью является формирование у студентов практических профессиональных навыков, а также теоретических знаний, касающихся эпох и композиторских стилей, в которых были созданы оригинальные сочинения, ставшие объектом транскрипции. Знакомство с сочинениями, написанными для других инструментов, голоса или оркестра приводит и к развитию общей эрудиции студента. Полезно, исполняя парафразу или транскрипцию, основанную на темах той или иной оперы, изучать либретто оперного сочинения, по которой написана транскрипция. Если же студент исполняет фортепианное переложение, созданное на основе симфонии, нужно ясно знать и слышать всю оркестровую партитуру. При соприкосновении с вокальным сочинением в его фортепианном изложении желательным является знание поэтической основы песни или романа.

В исполнительской сфере изучение фортепианных транскрипций является неопределимым в развитии тембрального слуха, что помогает более глубокому проникновению в образную драматургию произведения и обогащает пианистические возможности студента. Ясное понимание художественного замысла оригинального сочинения и тонкое владение фортепианными средствами его воплощения является одним из главных и важнейших факторов для успешной *практической* (концертной) артистической деятельности каждого студента и каждого пианиста.

Задачи дисциплины:

- подготовка студента-пианиста к самостоятельной практической деятельности в качестве исполнителя транскрипций, т.е. произведений, написанных изначально либо для других инструментов, для голоса или для оркестра;
- изучение исполнительской специфики фортепианных транскрипций;
- изучение концертного репертуара разных стилей, написанных в жанре транскрипции;
- формирование специфических пианистических навыков, необходимых при игре произведений, первоначально не написанных для фортепиано;
- воспитание пианиста–музыканта, артиста широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области мировой музыкальной культуры.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов	<i>Знать:</i> – технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
	<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также аттестацию. Дисциплина изучается в течение первого семестра первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	1	-
Контактная работа		34		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

4.1.1 Учебный репертуар

В процессе изучения дисциплины студент должен ознакомиться с основными произведениями мировой музыкальной литературы в жанре транскрипции для фортепиано, знать, какие произведения этого жанра были созданы композиторами различных эпох и стилей – от барокко до современной музыки.

Необходимо также прослушивание записей и концертных исполнений, чтение с листа и разбор по нотам фортепианных транскрипций различных стилей (барокко, классика, романтика, импрессионизм, современная музыка). В итоге производится выбор и подготовка с помощью педагога фортепианных виртуозных транскрипций для исполнения на зачёте за 2-й семестр.

Примерный рекомендуемый список авторов фортепианных транскрипций для изучения в процессе прохождения дисциплины

И.С. Бах, Л. ван Бетховен, К. Черни, Р. Шуман, Ф. Лист, С. Тальберг, К. Таузиг, Э. фон Зауэр, И. Рафф, Э. Д'Альбер, Ф. Бузони, Л. Годовский, А. Ричардсон, Э. Уайлд, М.-А. Амлен, М. Глинка, М. Балакирев, А. Зилоти, С. Рахманинов, А. Юровский, С. Фейнберг, С. Прокофьев, В. Горовиц, Т. Николаева, М. Плетнёв, С. Курсанов, С. Сенков, В. Володось.

4.1.2. Организация учебного процесса

Объём часов по дисциплине «Изучение концертного репертуара» формируются в соответствии с учебным планом. Неотъемлемой частью учебного процесса являются ежедневные самостоятельные занятия студента.

Организатором классных и самостоятельных занятий студента является преподаватель данной дисциплины. Он определяет режим и методику занятий и прививает навыки самостоятельной работы.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Студенты музыкального вуза после изучения дисциплины «Изучение концертного репертуара» должны уметь решать следующие задачи:

- Тщательно, грамотно и детально разбирать музыкальные произведения, охватывая его в целом.
- Анализировать форму каждого раздела сочинения.
- Находить необходимые художественно - оправданные технические приемы, их особенности в применении.
- Понимать стиль каждой транскрипции, уметь применить эти знания в процессе создания собственной исполнительской интерпретации.
- Твердо и, по возможности, быстро запоминать текст и исполнять его наизусть.
- Создавать свой собственный исполнительский план сочинения и формировать идею собственной интерпретации в рамках стиля, в котором написана данная транскрипция.

Форма аттестации – **зачет**, проводимый во втором семестре. Требование к программе – исполнение одной или нескольких виртуозных транскрипций общей продолжительностью от 10 до 15 минут.

Примерные программы:

- Бах – Бузони: Чакона
- Шуман – Лист: «Посвящение»
- Верди – Лист: Парафраза на темы оперы «Риголетто»
- Бах – Рахманинов: Прелюдия, Гавот и Жига из Сюиты для скрипки соло E-dur
- Мендельсон – Рахманинов: Скерцо из музыки к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь»
- Римский-Корсаков – Рахманинов. Полет шмеля из оп. «Сказка о царе Салтане»
- Сен-Санс – Лист – Горовиц: «Пляска смерти»
- Чайковский – Фейнберг: Скерцо из Симфонии №6, op.74
- Стравинский: Три фрагмента из балета «Петрушка»
- Стравинский – Агости. Сюита из балета «Жар-птица»
- Чайковский – Плетнёв: Марш, Танец феи Драже, Andante maestoso из балета «Щелкунчик»

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты магистратуры обеспечены неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине, нотные издания, а также необходимые аудиозаписи и видеозаписи.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано, 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов. Научная школа: Московский педагогический государственный университет (г. Москва), Год: 2019 / Гриф УМО ВО. [Электронный ресурс]: <https://biblio-online.ru> Юрайт, электронная библиотека для вузов и ссузов. https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=33E200A6-6D1F-4432-BDC5-34FCBDE8B08F
2. Малинковская А. В. Вкусство фортепианного интонирования, 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов. Научная школа: Российская академия музыки имени Гнесиных (г. Москва). Год: 2019 / Гриф УМО ВО [Электронный ресурс]: <https://biblio-online.ru> Юрайт, электронная библиотека для вузов и ссузов. https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BC81822C-2A67-4E95-8E9F-7B5273B2B2F7

б) Дополнительная литература:

1. Зенкин К.В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма, 2-е изд. Учебник для вузов. Научная школа: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (г. Москва). Год: 2019 / Гриф УМО ВО Электронный ресурс: <https://biblio-online.ru> Юрайт, электронная библиотека для вузов и ссузов. https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=98F93EB3-82A0-4E41-9330-9DE6D5A15943
2. Малинковская А.В. Искусство фортепианного интонирования, 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов. Научная школа: Российская академия музыки имени Гнесиных

(г. Москва) Год: 2019 / Гриф УМО ВО [Электронный ресурс]: <https://biblio-online.ru> Юрайт, электронная библиотека для вузов и ссузов. <https://biblio-online.ru/book/iskusstvo-fortepiannogo-intonirovaniya-438914>

3. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Я. Либерман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115951>

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

Студент должен понимать, что исполнение транскрипции отличается от игры произведения, специально написанного для фортепиано. Это выдвигает особые требования к качеству звука пианиста, владение целым рядом определенных пианистических приёмов, особой артикуляцией, многообразными штрихами и тембрами, чтобы быть способным передать богатство звучания различных инструментов или симфонического оркестра.

Здесь коренным образом должны меняться как масштабы звучания, так и способы прикосновения к клавиатуре (по сравнению с привычными пианистическими нормами). Приёмы звукоизвлечения исходят из стремления воплотить на рояле звучности, способные воспроизводить многообразие красок оркестра, находить имитацию многих оркестровых тембров. Для достижения этих звучностей необходимо воспитывать у студента внутреннее слышание тембров разных инструментов. Такая работа активизирует слух, художественное и фантазийное воображение студента и значительно обогащает арсенал его пианистических возможностей. Все эти задачи делают дисциплину «Изучение концертного репертуара» невероятно важной в формировании исполнительского мастерства студента.

Для успешного освоения курса «Изучение концертного репертуара» студентам необходимо практическое изучение фортепианных транскрипций, развитие навыка быстрого выучивания текста, выступления на сольных и составных концертах с этой программой, посещение различных концертов фортепианной музыки и анализ составленных программ. Также студентам рекомендуется регулярно посещать лекции и семинары по данной теме, использовать рекомендованную литературу и соответствующие аудиозаписи.

2. Организация самостоятельной работы

Курс «Изучение концертного репертуара» направлен на развитие профессиональных качеств музыкантов, поэтому для успешного освоения курса студентам рекомендуется проявлять личную инициативу по выбору исполняемых транскрипций и проведению различных фортепианных концертов в концертных залах академии и других местах проведения концертов, залах, музеях, библиотеках и др. Вести просветительскую деятельность, проводить тематические уроки, а также уроки со слушанием аудио- и видеозаписей концертных фортепианных транскрипций, анализом уже имеющихся транскрипций и, возможно, попытками написания собственных переложений.

3. Материалы по реализации контроля

Форма аттестации – **зачет**, проводимый в первом семестре первого года обучения. Требование к программе – исполнение одной или нескольких виртуозных транскрипций. Хронометраж выступления 10-15 минут.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В формировании творческой индивидуальности студентов, в воспитании исполнителей и педагогов, в совершенствовании их фортепианного мастерства опыт исполнения виртуозных транскрипций играет важную роль. Он развивает навыки виртуозной фортепианной игры, дает большие возможности в плане расширения концертного репертуара.

В работе со студентами необходимо использовать все богатство композиторских стилей, изучая и включая в учебные программы русскую и зарубежную классику.

Преподаватель должен провести подробный анализ литературы, соответствующей теме курса, проанализировать и обобщить опыт, накопленный русской и зарубежной фортепианными школами, изучить и систематизировать концертные аудио- и видеозаписи для наглядного примера разных подходов к проблеме составления сольного концертного репертуара и традиций исполнения тех или иных стилей в фортепианной музыке.

Преподавателю необходимо прививать студентам желание и потребность регулярного посещения концертов, с дальнейшим анализом и коллективным обсуждением прослушанных интерпретаций, замыслов и программ концертов. Педагог должен активно участвовать в концертной жизни общества, регулярно проводя собственные концерты, а также предоставляя студентам самостоятельно составлять и проводить сольные и сборные концерты фортепианной музыки с участием педагога и студентов.