

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
Факультет культуры и искусства
Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и
музыкознания

Пашкова Анастасия Викторовна

Методические рекомендации по дисциплине
«Фортепиано»
для обучающихся по направлению
53.03.05 «Дирижирование»

Ульяновск, 2019

Рекомендовано к введению в образовательный процесс Ученым советом факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические рекомендации по дисциплине «Фортепиано» для обучающихся по направлению 53.03.05 «Дирижирование» / составитель А.В. Пашкова – Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2019. – 18 с.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Фортепиано». Предназначено для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 53.03.05 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

Содержание

1. Содержание курса. Темы индивидуальных занятий.
2. Задачи и темы коллоквиума
3. Перечень вопросов к экзамену (зачету)
4. Самостоятельная работа обучающихся
5. Задания для самостоятельной работы
6. Критерии оценки качества выполнения самостоятельной работы обучающихся
7. Список рекомендуемой литературы

1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия по дисциплине «Фортепиано» проводятся в форме практических индивидуальных уроков.

1. Полифонические произведения.

Полифонические произведения И.С. Баха и его современников. Добаховская и послебаховская полифоническая музыка.

Стилистические, артикуляционные, динамические особенности полифонии

И. С. Баха. Известные редакции (И.С. Бах, Г Гендель, Д. Циполи, И. Пахельбель и др.)

Тема 2. Специфика старинной и современной полифонии. Мелизматика и др.

Фрескобальди, Д. Грациоли, М. Росси, Р. Шуман, П. Хиндемит, М. Глинка, Д.Шостакович, Д. Кабалевский и др.)

Раздел 2. . Произведения крупной формы.

Старинная музыка. Старинная соната. Венские классики и другие.

Особенности жанра старинной сонаты. Артикуляция (Д.Скарлатти, Д. Чимароза, Д. Грациоли и др.)

Тема 4. Сложившаяся форма «сонатного аллегро» Масштабность, чистота стиля.

Драматургия жанра. Наиболее известные редакции (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Кулау, М. Клементи и др.)

Раздел 3. Пьесы, этюды.

От старинной музыки до современности. Лучшие образцы джазовой, популярной и народной музыки

Разнообразие стилей и жанров. Тема 6. Специфика ритма и гармонии(Дж. Гершвин, К. Портер, П. Дезмонд, Д. Керн, Т. Гройя, Д. Леннон, Ч. Чаплин, Э. Морриконе, А. Пьяццолла, А. Петров, А. Бабаджанян и др.)

Раздел 4. Ансамбль и аккомпанемент.

Работа над вокальными произведениями Аккомпанемент в вокальной и инструментальной музыке.

Чувство ансамбля и звукового баланса (Г. Доницетти, В. Моцарт, К. Вебер, Р. Шуман, Ф. Шуберт, С. Рахманинов, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев, В. Гаврилин и др.)

Специфические особенности солирующего инструмента или партии и

сопровождения (И.С. Бах и его сыновья, Г. Гендель, М. Глинка, П. Чайковский, А. Бородин и т. д.)

Учитывая индивидуальный характер и практическую форму обучения, приведённая последовательность тем практических занятий является условной, как и само деление учебного процесса на темы. Процесс освоения курса «Фортепиано» является целостным, протекающем в режиме реального времени с синхронностью технологического, музыкального, мыслительного и актёрских компонентов.

Индивидуальная форма обучения предполагает индивидуальный подход к студенту и внутреннюю дифференциацию учебного процесса в зависимости от исходных данных и наличия или отсутствия довузовской музыкальной подготовки. Это отражается в качестве промежуточного и конечного результата, количестве и сложности исполняемых произведений.

Сформулированная выше цель настоящей рабочей программы уточняется применительно к каждому студенту в аспекте индивидуального подхода. Конечный результат обучения планируется как сумма пианистических умений и навыков, необходимых и достаточных для профессиональной деятельности учителя музыки. Традиционно содержание дисциплины представляется как набор специальных технологических упражнений, гамм, этюдов и произведений различных жанров и стилей фортепианной музыки, исполняемых студентом под руководством преподавателя на каждом занятии в течение всего курса по

индивидуальному плану. В настоящей рабочей программе содержание дисциплины отражает постепенную отработку простейших умений, выстраивание из них последовательностей или синхронностей, доведение их до автоматизма, и постепенное образование множества целостных навыков более высокого уровня сложности и регулярного воспроизведения их.

Учитывая индивидуальные способности студента составляется:

- учебно-технологический репертуар (гаммы, упражнения, этюды) – необходимы для совершенствования технических навыков игры на инструменте
- учебно-исполнительский репертуар (полифонические произведения, произведения крупной формы) – необходимы для формирования музыкального мышления
- исполнительский репертуар (пьесы, ансамбль, аккомпанимент) – необходимы для развития образной, эмоциональной сферы

Качество исполнения произведений, предусмотренных индивидуальным планом (в зависимости от степени довузовской подготовки), проверяется на экзамене, зачёте, контрольном прослушивании (тематическом, конкурсном), академических вечерах, концертах.

На занятиях могут использоваться следующие методы: дискуссии, с использованием аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументов, обсуждение творческих встреч, мероприятий, мастер-классов, концертов, выступлений и др., направленные на моделирование и воспроизведение профессионально ориентированных ситуаций, вовлечение в мыслительный поиск и коммуникацию обучающихся; интерактивная экскурсия, при которой обучающиеся воспринимают и усваивают знания на месте расположения изучаемых объектов (концертные залы, музеи, выставки, исторические места и памятники и т.д.) и непосредственного ознакомления с ними. При этом студенты овладевают практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа. На занятиях используются как художественные, так и документальные видеofilмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты, связанных с отрывками из музыкальных произведений, концертов, выступлений творческих коллективов.

Для активизации учебного процесса рекомендуется проводить коллоквиумы, конкурсы по чтению нот с листа, транспонированию, исполнению ансамблей, конкурсных и самостоятельно выученных произведений, устраивать академические и тематические концерты и лектории. Динамика профессионального роста может наблюдаться в повышении степени сложности репертуара.

2. ЗАДАЧИ И ТЕМЫ КОЛЛОКВИУМА

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы;
- формирование навыков работы с различными источниками информации (в том числе с аудио, видео, электронными);
- углубление и расширение, а также систематизация теоретических знаний в области хорового искусства;
- формирование умений правильно и кратко выражать свои мысли.

Что такое клавир? Каких композиторов, писавших для клавира, знаете?

Что такое темпeрация? Какие произведения Баха для клавира знаете? Какие циклы? Расскажите о строении сюит, партит.

По какому принципу построен ХТК? Каких выдающихся интерпретаторов Баха знаете? Кто исполнял или записал ХТК целиком? Какие редакции баховских сочинений знаете? Что такое Уртекст?

Расскажите о строении сонатного цикла и сонатного *allegro*.
Какие произведения Гайдна для фортепиано знаете? А Моцарта? Сколько у Моцарта сонат, концертов? Что такое каденция?
Расскажите о сонатах Бетховена: количество частей, тональности, где есть fuga, вариации? Какие ещё жанры есть в творчестве Бетховена? Какие исполнители записали все сонаты Бетховена? Какие редакции сонат Бетховена знаете?
Какие произведения Шуберта для фортепиано или с участием фортепиано знаете? А Мендельсона?
Какие крупные сочинения для фортепиано Шумана знаете, в каких жанрах они написаны? Кто такие Флорестан, Эвсебий, давидсбюндлеры? Расскажите о "Карнавале": строение, круг образов и т.д.
Какие жанры представлены в творчестве Шопена (количество, тональности и т.п.)
Что такое Фантазия? В творчестве каких композиторов есть Фантазия?
Что такое Прелюдия? у кого есть циклы Прелюдий?
Что такое Баллада?
Какие редакции сочинений Шопена знаете? Какие сочинения для фортепиано Листа знаете? Расскажите об этюдах Листа (названия, тональности)
Что такое Транскрипция, Парафраз? Темы из сочинений каких композиторов использовал Лист в своих транскрипциях?
Что такое Рапсодия? Сколько их у Листа и каких? Какие ещё композиторы обращались к этому жанру?
Какие крупные сочинения Брамса вам известны? Какие миниатюры? Какие циклы вариаций Брамса знаете? Кто обращался к теме 24-го каприза Паганини?
К какому стилевому направлению относится творчество Дебюсси? Что такое импрессионизм? В каком виде искусства он возник? Кого из художников-импрессионистов можете назвать? Какие сочинения для фортепиано Дебюсси знаете? В чём особенность названий его прелюдий?
Какие фортепианные сочинения Равеля знаете? Чем необычен его Концерт D-dur? В творчестве каких композиторов есть сочинения подобного рода?
Какие сочинения для фортепиано Мусоргского знаете? Какой известный композитор сделал оркестровку "Картинок с выставки"?
Какие сочинения Чайковского для фортепиано знаете? Кому посвящён его 1-й Концерт для фортепиано? Кому посвящено Трио "Памяти великого художника"? Какие названия носят пьесы из цикла "Времена года"? В творчестве каких композиторов есть сочинения с названием "Времена года"?
Назовите лауреатов конкурса им. Чайковского.
Сколько сочинений для фортепиано с оркестром у Рахманинова? Какие ещё его крупные сочинения знаете? Сколько сочинений написано Рахманиновым после его эмиграции из России? Какие циклы миниатюр Рахманинова знаете? Какие его авторские транскрипции для фортепиано вам известны?
Сколько сонат у Скрябина? Какие его миниатюры знаете? В творчестве каких ещё русских композиторов есть концертные этюды?
Какие сочинения Метнера вам известны? Как Метнер часто называл свои произведения?
Сколько у Прокофьева сонат и концертов? их тональности? Какие его авторские транскрипции для фортепиано знаете?
Какие сочинения крупной формы и циклы Шостаковича знаете?
Какие музыкальные энциклопедии и словари знаете?
Расскажите о вашем любимом пианисте. Каких выдающихся пианистов прошлого века знаете? Кого из пианистов-профессоров МГК им. Чайковского 30-70-х гг. знаете?
Какие стилевые направления в искусстве знаете?
Какие книги о музыке и музыкантах читали? Что интересного вы нашли в прочитанном?

Подготовка к коллоквиуму – это самостоятельная работа. Она предполагает поиск студентами необходимого материала, систематизацию и анализ добытой информации. При этом информация представлена не только в учебных пособиях, но и в периодических изданиях, материалах конференций, видео - и аудиоматериалах, нотных сборниках.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Экзамены, академические концерты, зачёты, творческие отчёты и контрольные уроки по дисциплине «Фортепиано» проводятся в форме сольных выступлений открытого типа перед экзаменационной комиссией и слушателями в соответствии с семестровыми требованиями.

Примерный репертуар

1. Полифонические произведения

Бах И.С. Трехголосные инвенции: фа- минор, Ми- мажор, си- минор, си-бемоль минор

Сюиты: си- минор, ми- минор, Ми- мажор, Фантазия до- минор.

Партита Соль- мажор (отдельная часть)

Бах И.С. – Гедике А. Хоральные прелюдии: № 2 си- минор, № 5 ля- минор

Гендель Г. Сюиты: № 9 соль- минор, № 12 Соль- мажор, № 16 Соль-мажор.

Аллеманда из сюиты № 3 (ре- минор).

Глинка М. Фуга ля- минор.

Гольденвейзер А. Контрапунктические эскизы, часть 1, 15 фугетт.

Лядов А. Соч. 44 Фуга ре- минор. Соч. 34 № 2 канон до- минор.

Мясковский Н. соч. 43 № 2. Канон «Маленький дуэт» соч. 78 Полифонические наброски. Фуга си-минор.

2. Сочинения крупной формы

Бах И.С. Соната ля- минор

Бах Ф.Э. Соната соль- минор

Беркович И. Вариации на тему Паганини

Бетховен Л. Соч. 2 Соната № 1 фа- минор (1 ч.); соч. 10 Соната № 1 до- минор (1 ч.); соч. 14 Соната № 3 Соль-мажор; Вариации: Соль-мажор (2/4), 9 вариаций Ля-мажор, Вариации на тему А. Гретри До- мажор.

Бортнянский Д. Сонаты До- мажор и Фа- мажор.

Гайдн И. Соната Фа- мажор (№ 21). Соната Ми-бемоль мажор (№ 3).

Соната Ре мажор (№ 7). Соната – партита Си-бемоль мажор. Концерт Ре- мажор (1,2,3 части).

Глинка М. Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя. . .», вариации на тему Моцарта В.А. Ми-бемоль мажор.

Моцарт В.А. Сонаты: № 4 Ми-бемоль мажор; № 5 Соль- мажор; № 7 До- мажор; № 9 Ре- мажор; № 12 Фа-мажор; № 16 Си-бемоль мажор. Вариации: Ля- мажор (Аллегретто, 6 вариаций); вариации Фа-мажор; вариации До- мажор (12 вариаций на 2/4). Концерты: № 15 си-бемоль мажор; № 23 Ля- мажор.

Мясковский Н. соч. 82 Соната До- мажор.

Раков Н. Сонатина № 1

Скарлатти Д. Сонаты: № 9 ре- минор; № 33 Ре- мажор; № 6 Фа- мажор; № 10 Ре- мажор. Сонатина № 60 си-минор.

Сибелиус Л. Соч. 67 № 2 Соната Ми- мажор (2,3 части).

Шуберт Ф. Соната ля- минор (1817г.).

3. Пьесы

Аренский А. соч. 25 № 1 Экспромт. Соч. 28 № 2 Песня, соч. 36 № 10 «Незабудка», № 16 Элегия, № 11 Баркарола, соч. 63 Прелюдии: № 1 ля- минор; № 3 соль- минор; № 4 Ля-бемоль мажор; № 5 соль- минор; № 10 ре- минор.

Бетховен Л. Соч. 43 № 3 (На Родине) Немецкие танцы.

Глинка М. Мазурки: до- минор; Фа- мажор. Ноктюрн «Разлука».

Глиэр Р. Соч. 47. Эскизы: Ми-бемоль мажор; Си-бемоль мажор.
 Григ Э. Соч. 3 Поэтические картинки. Соч. 17 Норвежские танцы и песни. Соч. 6 Юмореска. Соч. 41 Колыбельная. Соч. 52 Сердце поэта. Соч. 19 Свадебное шествие.
 Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна» Арабеска Соль- мажор.
 Кабалевские Д. Соч. 38 Прелюдии: № 11 До- мажор; № 2 ля- минор; № 23 Фа- мажор.
 Лист Ф. Утешения (№ 1,2,4).
 Лядов А. Прелюдия Ми- мажор. Соч. 30 № 2 Багатель Ре-бемоль мажор. Соч. 31 № 2 Прелюдия си-бемоль минор.
 Мендельсон Ф. Песни без слов: № 9 Ми- мажор; № 2 ля- минор; № 14 до- минор.
 Пахульский В. Соч. 16 № 31 (Листок из альбома) Соч. 12 № 1,7,8 (Фантастические сказки).
 Рахманинов С. Соч. 3 № 3 Мелодия. Соч. 10 № 6 Романс фа- минор.
 Скрябин А. Соч. 2 № 2 прелюдия Си- мажор. Соч. 11 Прелюдии (более легкие).
 Чайковский П. Соч. 37 Времена года.
 Шопен Ф. Ноктюрны: № 1 си-бемоль минор; № 20 до-диез минор. Листок из альбома.
 Шостакович Д. Соч. 1 Фантастические танцы.
 Шуберт Ф. Скерцо Си-бемоль мажор; Ля-бемоль мажор. Соч. 94 № 2 Музыкальный момент Ля-бемоль мажор. Вальсы и Лендлеры.
 Шуман Р. Соч. 124 № 35 (Фантастические танцы) № 8 9 (Скорбь) № 9 Экспромт, № 11 Романс № 16 Колыбельная. Новеллетта си-минор.

4. Эпюды

Аренский А. Соч. 19 № 1 Эпюд си- минор. Соч. 74 Двенадцать эпюдов: № 1 До-мажор; № 2 до- минор; № 5 Ре- мажор.
 Барток Б. Упражнения.
 Крамер И. – Бюлов Г. Эпюды (1,2 тетради)
 Кобылянский А. 7 октавных эпюдов.
 Лешгорн А. Соч. 66 Эпюды 9 (более трудные)
 Мошковский М. Соч. 72 Эпюды. Соч. 91 Эпюды.
 Николаевский С. Большая школа двойных нот.
 Пахульский В. Октавный эпюд Ре-бемоль мажор. Соч 28 № 2 Эпюд Фа- мажор.
 Черни К. Соч. 299 Эпюды (2,3,4 тетради). Соч. 740 Эпюды (1,2 тетради). 160 восьмитактных упражнений.
 Юровский А. Октавная техника для фортепиано (1 тетрадь).

5. Ансамбль и аккомпанемент

Александров А. Альбомное стихотворение. Романсы на стихи Б.Бараташвили: Осенний ветер. Серьга
 Балакирев М. «Когда волнуется желтеющая нива». Грузинская песня. «Догорает румяный закат». «Над озером». Песня золотой рыбки
 Барбер С. Маргаритки. Секреты юных дней. Часы быют. Ноктюрн. Под ивой
 Бетховен Л. Песня Мефистофеля о блохе. Аделаида
 Брамс И. Воскресное утро. «Как сирень, расцветает любовь моя». Тоска по милой. Радость жизни. Напрасная серенада. Одиночество в поле
 Бригтен Б. В сонных озерах. Ясеновая роща
 Вагнер Р. В теплице. Скорби. Грезы. Три романса на стихи французских поэтов
 Василенко С. Десять русских народных песен
 Вила Лобос Э. Бразильская бахиана №5
 Власов А. Фонтану Бахчисарайского дворца
 Вольф Г. Ночь. Одиночество. Очарованная. Садовник. Итальянские песни: «Нас даже мелочь восхищает», «С веселой серенадой я пришел», «Прекрасен мир»
 Гаврилин В. Из немецкой тетради: Гонец, Ганс и Грета. Из русской тетради: Зима, «Сею-вею», Страдальная
 Гайдн Й. Песня пастушки. «О, нежный звук»
 Глинка М. Песня Маргариты. Попутная. Адель. Финский залив. К ней
 Григ Э. Осенняя буря. Баркарола. Весенний дождь. С водяной лилией. В вечерний час. Эрос
 Дебюсси К. Романс. Чудесный вечер. Колокола. Мандолина. Фавн. Любимый сын весны

Делиб Л. Испанская песня
 Дуранте Ф. Ариетта
 Кабалевский Д. 10 сонетов Шекспира: «Бог Купидон», «Ты – музыка». Вокальный цикл «Время» на стихи С. Маршака
 Кикта В. Цикл на стихи А. Пушкина «Пробуждение»
 Лист Ф. Лорелея. Канцона. Три цыгана
 Малер Г. «Вдыхая тонкий аромат». Рейнская легенда. Воспоминание
 Мейтус Ю. Красная ромашка. Водопад
 Метнер Н. Романсы на стихи А. Пушкина: «Лишь розы увядают», Цветок, «Я пережил свои желанья». Романсы на стихи М. Лермонтова: «У врат обители». Романсы на стихи Ф. Тютчева: «Что ты клонишь над водами».
 Молчанов К. Цикл «Из испанской поэзии» на стихи Г. Лорки
 Мусоргский М. Забытый. Колыбельная Еремущке. Сиротка. «По-над Доном сад цветет». По грибы. Цикл «Детская»: С няней. В углу. С куклой
 Мясковский Н. Романсы на стихи С. Щипачева. Цикл «Мадригал»
 Обрядорс Ф. «О, если б мне чашею стать». «О, как хорошо уметь играть». Кастильская хота. Недотепа
 Онеггер А. Колокола. Прощай. Три песни из «Русалочки» Х.К. Андерсена
 Прокофьев С. Болтунья. Чернец. Пять стихотворений А. Ахматовой
 Петров А. Цикл на стихи Дж. Родари
 Равель М. Испанская песня. Французская песня. Итальянская песня. Три песни Дон-Кихота
 Респиги О. Снегопад. Из армянских песен: Эхо, «Над гробом сына». Из шотландских песен: Вольтничик, «В предвечерней мгле»
 Римский-Корсаков Н. Нимфа. «Редеет облаков». «Звонче жаворонка пень»
 Свиридов Г. Цикл песен на стихи Р. Бернса. Цикл песен на стихи С. Есенина
 Сибелиус Я. В разлуке. Прогулка
 Скарлатти А. Фиалка
 Стравинский И. Опера «Мавра»: Русская песня. Весна монастырская
 Страделла А. Молитва
 Тактакишвили О. Из вокальных поэм: Вечер, Город
 Танеев С. «Бьется сердце». Рождение арфы. Маска. Сталактиты. Менуэт
 Таривердиев М. Цикл на стихи Л. Мартынова. Цикл на стихи В. Маяковского
 Фалья М. де. Цикл «Семь испанских народных песен»: Мавританская шаль, Астуриана, Колыбельная
 Чалаев Ш. Цикл на стихи Р.Гамзатова
 Чайковский П. «Средь мрачных дней». «Снова, как прежде». «Благословляю вас, леса». «Уноси мое сердце». «То было раннею весной». «Погоди». «Кабы знала я». «День ли царит». «На нивы желтые»
 Шапорин Ю. Заклинание. Романсы из цикла «Далекая юность» на стихи А.Блока
 Шнитке А. Цикл на стихи М. Цветаевой
 Шоссон Э. Колибри. Время сирени. Бабочки
 Шостакович Д. Цикл «Из еврейской народной поэзии»: Колыбельная, Предостережение, «Перед долгой разлукой». «Во глубине сибирских руд» (четыре монолога)
 Штраус Р. День всех усопших. Серенада
 Шуберт Ф. Баркарола. Скиталец. Весной. Цикл «Прекрасная мельничиха». Цикл «Зимний путь». «Лебединая песня»: Двойник, Вестник любви, Серенада, Атлант
 Шуман Р. Сборник песен «Мирть»: Посвящение, Орешник. «Скорбит душа». Круг песен, соч. 39: Лунная ночь, Весенняя ночь. Пять стихотворений Марии Стюарт. Цикл «Любовь поэта»

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы <i>(проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)</i>
1. Полифонические произведения.	<ul style="list-style-type: none"> • Чтение с листа • Подготовка и проведение тематических концертов • Прослушивание записей выдающихся пианистов • Работа по изучению монографий композиторов, исполнителей • Повышение уровня технического мастерства • Владение необходимыми музыкальными терминами, знание основных понятий, слов • Подготовка к коллоквиумам по анализу произведений
2. Произведения крупной формы.	<ul style="list-style-type: none"> • Чтение с листа • Подготовка и проведение тематических концертов • Прослушивание записей выдающихся пианистов • Работа по изучению монографий композиторов, исполнителей • Повышение уровня технического мастерства • Владение необходимыми музыкальными терминами, знание основных понятий, слов • Подготовка к коллоквиумам по анализу произведений
3. Пьесы, этюды.	<ul style="list-style-type: none"> • Чтение с листа • Подготовка и проведение тематических концертов • Прослушивание записей выдающихся пианистов • Работа по изучению монографий композиторов, исполнителей • Повышение уровня технического мастерства • Владение необходимыми музыкальными терминами, знание основных понятий, слов • Подготовка к коллоквиумам по анализу произведений
4. Ансамбль и аккомпанемент.	<ul style="list-style-type: none"> • Чтение с листа • Подготовка и проведение тематических концертов • Прослушивание записей выдающихся пианистов • Работа по изучению монографий композиторов, исполнителей • Повышение уровня технического мастерства • Владение необходимыми музыкальными терминами, знание основных понятий, слов • Подготовка к коллоквиумам по анализу произведений

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием или без участия в этом процессе педагогических работников).

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубления и расширения полученных теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся, их творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- приобретения навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развития исследовательских умений.

Поставленные цели реализуются посредством постепенного формирования у обучающихся навыков и мотивированной потребности осмысленно и самостоятельно работать:

- с учебным материалом, что предполагает качественное усвоение теоретического материала, углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей, формирование умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности);
- с научной информацией и над развитием научно-исследовательских навыков, включая формирование умений по поиску и применению нормативной, правовой, справочной и другой специальной литературы, а также Интернет-ресурсов как источников информации, развитие познавательных способностей и творческой инициативы;
- над самоорганизацией и самовоспитанием путём развития ответственности и организованности, формирования способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации.

Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный, системный подход, направленный на формирование у обучающихся навыков репродуктивной, поисково-аналитической, практической и творческой деятельности.

Самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предметной направленности и сопровождаться эффективным, непрерывным контролем и оценкой её результатов. Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации самостоятельной работы, предусматривают обеспечение каждого обучающегося методикой выполнения теоретических и практических работ, информационными ресурсами (справочниками, учебными пособиями и др.), материальными ресурсами (компьютерное оборудование, фонотека, видеотека, фильмотека, просмотрный видеозал и др.), консультациями преподавателя, возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практических результатов, полученных обучающимися самостоятельно (конференции, олимпиады, конкурсы).

Виды самостоятельной работы студентов

1. Чтение с листа

2. Транспонирование
3. Знакомство с новой нотной литературой
4. Подготовка и проведение тематических концертов
5. Прослушивание записей выдающихся пианистов
6. Работа в библиотеке по изучению монографий композиторов, исполнителей
7. Повышение уровня технического мастерства
8. Владение необходимыми музыкальными терминами, знание основных понятий, слов
9. Подготовка к коллоквиумам по анализу произведений

Работа над вокальными произведениями

Один из важных разделов дисциплины – работа над вокальным произведением, основу которого составляет поэтический текст. Студент должен понять важность овладения не только музыкальным, но и поэтическим текстом, поскольку эмоциональный строй, и образное содержание вокального произведения раскрываются не только через музыку, но и слово. Изучение и анализ вокальной музыки положительно сказываются на работе по дисциплине фортепиано, способствуют развитию мышления. Знание вокального творчества композитора порой помогает лучше понять и воплотить содержание его фортепианных произведений. Работая над литературной основой вокального произведения, весьма желательно несколько раз выразительно продекламировать текст, выявить особенности ритма стиха, его фонетики, строфического деления.

Затем следует тщательно изучить вокальную партию, исполняя ее голосом или дублируя ее на фортепиано, уяснить характер мелодии, ее диапазон, найти кульминационные моменты, определить указанные автором динамические знаки и фразировку, научиться интонировать мелодию с соблюдением цезур и сменой дыхания.

Одна из задач работы над аккомпанементом – формирование умений распределить внимание между всеми компонентами вокального произведения. Не следует представлять вокальную партию как нечто самостоятельное, мысленно отделяя ее от всего остального.

Студент должен научиться видеть и слышать все строчки произведения: нотные, и текстовые, и воспринимать их как единую цельную партитуру. К важным техническим задачам относится общность темпа и динамики исполнения всего произведения, знания особенностей дыхания певца и связанной с ним длительностью нот, законов строения вокальной фразы – ее логики, выразительного произнесения слова в пении.

При работе над аккомпанементом необходимо выявить тип фактуры, ее ладовые особенности, определить художественные и технические задачи. Особо следует остановиться на фортепианном вступлении и заключении, где обычно выражено основное настроения произведения, на сольных фортепианных эпизодах, связанных с переходом от одного раздела к другому. Необходимо проработать аппликатуру, обратить внимание на педализацию, фразировку, характер звучности. Вокальная партия при этом должна оставаться в центре внимания как элемент музыкального целого, определяющий общий план работы над аккомпанементом.

При исполнении аккомпанемента студент не должен полностью отходить на второй план, роль концертмейстера определяется как роль дирижера, инициатора общей трактовки исполняемого произведения и составления из скрупулезно отточенных деталей общего целого данного сочинения. Главное – добиваться высокохудожественного исполнения произведения в целом.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Экзамены, академические концерты, зачёты, творческие отчёты и контрольные уроки по дисциплине «Фортепиано» проводятся в форме сольных выступлений открытого типа перед экзаменационной комиссией и слушателями в соответствии с семестровыми требованиями:

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «Отлично» выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует понимание авторского замысла и стиливых особенностей исполняемых произведений, хорошее чувство ансамбля и звукового баланса, владеет средствами выразительности, нужными исполнительскими приемами, имеет хорошую исполнительскую выдержку; исполнение целостное и законченное, не содержит существенных текстовых и технических потерь.

Оценка «Хорошо» выставляется при наличии в исполнении несущественных текстовых и технических потерь, а образное содержание произведения недостаточно раскрыто. Учащийся понимает авторский замысел, стиливые и жанровые особенности исполняемого произведения, владеет необходимыми для воплощения образа техническими приемами, средствами выразительности. В исполнении прослеживается недостаточное ощущение единого времени с солистом.

Оценка «Удовлетворительно» характеризуется следующими параметрами: эмоционально-образная сторона произведения раскрыта слабо, интерпретация неубедительная; в исполнении есть существенные погрешности (текстовые, темповые, динамические, ритмические); студент плохо владеет средствами художественной выразительности, исполнительскими приемами. Между исполнителем и солистом нет темпоритмического единства, звукового баланса.

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, когда эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, учащихся технически не справляется с поставленной задачей, не владеет средствами художественной выразительности.

Репертуар – основной учебный музыкальный материал, способствующий развитию профессиональных навыков, формированию художественного вкуса учащихся. Основу репертуара составляют русская и зарубежная классика, произведения современных композиторов.

В экзаменационных программах должны быть представлены сочинения российских и зарубежных композиторов.

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой.

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего

устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Словарь музыкальных терминов

Термины	Транскрипция	Перевод
Lento	Ленто	протяжно
Largo	Ларго	широко
Larghetto	Ларгэтто	скорее, чем largo, но медленнее andante
Andante	Анданте	не спеша
Andantino	Андантино	более скоро, чем andante
Semplice	Сэмпличэ	просто, естественно
Deciso	Дэчизо	решительно, смело
Allegretto	Аллегретто	более медленно, чем allegro, и более скорый, чем andante
Vivo	Виво	живо
Vivace	Виваче	скорее, чем allegro, но менее скоро, чем presto
Allargando	Алларгандо	расширяя, замедляя
Simile	Симиле	точно так, как раньше
Scherzo	Скерцо	шутка
Scherzando	Скерцандо	шутливо
Tranquillo	Транкуилло	спокойно, безмятежно
Subito	Субито	внезапно
Molto	Мольто	весьма, очень много
Risoluto	Ризолюто	решительно
Maestoso	Маэстозо	торжественно
Con fuoco	Кон фуоко	пламенно, страстно
Con brio	Кон брио	весело, возбуждённо
Largamente	Ларгамэнтэ	широко, протяжно
Grave	Гравэ	торжественно, тяжело
Con anima	Кон анима	с чувством
Con moto	Кон мото	с движением
Mezzo	Меццо	наполовину
Doloroso	Долорозо	печально, с болью
Sempre	Сэмпрэ	всё время, постоянно
Marcato	Маркато	выделяя чётко, подчёркивая

Leggiero	Леджьеро	легко
Fine	Фине	конец
Con espressione	Кон эспрессьонэ	с выражением
A tempo	А тэмпо	в прежнем темпе
Tempo primo	Тэмпо примо	первоначальный темп
Poco	Поко	немного, не очень
Poco a poco	Поко а поко	постепенно, понемногу
Ritenuo	Ритэнудо	замедляя
Rallentando	Раллентандо	замедляя
Ritardando	Ритардандо	замедляя
Sostenuto	Состэнудо	сдержанно
Meno mosso	Мэно моссó	менее с движением
Piu mosso	Пиу моссó	более подвижно
Accelerando	Аччелерандо	ускоряя
Partamento	Партамэнтó	выделяя, подчёркивая
Non troppo	Нон трóппо	не слишком
Pesante	Пэзантэ	тяжело, грузно
Appassionato	Аппасионато	страстно
Brillante	Бриллянтэ	блестяще
Calando	Каландо	стихая, уменьшая силу звука
Giocoso	Джокозо	радостно, игриво
Morendo	Морэндó	замирая
Senza	Сэнца	без
Sotto voce	Сотто вочэ	вполголоса
Tenuto	Тэнудо	точно выдержать по длительности и силе
Grazioso	Грациозо	грациозно, изящно
Opus	Опус	произведение
Tre corde	Трэ кордэ	педаль (три струны)
Una corda	Уна корда	левая педаль (одна струна)
a cappella	А каппэлла	пение хора без сопровождения
Comodo	Комодо	удобно, легко, непринуждённо
Komma	Комма	запятая, обозначающая конец фразы или краткую паузу для дыхания
Lagrimoso	Лагримозо	скорбный, печальный
Larghetto	Ларгэтто	скорее, чем largo, но медленнее andante

S.sordino	Сэнца сордино	без левой педали
Rinforzando	Ринфорцандо	сильное крещендо
Rubato	Рубато	в свободном темпе
Veloce	Велоче	быстро, бегло
Agitato	Аджитато	взволнованно

Quasi	Куази	как бы, почти
Sopra	Сопра	Указание, что соответ. рука должна быть выше другой
Smorzando	Сморцандо	приглушая звук
Cantando	Кантандо	певуче
Sforzando	Сфорцандо	внезапный акцент на звуке или аккорде
Stretto	Стрэтто	ускоренно
Tenuto	Тэнудо	точно выдерживая звук по длительности и силе
Urtext	Уртэкст	подлинный, не отредактированный текст
Ziemlich langsam	Цимлих лангзам	довольно медленно
Giusto	Джусто	правильно, соразмерно, точно

7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Перечень рекомендуемых учебных изданий

Основные источники:

1. Гермер, Г. Как играть на фортепиано: учебное пособие / Г. Гермер; Буховцева А.Н. — 3-е, испр. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-4362-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122193>

Дополнительные источники:

2. Чайковский, П.И. 50 русских народных песен для фортепиано в четыре руки. 50 Russian Folk Songs for Piano Four Hand: ноты / П.И. Чайковский. — 2-е, доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 68 с. — ISBN 978-5-8114-4429-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121972>

Периодические издания:

1. Музыкальная академия: ежекварт. науч.-теор. и крит.-публ. журнал / Союз композиторов России [и др.]. - Москва, 1992-1995, 1997-1998, 2001-2012, 2015-2019. - ISSN 0869-4516.
2. Музыкальная жизнь: муз. критико-публ. ил. журнал / М-во культуры РФ. - Москва, 1989-1995, 1997-1999, 2001-2019. - Основан в декабре 1957 г. - ISSN 0131-2383.
3. Музыкальное искусство и образование = Musical Art and Education / Учредитель: Московский педагогический государственный университет. - Москва, 2019. - Выходит 4 раза в год. - Выходит с 2013 г. - До 2018 г. вых. под загл.: Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование». - ISSN 2309-1428.
4. Нотный альбом / Учредитель: ООО Издательство "Научтехлитиздат". - Москва, 2019. - Выходит 12 раз в год. - ISSN 2072-9987.
5. Старинная музыка / Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью Литературное агентство "ПРЕСТ". - Москва, 2000-2001, 2019. - Выходит 4 раза в год. - Выходит с 1998 г. - ISSN 1999-9810.

Учебно-методические:

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по учебной практике УП. 02. Фортепианный дуэт для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду Фортепиано) 1 курса очной формы обучения/ Лизунова Е.Ю., Троицкая Т.А. - Ульяновск: УлГУ, 2019. - 17 с.

Информационные справочные системы современных информационно-коммуникационных технологий:

1. Электронно-библиотечные системы:

- 1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа компаний Ай Пи Эр Медиа . - Электрон. дан. - Саратов, [2019]. - Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru>.

- 1.2. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО
Электронное издательство ЮРАЙТ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:
<https://www.biblio-online.ru>.
- 1.3. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система /
ООО Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:
<http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html>.
- 1.4. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО ЭБС Лань. -
Электрон. дан. – С.-Петербург, [2019]. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>.
- 1.5. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО
Знаниум. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <http://znanium.com>.
2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания
«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва: КонсультантПлюс, [2019].
3. База данных периодических изданий [Электронный ресурс]: электронные журналы /
ООО ИВИС. - Электрон. дан. - Москва, [2019]. - Режим доступа:
<https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>.
4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная библиотека.
- Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: <https://нэб.рф>.
5. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: электронная
библиотека / ФГБУ РГБ. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа:
<https://dvs.rsl.ru>.
6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 6.1. Информационная система
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: <http://window.edu.ru>
6.2. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: <http://www.edu.ru>
7. Образовательные ресурсы УлГУ: 7.1. Электронная библиотека УлГУ. Режим доступа :
<http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web> 7.2. Образовательный портал УлГУ. Режим доступа :
<http://edu.ulsu.ru>