

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

Рабочая программа дисциплины
**Исполнение оркестровых партий
фортепианных концертов**

Основная профессиональная образовательная программа
«Фортепиано»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Фортепиано
Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

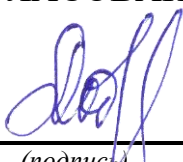
Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

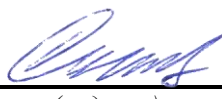
СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

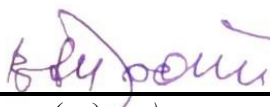
Т.А. Доброскокина
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

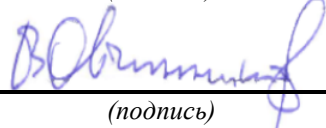
С.Е. Сенков
(расшифровка подписи)

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:

Рацер Д.Е., доцент кафедры специального фортепиано № 2;

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

I. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Исполнение оркестровых партий фортепианных концертов» входит в цикл элективных дисциплин направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство. Данная дисциплина направлена на изучение и освоение фортепианных переложений оркестровых партий фортепианных концертов как одной из важнейших сфер будущей педагогической и исполнительской деятельности студента.

Целью дисциплины «Исполнение оркестровых партий фортепианных концертов» является формирование у студентов теоретических знаний и практических профессиональных навыков, касающихся специфики создания и исполнения переложений оркестровых партий фортепианных концертов различных эпох и композиторских стилей, необходимых в дальнейшей учебно-педагогической, исполнительской и просветительской деятельности.

Данная **цель** определяет следующие **задачи** курса:

- получение знаний о развитии жанра фортепианного концерта от истоков до современности в синтезе деятельности композиторов, пианистов и дирижеров;
- изучение произведений различных эпох и стилей, написанных в жанре фортепианного концерта;
- изучение особенностей оркестровки и принципов взаимодействия фортепианной и оркестровой партий концертов разных композиторов;
- практическое овладение способами воспроизведения тембровых оркестровых оттенков на рояле и техническими приемами имитации оркестрового звучания;
- приобретение навыка анализа технических и художественных особенностей ансамблевого взаимодействия с солистом;
- формирование умения высокохудожественно, технически грамотно и стилистически точно исполнять оркестровые партии фортепианных концертов;
- выработка корректного отношения к солисту, внимания к его индивидуальности и чуткого ансамблевого взаимодействия с ним;
- совершенствование навыка чтения с листа, приобретение опыта избирательной оценки важности фактурных пластов во время исполнения оркестровой партии.

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 solo 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 учебную и самостоятельную работу, а также аттестацию. Дисциплина ведется в течение первого семестра второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	3	-
Аудиторные занятия		34		

Преподавание учебной дисциплины рассчитано на **один семестр**.

Обучение в классе ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием образно-художественного мышления применительно к исполнению оркестровых партий на рояле;
- работа над совершенствованием мастерства имитации оркестровых тембров на современном рояле;
- развитие навыков ансамблевой работы с солистом;

- развитие навыков чтения с листа и редактирования переложений оркестровых партий для исполнения на рояле.

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 музыкальной литературы в жанре фортепианного концерта, знать, какие произведения этого жанра были созданы композиторами различных эпох и стилей – от барокко до современной музыки. Для наиболее широкого образования студента в данной области должны быть затронуты следующие темы:

- Вопросы исполнения переложений оркестровых партий клавирных концертов И.С.Баха.
 - Венский классицизм. Выдающиеся представители И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен. Особенности взаимодействия с солистом при исполнении оркестровых партий.
 - Творчество композиторов раннего романтического направления – К.М. Вебера, Ф. Мендельсона.
 - Композиторы-романтики. Стилистические и технические особенности оркестровых партий фортепианных концертов Ф. Листа, Ф. Шопена, Р. Шумана, И. Брамса. Синтез классических и романтических традиций в методах оркестровки симфонических партитур.
 - Образец фортепианного концерта в творчестве Э. Грига.
 - Фортепианные концерты представителей французской фортепианной школы. Творчество К. Сен-Санса, М. Равеля.
 - Стилизовое и жанровое своеобразие произведений для фортепиано с оркестром Б. Бартока, А. Шенберга, И. Стравинского, К. Хиндемита.
 - Фортепианный концерт в России. Творчество А.Г. Рубинштейна.
 - Особенности фортепианного концерта Н.А. Римского-Корсакова.
 - Расцвет жанра концерта в русской музыке. П.И. Чайковский и симфонизм его фортепианных концертов.
 - С.В. Рахманинов – величайший композитор и пианист. Фортепианные концерты Рахманинова как апофеоз русской романтической традиции.
 - Фортепианные концерты Н.К. Метнера.
 - Фортепианный концерт А.Н. Скрябина.
 - Черты исполнительского стиля С.С. Прокофьева и особенности его фортепианных концертов.
 - Основные стилистические черты фортепианных концертов Д.Д. Шостаковича.
 - Выдающиеся опусы композиторов XX в.
- Р. Щедрин, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов.

Необходимо систематическое прослушивание звукозаписей, чтение с листа и разбор по нотам переложений оркестровых партий фортепианных концертов различных стилей (барокко, классика, романтика, импрессионизм, современная музыка). В итоге производится выбор и подготовка исполнения с солистом одного из переложений оркестровой партии фортепианного концерта для выступления на зачёте за 3-й семестр.

Примерные программы для зачёта за 3-й семестр:

Бах: Шесть клавирных концертов
Гайдн: Клавирный концерт ре мажор
Моцарт: 27 фортепианных концертов
Бетховен: 5 фортепианных концертов
Шуман: Концерт для фортепиано с оркестром ля минор
Григ: Концерт для фортепиано с оркестром ля минор
Лист: Два фортепианных концерта
Брамс: Два фортепианных концерта
Чайковский: Три фортепианных концерта
Сен-Санс: Пять фортепианных концертов
Франк: Симфонические вариации
Равель: Два фортепианных концерта
Скрябин: Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор
Рахманинов: Пять фортепианных концертов
Прокофьев: Пять фортепианных концертов
Шостакович: Два фортепианных концерта

4.1.2. Организация учебного процесса

Объём часов по дисциплине «Исполнение оркестровых партий фортепианных концертов» 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 «Исполнение оркестровых партий фортепианных концертов» 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 исполняемого сочинения, уметь применить эти знания в процессе создания собственной исполнительской интерпретации.
- Создавать свой собственный исполнительский план сочинения и формировать идею собственной интерпретации в рамках стиля, в котором написано данное произведение.

Форма аттестации – **зачет**, проводимый в третьем семестре. Требование к программе – исполнение с солистом переложения оркестровой партии одного из фортепианных концертов.

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. Нейгауз Г.Г., Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97097>
2. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2 [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 416 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/118729>

б) Дополнительная литература

1. 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.
2. 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
3. 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

Для успешного освоения курса «Исполнение оркестровых партий фортепианных концертов» студентам рекомендуется использовать рекомендованную литературу и аудиозаписи, а также практическое изучение оркестровых партий фортепианных

концертов, выступления на концертах и посещение различных концертов фортепианной и симфонической музыки.

Студент должен понимать, что исполнение оркестровых партий фортепианных концертов 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 дополнять 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. В то же время работа над переложениями оркестровых партий фортепианных концертов совершенствует навыки ансамблевой игры.

Все эти задачи делают дисциплину «Искусство исполнения оркестровой партии фортепианного концерта» очень важной в формировании профессионального мастерства студента.

2. Организация самостоятельной работы

Курс «Исполнение оркестровых партий фортепианных концертов» имеет ярко выраженную профессиональную ориентацию, поэтому для успешного освоения курса рекомендуется личная инициатива студентов по проведению семинаров, чтению докладов и рефератов, открытых тематических уроков и концертов, уроков со слушанием аудио- и видеозаписей концертных выступлений и сравнительным анализом исполнений. Коллективное обсуждение на уроке вопросов по данному курсу активизирует мышление студентов и повышает их профессиональный уровень.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Русская и европейская фортепианная литература в жанре фортепианного концерта является богатейшим наследием музыкального творчества. Её изучение связано с постижением образного содержания произведений, определения формы, анализом интонационных и стилевых особенностей. Для будущих специалистов в области культуры и искусства важно применение эстетического, воспитательного, художественного, познавательного и образного направлений в педагогике. Преподавателю необходимо провести теоретический анализ литературы, соответствующей теме курса, а также ознакомиться с литературой по психологии, искусствоведению, философии, эстетике, дидактике, теории и методике музыкального обучения; проанализировать и обобщить опыт, накопленный русской и зарубежной фортепианными школами, изучить и систематизировать музыкальные аудио- и видеозаписи для наглядного примера разных подходов к проблеме подбора 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, регулярно проводя собственные концерты, а также

предоставляя студентам самостоятельно составлять и проводить концерты фортепианной музыки с участием педагога и студентов.