

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

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 5 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Е.С. Винокурова

Рабочая программа учебной дисциплины

«Фортепианный ансамбль»

Направление подготовки

53.04.01 – Музыкально- инструментальное искусство

(уровень магистратуры)

Профиль: Фортепиано

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
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:

1. Методические рекомендации для преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Фортепианный ансамбль» – воспитание высококвалифицированных специалистов в области ансамблевого искусства, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности, владеющих комплексом художественных и технических средств, отвечающих требованиям современного исполнительского искусства.

Задачи дисциплины:

- развитие музыкальных способностей и мышления посредством ансамблевого творчества;
- совершенствование музыкально-ритмического чувства, мелодического, ладогармонического, тембрового и полифонического слуха;
- приобретение практических умений ансамблевой игры и навыков коллективного творчества;
- освоение специфики искусства ансамблевой игры, познание его закономерностей, своеобразия интерпретационных решений, диктуемых различием жанров и стилей исполняемой музыки;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля;
- расширение музыкального кругозора через изучение ансамблевых сочинений различных стилей и жанров, специальной литературы, посвящённой вопросам камерно-ансамблевого исполнительства и педагогики;
- углубление представлений об интерпретации;
- воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением;
- активизация инициативы в самостоятельном поиске сочинений концертного ансамблевого репертуара;
- совершенствование навыков управления исполнительским процессом;
- овладение навыками организаторской деятельности;
- формирование навыков аналитической деятельности;
- воспитание взаимоуважения, соблюдения этических норм;

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; <i>Уметь:</i> - видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; <i>Владеть:</i> - навыками составления плана-графика Реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
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

	<p>стилистические особенности исполняемого сочинения;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
<p>ПКО-2</p> <p>Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Время изучения - 1-2 семестры. Занятия по дисциплине «Фортепианный ансамбль» проходят в форме практических занятий по 1 часу в неделю, всего 33 часа в год. Формой межсессионной аттестации являются открытые выступления в классе. Форма контроля - зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре.

4. Содержание дисциплины

Предлагаемый репертуарный список является примерным и может быть расширен как за счет других произведений композиторов-классиков, так и сочинений, созданных в течение XX-XXI веков.

Основной репертуар

Л.Бетховен	Соната Ре мажор
И.Брамс	Венгерские танцы Вариации на тему Р.Шумана Вальсы Песни любви
В.Гаврилин	Зарисовки
М.Глинка	Полька Экспромт в форме галопа
Э.Григ	Сюиты к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» (переложение автора) Норвежские танцы
К.Дебюсси	Античные эпитафии
В.Калинников	Сочинения для оркестра (переложение автора)
В.А.Моцарт	Сонаты Дивертисмент Ре мажор (переложение)
М.Мусоргский	Соната
М.Равель	Матушка-гусыня
С.Рахманинов	Шесть пьес для фортепиано в 4 руки
Г.Свиридов	Музыка к кинофильму «Метель» (переложение)
П.Хиндемит	Соната для фортепиано в 4 руки
Шуберт	Фантазия фа минор Марши
Р.Шуман	Восточные картины
А.Аренский	Сюиты № 1, № 2, № 4
А.Баласанян	По Армении (4 новеллы для двух фортепиано)
В.Баркаускас	Вариации для двух фортепиано
И.С.Бах	Концерты для двух клавиров № 1 до минор, № 2 До мажор, № 3 до минор
Й.Брамс	Вариации на тему Й.Гайдна Вальсы
Ю.Буцко	Соната для двух фортепиано
Э.Григ	Романс ор. 51
К.Дебюсси	По белому и чёрному Линдараха
Э.Капп	Концертино

Ф.Лист	Ракоци-марш
В.Лютославский	Вариации на тему Паганини
Д.Мийо	Скарамуш
В.А.Моцарт	Соната Ре мажор Концертная фантазия
Н.Пейко	Концертные вариации
Ф.Пуленк	Соната
М.Равель	Вальс
С.Рахманинов	Сюиты №. 1, № 2
К.Сен-Санс	Скерцо
И.Стравинский	Соната для двух фортепиано
П.Хиндемит	Соната для двух фортепиано
Б.Чайковский	Соната для двух фортепиано
А.Черепнин	Рондо
Ф.Шопен	Рондо ля минор, соч.73
Д.Шостакович	Концертино
И.С.Бах	Пьесы
Г.Ф.Гендель	Пьесы
Г.Галынин	Сюита
Г.Гасанов	Сюита
З.Кодай	Танцы из Галанты
С.Прокофьев	Сюита из балета «Золушка» Сюита из балета «Сказка про шута»
А.Скрябин	Поэма огня
А.Хачатурян	Сюита из балета «Гаянэ»
А.Шнитке	«Ревизская сказка»
Ф.Шуберт- С.Прокофьев	Вальсы
А.Эшпай	Концерт для оркестра

Дополнительный репертуар

Й.Брамс	Соната по фортепианному квинтету
Б.Бриттен	Интродукция и бурлеска
Д.Брубек	Точки джаза
Ю.Гонцов	Шесть фуг для двух фортепиано
Ф.Лист	Патетический концерт
М.Равель	Испанская рапсодия
С.Рахманинов	Симфонические танцы
Я.Ряэкс	Маргиналии
К.Сен-Санс	Вариации на тему Бетховена
Г.Фрид	Соната для двух фортепиано
Б.Цытович	Сюита

5. Организация контроля знаний

В воспитании музыкального дарования магистранта определяющую роль играет репертуар, которых должен включать в себя сочинения разных композиторских стилей. Именно на репертуаре обучающийся развивает художественный вкус и чувство стиля. В течение двух семестров обучения магистрант должен освоить достаточно большой объем учебного репертуара и приобрести навыки, которые позволят ему в дальнейшем свободно разбираться во всем многообразии фортепианной литературы в жанре фортепианного ансамбля.

В течение учебного года студент выступает на зачетах, контрольных уроках и экзаменах, а также в различных открытых (классных, сольных, отчетных) концертах. Открытые выступления (межсессионная аттестация) планируются в октябре – ноябре и марте – апреле, зачеты и экзамены – по расписанию сессий.

Количество сочинений, разучиваемое студентом за год, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема и сложности

произведений, от способностей и уровня подготовки магистранта. Однако можно установить некоторый минимум изучаемого репертуара.

Программный минимум для академических концертов, зачетов, экзаменов и межсессионной аттестации

I курс

1 семестр

Межсессионная аттестация: произведение композиторов барокко или венского классицизма для фортепиано в 4 руки.

Зачет: 1-2 произведения композиторов барокко или венского классицизма для двух фортепиано (общая продолжительность звучания - не менее 15 минут).

Межсессионная аттестация: произведение западно-европейских композиторов-романтиков для фортепиано в 4 руки.

Зачет: 1-2 произведения западно-европейских композиторов-романтиков для двух фортепиано (общая продолжительность звучания - не менее 15 минут).

2 семестр

Межсессионная аттестация: произведение отечественных композиторов XIX-XX вв. для фортепиано в 4 руки.

Зачет: 1-2 произведения отечественных композиторов XIX-XX вв. для двух фортепиано (общая продолжительность звучания - не менее 15 минут).

Межсессионная аттестация: произведение современных зарубежных и отечественных композиторов второй половины XX века – начала XXI века для фортепиано в 4 рук и/или для двух фортепиано.

Экзамен: 2 произведения разных стилей (общая продолжительность звучания - не менее 20 минут).

Критерии оценки выступлений на зачетах и экзаменах

На «отлично» оценивается выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры магистранта. Исполнение должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью, ансамблевым мастерством.

На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач, недостаточность ансамблевого слышания.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как неудовлетворительное.

«Зачтено» - выступление, показывающее хорошую ансамблевую оснащенность, убедительную выстроенность формы, достаточные технические, содержательные и артистические качества игры студента.

«Не зачтено» - выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине «Фортепианный ансамбль» проводятся в следующих аудиториях:

№ 51: рояль Blüthner – 1 шт., рояль Bechstein- 1 шт., стул – 3 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., пульт – 1 шт., банкетка – 1 шт.

№ 52: рояль Rönisch – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стул – 4 шт., стол – 1 шт.

№ 53: рояль Förster - 2 шт., стул – 4 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., банкетка - 1 шт.

№ 54: рояль Förster – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стул – 5 шт., стол – 1 шт.

В большом концертном зале находятся два концертных рояля Steinway. Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

7. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

№ п/п	Наименование
1.	Николаевский, М.И. Консерваторская постановка рук на фортепиано [Текст] / М.И.Николаевский. – изд-е 3-е. – М. : КРАСАНД, 2011. – 64 с.

2.	Ротенберг, А.М. Музыкальный компромисс [Текст] : Советы певцам и концертмейстерам оперы / А. М. Ротенберг. - СПб. : Композитор, 2011. - 152 с. : нот., ил.
3.	Левин, И. Искусство игры на фортепиано. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90015
4.	Ганон, Ш.Л. Пианист-виртуоз в 60 упражнениях. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76294

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование
1.	Вспоминая Юдину [Текст] / Сост. А.Кузнецов.- Москва: Классика XXI, 2008.
2.	Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика –XXI, 2008
3.	Григорьев. В. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика –XXI, 2006
4.	Гасич Е. Стиль как научная категория и стилевой анализ в педагогической практике. Южно-Российский альманах–2005.– Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2006
5.	Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика –XXI, 2007
6.	Коган Г. Работа пианиста. – М.: Классика – XXI, 2004. (Секреты ф.п. мастерства)
7.	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.
8.	Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. –М.: Классика – XXI, 2004. – (Секреты ф.п. мастерства)
9.	Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008.
10.	Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов

В данной рабочей программе использованы основные положения типовой программы по фортепианному ансамблю, а также рабочие программы по фортепианному ансамблю и фортепианному дуэту, разработанные кафедрой специального фортепиано Астраханской консерватории за период с 2000 по 2016 годы.

Занятия в классе фортепианного ансамбля являются важной частью воспитания музыканта, так как решение ансамблевых задач оказывает развивающее влияние на уровень технического и художественного развития пианиста. Результатом освоения дисциплины «Фортепианный ансамбль» должно быть знание специфики ансамблевого исполнительства и технических сложностей игры в фортепианном ансамбле. Обучающийся должен ознакомиться с разнообразным ансамблевым репертуаром для фортепиано в 4 руки и для двух фортепиано, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, а также наиболее интересные переложения симфонической, оперной, хоровой, камерной, вокальной музыки для фортепианного ансамбля.

Магистрант должен получить ясные представления об основных художественных задачах ансамблевого исполнения и закрепить их в процессе репетиционной и концертной работы. Он должен уметь создать звуковой, артикуляционный, ритмический и динамический баланс в совместной игре, слышать как звучание ансамбля в целом, так и собственную партию и партию партнера, играть в едином темпе.

В репертуар фортепианного ансамбля желательно включать как оригинальные сочинения, созданные специально для ансамбля, так и переложения симфонической, камерной, оперной, органной музыки. Часть сочинений может быть пройдена в эскизном виде для ознакомления или для развития навыка чтения с листа. В качестве репертуара для ознакомления могут быть использованы ансамбли из репертуара музыкального училища или колледжа.

Магистрант должен научиться работать над созданием художественного замысла, драматургической целостностью произведения и воплощать её в процессе совместного исполнения; осуществлять репетиционную работу с партнерами, быстро улавливать намерения партнера и чутко реагировать на элементы импровизационности в исполнении; представлять звучание всего ансамбля в целом и своей партии как части целого и в соответствии с этим создавать звуковой и ритмический баланс ансамбля, добиваясь единства исполнительских намерений

Тщательное разучивание каждой партии в дуэте является условием качественного совместного исполнения. В этой части работы пианисту необходимо использовать знания и умения, полученные в классе по специальности.

Второй этап работы над ансамблем имеет свои, собственно ансамблевые особенности и сложности, которые и следует освоить партнерам по ансамблю в самостоятельной совместной работе над ансамблевым произведением.

К числу ансамблевых трудностей относится достижение синхронности звучания, особенно при одновременном взятии и завершении звука, а также при исполнении унисонных и параллельных линий. Большого внимания требует согласованность приемов звукоизвлечения, единство артикуляционных средств и штрихов. Важным ансамблевым навыком является умение слышать как свою партию, так и обе партии, что позволяет добиваться согласованности и баланса в динамике, ритмической пульсации и фразировке, в использовании педали. Постоянный слуховой контроль должен быть направлен на единство

звучания общей фактуры ансамбля, а также на тембровую выразительность каждой партии, когда возникает задача показать основной тематический материал. Особой заботой ансамблистов должна быть естественность совместной интонационной агогики, гибкость передачи тематического материала из партии в партию. К специфическим сложностям игры в 4 руки на одном инструменте относится умение играть на одной половине клавиатуры и точно педализировать.