

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра специального фортепиано

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины
«Изучение концертного репертуара»
По специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)
Специализация №1 «Фортепиано»

Астрахань
2021

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для преподавателя

Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Дисциплина «Изучение концертного репертуара» входит в цикл дисциплин специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства». 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 ромansa.

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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПКО-2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<i>Знать:</i> – концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; – основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.
	<i>Уметь:</i> – анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;
	<i>Владеть:</i> – искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
ПКО-3 Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.	<i>Знать:</i> – методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; – основы исполнительской интерпретации.
	<i>Уметь:</i> – поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;
	<i>Владеть:</i> – навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как в качестве солиста, так и в составе ансамбля.
ПК-3 Способен в качестве исполнителя осуществлять работу, связанную с пропагандой достижений музыкального искусства	<i>Знать:</i> – концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров;
	<i>Уметь:</i> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов;
	<i>Владеть:</i> – навыками критического мышления.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая объем дисциплины – 108 часов, аудиторная работа - 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время изучения - 7-8 семестры. Формы контроля: 8 семестр – зачет. Занятия по дисциплине «Изучение концертного репертуара» проходят в форме мелкогрупповых уроков по 2 часа в неделю.

Основная форма занятий – прослушивание и обсуждение фортепианного репертуара разных эпох и стилей. Самостоятельная работа заключается в дополнительном прослушивании рекомендованных произведений, а также и использовании музыковедческой литературы по тематике дисциплины.

4. Структура и содержание дисциплины

Календарный и тематический план 7 семестр

№ недел и	Название темы	Практи ч. занятие
1	И.С. Бах ХТК. Французские сюиты. Английские сюиты. Хроматическая фантазия и fuga	2
2	Музыка эпохи Барокко. И.С. Бах. Партиты. Токкаты. Дуэты. Итальянский концерт. Французская увертюра.	2
3	Г.Ф. Гендель. Сюиты. Д. Скарлатти. Сонаты	2
4	Й Гайдн. Сонаты. Вариации.	2
5	В.А. Моцарт. Сонаты	2
6	В.А. Моцарт. Сонаты. Вариации. Рондо. Концерты	2
7	Л. ван Бетховен. Сонаты (1 – 11)	2
8	Л. ван Бетховен. Сонаты (12 – 27)	2
9	Л. ван Бетховен. Сонаты (28 – 32). Вариации. Пьесы	2
10	Л. ван Бетховен. Концерты	2
11	Ф. Шуберт. Сонаты.	2
12	Ф. Шуберт. Фантазия «Скиталец». Музыкальные моменты. Экспромты.	2

13	Ф. Мендельсон. Серьёзные вариации. Песни без слов. Концерты.	2
14	Р. Шуман. Арабески. Бабочки. Интермеццо. Крейсleriана. Сонаты № 1 и № 2. Лесные сцены.	2
15	Р. Шуман. Детские сцены. Фантазия C-dur –Карнавал. Венский карнавал. «Пёстрые листки». Концерт a-moll.	2
16	Ф. Шопен. Полонезы. Полонез-фантазия. Ноктюрны. Вальсы.	2
17	Ф. Шопен Фантазия f-moll. Соната b-moll. Соната h-moll. Этюды. Прелюдии. Баркарола, соч. 60. Баллады.	2
18	Ф. Шопен. Мазурки. Скерцо. Концерты.	2
	Итого 36 часов	36

Календарный и тематический план 8 семестр

№ недел и	Название темы	Практи ч. занятие
1	Ф. Лист Венгерские рапсодии № 6, № 10, № 12. Этюды «Мазепа», Этюд «Блуждающие огни», Этюды по Паганини №№ 2, 3, 4, 5, 6	2
2	Ф. Лист. «Погребальное шествие». «Годы странствий» «Мефисто-вальс» Соната h-moll. Поздние фортепианные сочинения. Вопросы исполнения музыки Ф. Листа	2
3	И. Брамс. Концерт № 2 B-dur Фантазии соч. 116, Интермеццо соч. 117, Интермеццо соч. 118 №№ 1,3,6. Соната № 2 fis-moll Вариации на тему Генделя,	2
4	Фортепианное творчество Э. Грига, К. Сен-Санса, С. Франка. Э. Григ. Концерт. Соната. Баллада. К. Сен-Санс. Концерт № 2. С. Франк. Прелюдия, хорал и fuga. Симфонические вариации.	2
5	Фортепианное творчество К. Дебюсси, М. Равеля К. Дебюсси. Детский уголок. Образы. Сюита для 2-х фортепиано «По белому и черному».	2
6	К. Дебюсси. Бергамасская сюита. Маски. Медленный вальс	2

	М. Равель. Ночные призраки. Игра воды. Концерт № 1 G-dur.	
7	Фортепианные произведения М. Балакирева, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова.	2
8	Фортепианное творчество П. Чайковского Большая соната. Детский альбом. Времена года. Концерт № 1	2
9	Фортепианные произведения А. Глазунова, А. Рубинштейна, Н. Метнера	2
10	Фортепианное творчество С. Рахманинова Прелюдии. Вторая соната. Этюды-картины. Второй концерт. Третий концерт. Музыкальные моменты.	2
11	Фортепианное творчество и стиль С. Рахманинова Рапсодия на тему Паганини. Пьесы. Вариации на тему Корелли.	2
12	Фортепианное творчество А. Скрябина Сонаты. Пьесы Этюды. Прелюдии. Концерт	2
13	Фортепианные сочинения Б. Бартока, И. Стравинского	2
14	Фортепианные сочинения П. Хиндемита, Ф. Пуленка. О. Мессиана	2
15	Фортепианное творчество С. Прокофьева. Сарказмы. Мимолетности. Пьесы.	2
16	С. Прокофьев. Сонаты. Концерты	2
17	Фортепианные сочинения Д. Шостаковича.	2
18	Фортепианные сочинения Р. Щедрина, С. Губайдулиной, Б. Тищенко, С. Слонимского	2
	Итого 36 часов	36

Содержанием дисциплины является ознакомление с обширной частью фортепианного репертуара для расширения профессионального кругозора студентов-пианистов, необходимого для будущей артистической и педагогической деятельности. Общее ознакомление с произведениями концертного репертуара дополняется изучением культурных особенностей

эпохи, истории и обстоятельств создания данного сочинения, стилистических аспектов интерпретации. Курс дисциплины должен прививать навыки самостоятельной работы с произведениями, не входящими в программу, что поможет студенту грамотно и эстетически оправданно составить программу собственного концерта, либо концерта учеников.

5. Организация контроля знаний

Формой контроля знаний является зачет, который проводится в конце 8 семестра. В качестве метода контроля выступает собеседование по результатам проделанной работы, в ходе которого оценивается количество и качество изученного материала, уровень самостоятельных выводов и обобщений, ценность собственных суждений обучающегося, его умение использовать свой профессиональный опыт.

Вопросы к зачету

1. Клавирная музыка эпохи Барокко. И.С. Бах. Д. Скарлатти. Г.Ф. Гендель.
2. Клавирные сочинения М, Клементи, Ф.Э. Баха, И.Х. Баха
3. Фортепианные сочинения Й. Гайдна и В.А. Моцарта.
4. Фортепианные сочинения Л. Бетховена.
5. Фортепианные сочинения Ф. Шуберта.
6. Фортепианные сочинения Ф. Мендельсона.
7. Фортепианные сочинения Р. Шумана
8. Фортепианные сочинения Ф. Шопена
9. Фортепианные сочинения Ф. Листа
10. Фортепианные сочинения И. Брамса
11. Фортепианные сочинения Э. Грига, К. Сен-Санса, С. Франка
12. Фортепианные сочинения К. Дебюсси, М. Равеля, Ф. Пуленка, О. Мессиана
13. Фортепианные сочинения Б. Бартока, П. Хиндемита

14. Фортепианные сочинения М. Балакирева, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, Н. Метнера.
15. Фортепианные сочинения П. Чайковского
16. Фортепианные сочинения С. Рахманинова
17. Фортепианные сочинения А. Скрябина.
18. Фортепианные сочинения С. Стравинского, Н. Мясковского,
19. Фортепианные сочинения С. Прокофьева
20. Фортепианные сочинения Д. Шостаковича
21. Фортепианные сочинения отечественных композиторов второй половины XX века

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ

«**Зачтено**» выставляется в том случае, когда студент показывает достаточно ясные представления о содержании изучаемого материала, разбирается в теоретических вопросах курса, умеет применять полученные знания на практике, использует не только основную, но и дополнительную литературу.

«**Не зачтено**» выставляется в том случае, когда студент не выполнил перечисленные выше требования к качеству усвоения изучаемого материала.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия проводятся в аудитории № 52 (рояль «Рениш» - 2шт., шкаф для документов – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт). Библиотека имеет абонемент и читальный зал, где представлена необходимая литература и нотные издания. Фонотека обладает достаточным фондом аудиозаписей и звукотехническим оборудованием.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Предлагаемые репертуарные списки являются методическим пособием и предназначены для формирования общего представления студента о фортепианном репертуаре. Списки охватывают основные произведения фортепианного репертуара и могут быть расширены как за счет других произведений композиторов-классиков, так и сочинений, созданных в течение XX-XXI веков.

И.С.Бах	Хорошо темперированный клавир, т. I-II Французские сюиты Английские сюиты Партиты
---------	--

	Итальянский концерт Токкаты Сонаты Ария с вариациями в итальянской манере Каприччио на отъезд возлюбленного брата Хроматическая фантазия и фуга Гольдберг-вариации Французская увертюра
Г.Ф.Гендель	Сюиты
Д.Скарлатти	Сонаты
Ф.Куперен	Пьесы
Ж.Ф.Рамо	Пьесы
Ф.Э.Бах	Сонаты. Рондо. Фантазии
И. Х. Бах	Сонаты.
М. Клементи	Сонаты
Й.Гайдн	Вариации Аллегро Фантазия
В.А.Моцарт	Сонаты Концерты Рондо Вариации Фантазии
Л.Бетховен	Сонаты Концерты Вариации Багатели Рондо Контрдансы Фантазия
Ф.Шуберт	Сонаты Экспромты Музыкальные моменты Фантазия «Скиталец» Вальсы Лендлеры
К.Вебер	Сонаты Приглашение к танцу

	Концертштюк
Ф.Мендельсон	Песни без слов Серьёзные вариации Фантазия Прелюдии и фуги Концерты
Р.Шуман	Сонаты Концерт ля минор Вариации на тему ABEGG Бабочки Детские сцены Лесные сцены Фантастические пьесы Интермеццо Карнавал Венский карнавал Три романса Этюды по Паганини Новеллетты Пестрые листки Симфонические этюды Токката Крейслериана Танцы Давидсбюндлеров
Ф.Шопен	Этюды Ноктюрны Экспромты Мазурки Вальсы Полонезы Прелюдии Скерцо Баллады Сонаты Концерты Анданте и большой блестящий полонез Колыбельная Баркарола

	Рондо Фантазия фа минор
Ф.Лист	Этюды Утешения Годы странствий Венгерские рапсодии Испанская рапсодия Вариации на тему Баха Мефисто-вальс Баллады Ноктюрны Соната си минор Концерты
Й.Брамс	Вариации Концерты Сонаты Скерцо соч. 4 Четыре баллады соч. 10 Пьесы соч. 76, 118, 119 Фантазии соч. 116 Три интермеццо соч. 117 Две рапсодии соч. 79
Э.Григ	Концерт ля минор Соната ми минор Баллада Лирические пьесы
Б.Сметана	Польки
К.Сен-Санс	Концерты
С.Франк	Прелюдия, хорал и fuga Прелюдия, хорал и вариация Симфонические вариации
К.Дебюсси	Прелюдии Этюды Сюита для фортепиано Эстампы Бергамасская сюита Образы

	Остров радости Детский уголок
М.Равель	Гробница Куперена Благородные и сентиментальные вальсы Отражения Сонатина Концерты Игра воды Павана усопшей инфанте Ночной Гаспар
К.Шимановский	Сонаты Фантазия Маски Метопы Мазурки Этюды
П.Хиндемит	Ludus Tonalis Сюита «1922» Сонаты
Ф.Пуленк	Прогулки Утренняя серенада Концерт Вечное движение Ноктюрны Импровизации
Д.Мийо	Бразильские танцы
И.Альбенис	Сюиты
А.Хинастера	Соната Креольские танцы
Б.Барток	Микрокосмос Сюита соч. 14 Багатели Бурлески На вольном воздухе
О. Мессиа́н	Прелюдии
М.Балакирев	Исламей
М.Мусоргский	Картинки с выставки
Н.Римский-Корсаков	Концерт

П.Чайковский	Сонаты Концерты Времена года Вариации Думка Русское скерцо Пьесы соч. 72
А.Глазунов	Концерты Сонаты Прелюдии и фуги
А.Рубинштейн	Концерты
С.Ляпунов	Этюды
А.Лядов	Прелюдии Вариации
С.Рахманинов	Концерты Сонаты Этюды-картины Прелюдии Музыкальные моменты Пьесы соч. 3, соч. 10
А.Скрябин	Сонаты Концерт фа-диез минор Этюды Прелюдии Мазурки Поэмы Фантазия соч. 28 Вальсы Ноктюрны
Н.Метнер	Сонаты Сказки
Н.Мясковский	Сонаты Пожелтевшие страницы Воспоминания Причуды Импровизации
С.Стравинский	Три пьесы из балета «Петрушка» Соната

	Этюды
С.Прокофьев	Сонаты Концерты Этюды Мимолётности Сарказмы Пьесы соч. 12 Сюиты из балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта» Сказки старой бабушки
Д.Шостакович	Прелюдии и фуги Сонаты Концерты Прелюдии Цикл «Афоризмы»
А.Хачатурян	Концерт Соната Токката Поэма
Д.Кабалевский	Сонаты Рондо Прелюдии
Г.Свиридов	Партиты Соната
Р.Щедрин	Соната Концерты Прелюдии и фуги Полифоническая тетрадь Цикл «Дневник»
Г.Галынин	Сонаты Концерт
А.Бабаджян	Полифоническая соната Шесть картин Поэма
А.Эшпай	Концерты Сонатина
С.Губайдулина	Чакона Соната

	Музыкальные игрушки
И.Якушенко	Наигрыши Концерт
С.Слонимский	Прелюдии и фуги
Б. Тищенко	Сонаты

Список литературы.

Список литературы включает только некоторую часть обширного перечня работ по исполнительству и теории пианизма и допускает значительное увеличение количества источников, особенно из числа выпускаемых в последние годы.

Основная литература:

1. Вспоминая Софроницкого [Текст] /Сост. И.Никонович, А.Скрябин.- Москва: Классика XXI, 2008.
2. Вспоминая Юдину [Текст] / Сост. А.Кузнецов.- Москва: Классика XXI, 2008.
3. Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика –XXI, 2008
4. Как исполнять Шопена. – М.: Классика –XXI, 2009
5. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика –XXI, 2009
6. Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика –XXI, 2007
7. Как исполнять русскую фортепианную музыку. – М.: Классика –XXI, 2009.
8. Корыхалова, Н.П. Увидеть в нотном тексте... [Текст]: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они) /Н.П.Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
9. Майстер, Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С. Баха [Текст] / Х. Майстер. - М. : Классика-XXI, 2013. - 112 с. - (Искусство интерпретации).
10. От урока до концерта [Текст]: Фортепианно-педагогический альманах. Вып.1 – Москва: Классика- XXI, 2009.

11. Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008.
- 12.Смирнова, М.В. Из золотого фонда педагогического репертуара: Р.Шуман, П.Чайковский, К.Дебюсси, С.Прокофьев [Текст]: Учебное пособие / М.В.Смирнова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2009.

Электронные ресурсы

1. Гельфанд Я. Серия «Мастер-класс на дому». Фридерик Шопен. Двадцать четыре прелюдии для фортепиано. Op. 28. – СПб.: Композитор, 2010 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2853)
2. Денисов С.Г. Иоганн Себастьян Бах. Маленькие прелюдии: Учебное пособие. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2010 (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1992)

Дополнительная литература:

1. Гаккель, Л. Фортепианная музыка XX века. Очерки / Л. Гаккель. — Л. : Сов. композитор, 1990. Григорьев. В. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика –XXI, 2006
2. Корто Г. О фортепианном искусстве – М.: Классика – XXI, 2005
3. Мильштейн Я. «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха и особенности его исполнения. – М.: Классика –XXI, 2004.
4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. – М.: Дека – ВС, 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для преподавателей

Содержание дисциплины «Изучения концертного репертуара» предполагает упор на количественный охват фортепианной литературы. Особое значение приобретает деятельность обучающихся по самостоятельному поиску, отбору и анализу информации по предмету (аудио- и видеоматериалы, интервью, статьи, научно-исследовательская литература).

Основной формой учебной работы является практическое групповое занятие, содержанием которого является прослушивание аудиозаписей концертного репертуара и обсуждение основных вопросов содержательного и стилистического плана. Лекционные формы занятия являются обобщающим дополнением к практическому освоению программного материала.

Преподавателю необходимо стремиться к созданию многогранной картины развития мирового фортепианного искусства и современных тенденций в исполнительском искусстве. Данная дисциплина имеет синтезирующий характер, поэтому предполагает использование знаний по теории и истории фортепианного искусства, методики игры на фортепиано, а также истории русской и зарубежной музыки. Для активизации самостоятельности мышления студентов необходимо мотивировать их на

самостоятельный поиск информации во всех доступных в настоящее время источниках: методическая и историческая литература, аудио- и видеоматериалы, интернет-ресурсы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для студентов

В процессе изучения концертного репертуара студентам рекомендуется проявлять самостоятельность и активность в освоении нового материала. При подготовке к зачету следует использовать обширный список литературы по теме, пытаться самостоятельно проанализировать сложившиеся точки зрения по вопросу, обосновать современность и актуальность представленных позиций на сегодняшний день.

Самостоятельная работа студента заключается в дополнительном прослушивании музыки с целью закрепления музыкального материала в памяти. Эти прослушивания необходимо проводить с нотами, отмечая параллельно все особенности стиля и интерпретации. Самостоятельная работа может осуществляться также в форме посещения концертных выступлений исполнителей-пианистов, мастер-классов, музыкальных конкурсов, фестивалей и конференций. Особое значение имеет ознакомление с аудио- и видеозаписями выдающихся пианистов, подготовка собственных концертных программ, изучение большого количества произведений, а также чтение специальной нотно-методической и исторической литературы.