

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского
мастерства**

Рабочая программа дисциплины

Изучение оперных клавиров

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

53.03.02 (073100) Музыкально-инструментальное искусство

Профиль «Фортепиано»

Форма обучения

Очная/Заочная

Нальчик, 2014 г.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины *«Изучение оперных клавиров»* являются:

- подготовка студента-пианиста к самостоятельной практической деятельности в качестве концертмейстера в оперных театрах, хоровых коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах музыкальных учебных заведений, к концертной работе аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении;
- воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения;
- воспитание творческого отношения к исполнению фортепианной партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного понимания роли пианиста в камерно-вокальном ансамбле и при исполнении переложения оркестровой партитуры оперы, оратории, концерта при сохранении собственного творческого лица;
- развитие необходимых практических навыков концертмейстерской работы, в том числе - умения аккомпанировать с листа, транспонировать, играть одновременно три и более нотных строчек, играть с дирижером, проводить урок или репетицию с вокалистом, разучить с солистом новую партию или сочинение;
- развитие такого специфического качества, как «вокальный слух» (навыки различения «опертого», «открытого», «белого», «зажатого», «перекрытого» певческого звука, пения на дыхании, вокальной позиции, сведения о других специально вокальных характеристиках пения студент приобретает при работе в классе с певцами, а также при посещении занятий педагогов-вокалистов);
- развитие тех личностных качеств студента, которые необходимы для достижения высокого художественного результата в ансамблевом исполнительстве, – коммуникативности, отзывчивости, желания помочь солисту, самозабвения во имя решения общих музыкально-художественных задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в профессиональный цикл, в раздел вариативная часть. Дисциплина базируется на курсах «Концертмейстерский класс», «Мастерство концертмейстера в классе вокала». Место курса в профессиональной подготовке выпускника и его значение среди других учебно-образовательных дисциплин вузовского цикла определяется тем, что изучение *«Изучение оперных клавиров»* как историко-теоретического и репертуарного фундамента будущей практической деятельности пианиста-педагога должно обеспечить формирование у студента целостной системы взглядов на педагогический процесс, суммирование и обобщение знаний и навыков, почерпнутых в специальных классах.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины *«Изучение оперных клавиров»*

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО:

- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);

- приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
- пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);
- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
- совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7);
- к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, организации студийной записи, задач репетиционного процесса и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8);
- к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-9);
- к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11);
- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-16);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ПК-3);
- принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса (ПК-8);

Уметь:

- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
- осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту (ПК-5);
- слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звука (ПК-6);
- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ПК-9);
- организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу (ПК-10);
- стремиться к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12);
- грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-13);
- демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности (ПК-14);
- создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-15);
- демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-16);

Владеть:

- способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях (ОК-11);
- способностью к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2);
- исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7);

**4. Структура и содержание дисциплины «Изучение оперных клавиров»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.**

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели	Виды учебной работы, включая самост. работу студентов и трудоем. (в часах)		Коды компетенций	Формы тек. конт. успеваем. (по неделям семестра) Форма промежут. аттестации (по семестрам)
				Индивидуальные	Самостоятельные		
	Концертмейстерский класс						
3	Произведения эпохи Барокко, Классика, Романтика, Импрессионизм	4	1-6	6	8	ОК-11, ПК-15-17	
		4	7-8	2	2	ОК-4,11, ПК-17,19	<i>Контрольный урок</i>
		4	9-17	9	8	ОК-5, ПК-3, 19	
		4				ОК-4, ПК-18, 11	<i>Контрольный урок</i>
4	Произведения эпохи Барокко, Классика, Романтика, Импрессионизм	5	1-7	7	8	ОК-5,11, ПК-7,15	
		5	8-9	2	2	ОК-4,5, ПК-3,7	<i>Контрольный урок</i>
		5	10-18	9	9	ОК-11, ПК-8-10	
		5				ОК-4,5, ПК-11,18	<i>Контрольный урок</i>
5	Произведения эпохи Барокко, Классика, Романтика, Импрессионизм	6	1-6	6	8	ОК-4, ПК-14,16	
		6	7-8	2	2	ОК-5,11, ПК-16,19	<i>Контрольный урок</i>
		6	9-17	9	9	ОК-4,5, ПК-8,11	
		6				ОК-4, ПК-10,15	<i>Зачет</i>
	Итого:			52	56		108
	Всего:			52	56		108

Заочное обучение

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самост. Раб. студ. и трудоемкость (в часах)		Коды компетенций	Формы текущего контроля успеv. Форма промеж. аттест.
			Индивидуальные	Самостоятельные		
1	Изучение оперных клавиров	4	3	33	ОК-4, ПК-14,16	
2		5	3	33	ОК-5, 11, ПК-16, 19	
3		6	3	33	ОК-4,5, ПК-8,11	
					ОК-4, ПК-10, 15	Зачет
	Итого:		9	99		108
	Всего:		9	99		108

Заочное обучение

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самост. Раб. студ. и трудоемкость (в часах)		Коды компетенций	Формы текущего контроля успеv. Форма промеж. аттест.
			Индивид.	Самост.		
1	Изучение оперных клавиров	4	3	33	ОК-4, ПК-14,16	
2		5	3	33	ОК-5, 11, ПК-16, 19	
3		6	3	33	ОК-4,5, ПК-8,11	
					ОК-4, ПК-10, 15	Зачет
	Итого:		9	99		108
	Всего:		9	99		108

4.1 Содержание дисциплины

В процессе работы над изучением оркестровых клавиров, студент должен:

- знать специфику звучания различных инструментов оркестра,
- уметь передать тембровое звучание оркестра,
- иметь представление об объеме и tessитуре каждого голоса,
- разучивать с певцом оперный репертуар,
- уметь облегчать и дополнять фортепианную фактуру в соответствии с партитурой,
- аккомпанировать несложные произведения с листа и транспонировать.

Необходимо объяснение студенту целей и задач, стоящих в курсе изучения оперных клавиров. Знакомство со строением партитуры и условными способами партитурной нотации и ее воспроизведение в клавире.

С проблемой исполнения оперных клавиров концертмейстер сталкивается в классах вокального ансамбля. Приступая к работе над оперной сценой (ансамблем), студент должен в первую очередь ознакомиться с содержанием этой оперы, историей и временем ее создания, попытаться соотнести ее с другими произведениями, созданными автором в тот же период. Затем надо определить место данной сцены и ансамбля в драматургии оперы. Далее следует приступить к изучению фортепианной партии оперной сцены или ансамбля. На этой стадии студент должен научиться работать над фортепианной фактурой, максимально приближая ее звучание к оркестровому. Он должен уметь, как облегчать, так и дополнять фортепианную фактуру в соответствии с партитурой. Особую сложность и в то же время особый интерес для пианиста могут представить проблемы передачи оркестрового звучания во всем его многообразии на одном инструменте-рояле. Это соотношение записи и реального звучания оркестровых штрихов: особенности оркестровых туше, динамики, использование фортепианной педали при исполнении оркестровых произведений.

Концертмейстеру необходимо знать, что *detache* струнных звучит более связно, нежели поп *legato* рояля, хотя записываются они одинаково. Атака звука на валторне несколько запаздывает из-за сложной конфигурации ее трубок. *Pizzicato* виолончелей и контрабасов, записываемое обычно восьмыми стаккато, нужно исполнять не слишком коротко и, смягчая педалью, так как колебания струн не затухают мгновенно (как на рояле при отпуске демпферов), а могут быть даже продолжены при помощи вибрации.

Таким образом, чтобы достичь на рояле звучания, близкого к оркестровому, необходимо изучить особенности звукоизвлечения на различных инструментах, способы игры на них и специфику исполнения штрихов.

4.2. Самостоятельная работа (ОК-2,3,11,ПК-5, ПК-8, ПК-9):

С целью более глубокого изучения по разделам дисциплины предполагается анализ и изучение оперных клавиров различных стилей и направлений. Самостоятельные занятия предусматривают работу над деталями исполнения (звучком, педализацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач и т.д. А также самостоятельные репетиции, освоение нового материала, знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей, работа над сочинениями для эскизного освоения, чтение музыки с листа и транспонирование.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Главной формой учебной и воспитательной работы является урок в классе. Занятие по курсу «изучение оперных клавиров» проходят еженедельно. Форма занятий – индивидуальная.

Существует много особенностей воспроизведения на рояле приемов оркестровой игры, которые необходимо учитывать концертмейстеру. Например: исполнение аккордовых репетиций обычно записывается в виде тремоло, а также «неисполнимые» на рояле нюансы на *fp* или *crescendo* в пределах одной ноты или одного аккорда, что *ff* солирующих деревянно-духовых значительно уступают по звучанию тому же нюансу *tutti*. Поэтому тщательное ознакомление с партитурой или хотя бы с грамзаписью исполняемой сцены (ансамбля) является обязательным для концертмейстера.

Следует уделить внимание и вопросу оркестрового стиля того или иного композитора, в том числе и зависимости звучания от манеры оркестрового письма. Так, звучание оперного оркестра А. Скарлатти во многом определяет наличие клавесинного (*sembalo*) *basso continuo*. Моцарт же вводит в оркестр кларнет и более разнообразно использует оркестровые штрихи. Оркестр Чайковского отличается как подголосочной

полифоничностью, так и особой ролью чистых тембров. «...Его широкие мелодичные линии не терпят колористического дробления. Чайковский длительно пользуется одним и тем же тембром (индивидуальным или групповым)», - пишет А.М. Веприк (Очерки по истории оркестровых стилей. М.: Сов. композитор, 1978. С. 25).

Для Римского-Корсакова характерно использование лейттембров. Так, в прологе и I действии оперы «Снегурочка», образ Снегурочки связан с наигрышами флейты – инструмента, тембр которого сам автор характеризует как «холодный», наиболее подходящий к мелодиям грациозного и легкомысленного характера в мажоре и с оттенком поверхностной грусти в миноре» (Барсова И.А. Книга об оркестре. М.: Музыка, 1969. С. 73).

Тщательно изучив фортепианную партию, студент должен подготовиться к разучиванию сцены с солистами. Работа эта требует знания любой партии в ансамбле и умения исполнять ее, умение спеть реплики «недостающих» действующих лиц, показать певцам вступления, играть по реке дирижера или педагога.

Для того, чтобы понимать дирижерскую руку, надо знать, что такое *Auftact*, метрическая сетка, «дробление» и т.д. От студента требуется умение работать над словом. Что подразумевает в первую очередь осмысление текста.

6. Фонд Оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Студенты-пианисты занимаются предметом «Изучение оперных клавиров» на 2-3 курсах обучения в вузе с IV-VI семестры. Объем курса рассчитан на 52 учебных и практических часа. Студенты в конце семестра выступают на зачете, где они должны исполнить на фортепиано два клавира (отрывка) музыкальных произведений с их полным анализом, ответить на вопросы, связанные с анализом произведения, прочитать клавир с листа.

Критерии оценивания компетенций следующие:

Оценка	Критерии оценок
<p>«Отлично» - выполнил все требования;</p> <p>«Хорошо» - выполнил два требования;</p> <p>«Удовлетворительно» - выполнил только одно требование;</p> <p>«Не удовлетворительно» - выставляется в случае невыполнения всех требований, предъявляемых к положительной оценке</p>	<p>Выставляется при выполнении 3-х следующих требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение всех домашних заданий и СРС; 2. Исполнение двух разных оперных отрывков или клавиров без технических погрешностей; 3. Проведение исполнительского анализа произведения.

Примерные задания для контрольного урока (ОК-2,3,11,ПК-5, ПК-7-9, ПК-16)

1. Исполнить и сделать исполнительский анализ одного из клавиров или отрывка.

Примерные задания для домашней работы (ОК-2,3,11,ПК-5, ПК-7-9, ПК-16)

1 год обучения

Бизе Ж. «Кармен»
 Верди Д. «Травиата»
 Моцарт В. «Дон Жуан»

Моцарт В. «Свадьба Фигаро»
Направник А. «Дубровский»

2 год обучения

Верди Д. «Риголетто»
Верди Д. «Травиата»
Верди Д. «Трубадур»
Верди Д. «Дон Карлос»
Верди Д. «Фальстаф»
Верди Д. «Бал-маскарад»
Верди Д. «Аида»
Перголези Д. «Служанка-госпожа»
Мусоргский М. «Борис Годунов»
Мусоргский М. «Хованщина»

6.1. Методические рекомендации преподавателю

В процессе занятий студент должен научиться работать над фортепианной фактурой, максимально приближая ее звучание к оркестровому. Он должен уметь, как облегчать, так и дополнять фортепианную фактуру в соответствии с партитурой. Особую сложность и в то же время особый интерес для пианиста могут представить проблемы передачи оркестрового звучания во всем его многообразии на одном инструменте-рояле. Это соотношение записи и реального звучания оркестровых штрихов: особенности оркестровых туше, динамики, использование фортепианной педали при исполнении оркестровых произведений.

Работа с солистами ставит перед студентами некоторые психологические задачи. Это умение концертмейстера взять нужный тон, корректно исправить ошибки певца. Это сделать тем легче, чем выше профессиональный уровень концертмейстера.

Особое внимание следует уделить выработке у учащихся навыков аккомпанемента с листа. Нужно учитывать специфику аккомпанемента вокального произведения с листа – мгновенное реагирование на различные нюансы сольной партии. Изучение различных типов фортепианной фактуры целесообразно начинать с фигурационной фактуры в виде разложенных аккордов, далее – аккомпанемент аккордового склада. Дальше следует обратиться к сочинениям с различными комбинациями типов фактуры.

При работе над инструментальным аккомпанементом следует воспитывать у учащихся умение слышать мельчайшие детали партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями солирующего инструмента и художественным замыслом солиста.

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа студента включает в себя все виды изучения оркестровых клавиров, теоретических вопросов дисциплины и практические занятия. Большую роль в приобретении навыков исполнения клавиров играет уровень владения техникой игры клавиров на фортепиано. А также самостоятельные репетиции, освоение нового материала, знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей, работа над сочинениями для эскизного освоения, чтение музыки с листа и транспонирование.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Изучение оперных клавиров»

Примерный список произведений

а) основная литература:

1 год обучения:

- Бизе Ж. «Кармен»
- Верди Д. «Травиата»
- Моцарт В. «Дон Жуан»
- Моцарт В. «Свадьба Фигаро»
- Направник А. «Дубровский»
- Гуно Ш. «Фауст»
- Глинка М. «Руслан и Людмила»
- Римский-Корсаков Н. «Снегурочка»
- Россини Д. «Севильский цирюльник»
- Даргомыжский А. «Русалка»
- Чайковский П. «Пиковая дама»
- Чайковский П. «Евгений Онегин»

2 год обучения:

- Верди Д. «Риголетто»
- Верди Д. «Травиата»
- Верди Д. «Трубадур»
- Верди Д. «Дон Карлос»
- Верди Д. «Фальстаф»
- Верди Д. «Бал-маскарад»
- Верди Д. «Аида»
- Перголези Д. «Служанка-госпожа»
- Мусоргский М. «Борис Годунов»
- Мусоргский М. «Хованщина»
- Глинка М. «Руслан и Людмила»
- Римский-Корсаков Н. «Снегурочка»
- Римский-Корсаков Н. «Царская невеста»
- Даргомыжский А. «Русалка»
- Бородин А. «Князь Игорь»
- Чайковский П. «Евгений Онегин»
- Чайковский П. «Пиковая дама»
- Моцарт В. «Дон Жуан»
- Моцарт В. «Свадьба Фигаро»
- Пуччини Д. «Богема»
- Пуччини Д. «Тоска»
- Пуччини Д. «Мадам Баттерфляй» (Чио-чио-сан)
- Рахманинов С. «Алеко»

б) дополнительная литература

не требуется

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<http://www.classic-online.ru> <http://www.disserr.ru> <http://imslp.org/wiki/>
<http://nlib.org.ua/parts/books.html> <http://music.edu.ru> <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>
<http://roisman.narod.ru/comnotes.htm>
<http://notes.tarakanov.net/> <http://www.musiccritics.ru> <http://www.21israel-music.com>
<http://www.classicalconnect.com> <http://www.classicalmusiclinks.ru>
<http://www.classic-music.ru> <http://www.dirigent.ru> <http://www.imslp.org>
<http://www.krugosvet.ru> <http://mus-info.ru> <http://www.early-music.narod.ru>
<http://www.elibrary.ru>

10 . Материально-техническое обеспечение дисциплины «Изучение оперных клавиров»

Для проведения занятий используются аудитории, оборудованные аудиторной мебелью, оснащенные роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner, пианино. Библиотека и читальный зал имеет объем библиотечного фонда 115167 экз. Фонотека, видеотека располагают записями музыкального классического, зарубежного и отечественного наследия.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по специальности по направлению и профилю подготовки **53.03.02 (073100) Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Фортепиано»**

Программа утверждена на заседании кафедры от 30 июня 2014 года, протокол №10.

Программу составил:

Зав. кафедрой ОИ, КА и КМ

Гринченко Г.А.

Зав. кафедрой профессор, ОИ, КА и КМ

Гринченко Г.А.

Эксперт доцент **Кокова Б.Д.**