

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра фортепиано и методики

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебной работе,
профессор**

Ахмедагаев И.М.

06 августа 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Сольное исполнительство

Специальность

**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)**

Вид

Сольное исполнительство на фортепиано

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка)

Квалификация:

**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения – очная

Срок обучения – 2 года

**Нальчик
2022**

1. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у ассистентов-стажёров профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение ассистентами-стажёрами большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у ассистентов-стажёров мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у ассистентов-стажёров культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение ассистентами-стажёрами всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование у ассистентов-стажёров творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Базовая часть.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины

Дисциплина участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих универсальных и профессиональных компетенций:

- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно- исполнительской) (УК-3);
- способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
- способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
- готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10);

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать:

- обширный фортепианный репертуар, включающий произведения различных эпох, жанров и стилей, относящиеся к разным национальным школам;
- основные композиторские стили;

Уметь:

- осознавать исполняемое произведение в контексте культуры конкретного исторического

периода, анализировать и интерпретировать фортепианную музыку, представлять её в сценических условиях на высоком художественном уровне;

- анализировать и подвергать критическому разбору исполнение фортепианных произведений и проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций, аргументировано отстаивая свою позицию,

- принимать самостоятельные художественные решения, демонстрируя высокую культуру ансамблевого исполнительства,

- свободно читать с листа музыкальную литературу любых эпох, стилей и направлений, работать с партитурой, грамотно и профессионально осуществлять редакции штрихов;

- руководить репетиционным и исполнительским процессом;

- создавать и комментировать тематическую концертную программу;

Владеть:

- широким арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности;

- значительным опытом сольного исполнительства и навыками самостоятельной подготовки к концертному выступлению,

- навыками поиска исполнительских решений.

4. Объем курса, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1080 часов). Дисциплина реализуется с 1 по 4 семестр. Форма промежуточной аттестации: экзамены - 1,2,3 семестры, зачет – 4 семестр

5. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля.

Основной формой учебной работы по дисциплине «Сольное исполнительство» является урок – практическое индивидуальное занятие педагога с ассистентом-стажером. Используются различные формы работы, которые диктуются целями данного занятия, степенью одарённости и подготовки обучающегося, стадиями работы над произведением. Занятия проводятся на основе индивидуального плана, который составляется на каждый семестр и утверждается кафедрой в начале семестра (сентябрь и февраль) в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться.

В случае подготовки ассистента-стажера к музыкальному конкурсу работа ведётся по особому плану в соответствии с конкурсными требованиями. При подготовке к сольному, классному или тематическому концертам программа и рабочие планы также составляются индивидуально и утверждаются на кафедре. Подготовка к конкурсам, фестивалям, классным и сольным концертам не исключает прохождения обязательных стилей и жанров, указанных в программных требованиях.

Самостоятельная работа ассистента-стажера представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую вне аудиторных занятий. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях или в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистента-стажера подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы. Время для самостоятельной подготовки ассистента-стажера как важной составной части учебного процесса, учитывается учебной частью при составлении общего расписания.

В самостоятельную работу трудоемкости специальных дисциплин базовой части учебного плана входит выполнение ассистентом-стажером ассистентской работы в классе руководителя и участие в учебно-методической работе выпускающей кафедры.

Творческо-исполнительская практика проводится рассредоточено как в период теоретического обучения, так и за его пределами. Контроль качества освоения программ ассистентуры-стажировки включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Творческо-исполнительская работа должна быть подготовлена обучающимся самостоятельно по соответствующей специальности и виду, и должна быть представлена в форме

исполнения концертной программы. При предоставлении творческо-исполнительской работы обучающийся на базе приобретенных знаний и умений в соответствии с видом основной образовательной программы демонстрирует профессиональные компетенции: концертно-исполнительская деятельность, музыкально-просветительская деятельность, художественно-творческая деятельность.

Государственная итоговая аттестация для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки проводится в форме государственного экзамена - «представление творческо-исполнительской работы (проекта)» по видам; Творческо-исполнительская работа готовится ассистентом-стажером самостоятельно и представляется в форме исполнения концертной программы. При предоставлении творческо-исполнительской работы демонстрируются профессиональные компетенции: концертно-исполнительская деятельность, музыкально-просветительская деятельность, художественно-творческая деятельность.

Очная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Сольное исполнительство				
1		1	54	216, из них 36 ч. на подготовку к экзамену	Экзамен
2		2	51	219, из них 36 ч. на подготовку к экзамену	Экзамен
3		3	54	216, из них 36 ч. на подготовку к экзамену	Экзамен
4		4	45	225	Зачет
					Итоговая аттестация
Итого: 1080			204	876	УК-2,3,4 ПК-6,7,9,10

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Главной формой учебной работы по дисциплине «Сольное исполнительство» является контактное общение в классе с руководителем, которому принадлежит ведущая роль в процессе воспитания молодого музыканта-пианиста. В классе развивается и совершенствуется весь профессиональный исполнительский комплекс, включающий не только безупречное владение инструментом, но прежде всего зрелость и самостоятельность мышления, творческую инициативу, высокий уровень культуры.

Важнейшая задача педагога – всестороннее и гармоничное развитие личности ассистента-стажера, его интеллектуального и творческого потенциала, раскрытие таланта ученика, бережное отношение к его индивидуальности. Понимание ассистентом-стажером содержания исполняемых произведений невозможно без знания музыки и литературы, живописи и архитектуры, философии, истории культуры и религий.

Задача руководителя по специальности – научить самостоятельно определять художественные цели и находить исполнительские средства для их достижения. Выбор

выразительных средств неотделим от понимания стиля, образной сферы и музыкального языка композиторов различных эпох.

В классе специальности развиваются и активизируются все способности ассистента-стажера: исполнительский слух (слуховое представление и контроль), ритм («чувство времени», дирижерская воля), все виды памяти, образное и логическое мышление, артистизм, концентрация внимания, совершенствуются виртуозные возможности, совершенствуются все виды фортепианной техники, достигается уровень свободного владения инструментом. Исполнительский опыт педагога имеет колоссальное значение для подготовки концертирующего пианиста. В педагогической работе выпускник вуза использует не только знания, полученные на уроках методики и педпрактики, он, прежде всего, реализует педагогические принципы, усвоенные в классе специальности, продолжает традиции определенной фортепианной школы.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины

Оценочные средства

Индивидуальная работа с обучающимся предполагает проверку овладения необходимыми навыками исполнения фортепианной литературы.

Эмоционально-художественное направление должно соответствовать музыкальной культуре ассистента-стажера: понимание стиля музыкального произведения; владение особенностями фортепианной фактуры; понимание элементов полифонии. А также, умение целостного исполнения обучающимся произведения; понимание стиля музыкального произведения; индивидуальную передачу художественного образа; овладение различными стилями, сложными техническими приемами; приобретение навыков самостоятельности изучения фортепианной литературы.

К экзамену по дисциплине «Сольное исполнительство» относится концертное выступление, включающее в себя исполнение сочинений авторов различных эпох и стилей. Объем и содержание программ обсуждается на кафедре. Первый год обучения предполагает два экзамена по 30 – 40 минут. Второй год – подготовка к ГИА включает в себя подготовку дипломной программы (два концертных отделения).

7. Фонд оценочных средств для проверки знаний итоговой государственной аттестации (ИГА).

Оценка уровня мастерства концертного исполнителя подлежит следующим критериям:

- творческая индивидуальность
- убедительность интерпретации, яркость образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент;
- зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения;
- виртуозная свобода, разнообразие приёмов звукоизвлечения и педализации, их соответствие стилю, содержанию и форме произведения, акустике зала, особенностям инструмента;
- организация процесса исполнения во времени, выразительности ритма, воля, понимание закономерностей агогики;
- художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций;
- точность прочтения и исполнения текста.

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

Примерные концертные программы

А. Глазунов	Прелюдия и фуга c-moll
Л. Бетховен	Анданте F-dur
Ф. Шопен	Соната b-moll
С. Рахманинов	Полька

И.С. Бах	Хроматическая фантазия и fuga
Ф. Шуберт	Соната В-dur
С. Прокофьев	Соната № 7

Р. Шедрин	Прелюдия и fuga (по выбору)
Ф. Лист	Рапсодия № 12
Л. Бетховен	6 багатель ор. 126
П. Чайковский	Концерт № 1

С. Франк	Прелюдия, хорал и fuga
В.А. Моцарт	Вариации (по выбору)
С. Прокофьев	Концерт № 3

Л. Бетховен	15 вариаций ор. 35
Ф. Шопен	Скерцо № 4
К. Дебюсси	Образы (1 или 2 тетр.)
С. Прокофьев	«Сарказмы»

Л. Бетховен	Соната ор.110
С. Рахманинов	Вариации на тему Корелли
Й. Брамс	6 пьес ор. 118

И.С. Бах	Прелюдия и fuga ХТК (1,2 том на выбор)
Н. Метнер	Сказки ор.57
М. Равель	Концерт для левой руки

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner

Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;

Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».

Библиотечный фонд - 115167 экз.

Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 3097 единиц.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Основной формой контактной работы в классе «Сольное исполнительство» является творческое общение с руководителем, где рассматриваются вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, прием игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструмента, а при необходимости – исполнительская редакция.

При работе над произведением необходимо использовать знания полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана. В воспитании будущего исполнителя и педагога в формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства решающую роль играет репертуар. В работе используется все богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную

классику. Обращение к отечественной музыке и к произведениям авторов национальных школ развивает широту взглядов и помогает оценить по достоинству вклад национальных композиторских течений в общую сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. Концертные выступления развивают стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

11. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Ясное понимание содержания и формы исполняемого произведения, разнообразие и выразительность звука, живая и естественная фразировка, интонация, ясная и осмысленная артикуляция, искусство педализации – все эти исполнительские задачи молодой пианист учится под руководством педагога решать самостоятельно.

12. Перечень учебной литературы

а) основная литература:

И.С. Бах	«Хорошо темперированный клавир» (т. 1, 2), Французские сюиты, Английские сюиты, Партиты, Токкаты, Итальянский концерт, Французская увертюра, Концерты, «Гольдберг-вариации», Хроматическая фантазия и fuga, «Каприччио на отъезд возлюбленного брата», Сонаты, Фантазии и Фуги.
Гендель	Сюиты
Скарлатти	Сонаты
Моцарт	Сонаты, вариации, концерты, пьесы (фантазии, рондо, Adagio, Allegro)
Гайдн	Сонаты. Анданте с вариациями f-moll
Бетховен	Сонаты, вариации, концерты №№ 1-5, багатели, рондо.
Вебер	Сонаты, «Концертштюк»
Клементи	Сонаты
Шуберт	Сонаты, Фантазия «Скиталец», 4 экспромта op. 90, 4 экспромта op. 94, Музыкальные моменты op. 94, Песни (Шуберт-Лист), Танцы (лендлеры, вальсы)
Шопен	Баллады, Скерцо, Сонаты № 2, 3, Концерты № 1, 2; 24 прелюдии, Полонезы, Этюды (op. 10, op. 25), Ноктюрны, Мазурки, Вальсы, Фантазия f-moll, Баркарола, Колыбельная, Экспромты, Рондо, Тарантелла
Шуман	Сонаты № 1, 2, 3, Концерт, Фантастические пьесы op. 12, Арабеска, Новеллетты, Вариации на тему «Abegg», «Бабочки», 6 интермеццо op. 4, «Карнавал», Симфонические этюды, «Крейслериана», Юмореска, «Танцы Давидсбюндлеров», «Венский карнавал», Токката, Allegro h-moll, «Пестрые листки», «Детские сцены», «Лесные сцены», «Песни раннего утра».
Лист	«Годы странствий», Соната h-moll, Концерты № 1, 2, «Пляска смерти», Венгерские рапсодии, Испанская рапсодия, Этюды, Баллада № 2, Фантазия и fuga «В.А.С.Н.», «Воспоминания о Дон-Жуане», Фантазия на темы оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», транскрипции, «Утешения» (6 пьес), Три ноктюрна, «Парафраза на темы оперы Дж. Верди «Риголетто», Скерцо и Марш, Забытые вальсы (1-3), «Мефисто-вальс», «Поэтические и религиозные гармонии»
Брамс	Концерты № 1, 2, Сонаты № 1, 2, 3, Вариации на тему Паганини (1, 2 тетр.), Вариации и fuga на тему Генделя, Вариации на тему Шумана, 4 баллады op. 10, Циклы пьес op. 76, 116, 117, 118, 119; 2 рапсодии op. 79, Скерцо es-moll.
Григ	Концерт, Соната, Лирические пьесы, Баллада g-moll, Сюита «Из времен Хольберга»
Сен-Санс	Концерт № 2, Пьесы
Франк	«Прелюдия, хорал и fuga», «Прелюдия, ария и финал», Симфонические вариации

Дебюсси	Прелюдии (1, 2 тетр.), «Образы» (1, 2 тетр.), «Бергамасская сюита», Сюита «Для фортепиано», «Эстампы», Этюды, «Остров радости», «Детский уголок»
Равель	Концерт G-dur, Концерт D-dur (для левой руки), «Отражения», «Ночной Гаспар», «Гробница Куперена», «Благородные и сентиментальные вальсы», «Игра воды», «Павана», Сонатина, Вальс
Мендельсон	«Песни без слов», 6 прелюдий и фуг, «Серьезные вариации», Фантазии, Концерт g-moll, Концерт d-moll
Барток	Концерты №№ 1-3, Сюита op. 14, Соната, Этюды op. 18, Румынские танцы, «На вольном воздухе» (5 пьес), «Allegro barbaro»
Хиндемит	«Ludus tonalis», Сонаты (1-3), Сюита «1923»
Альбенис	Цикл «Иберия»
Гранадос	Цикл «Гойески»
Де Фалья	Фантазия «Бетика», «Ночи в садах Испании» (для фортепиано с оркестром)
Лигети	Этюды
Берг	Соната op. 1
Бриттен	Концерт
Шёнберг	Сюита op. 25, Пьесы op. 11, 23, 33
Веберн	Вариации
Гершвин	Концерт, «Рапсодия в стиле блюз»
Хинастера	Соната, Три аргентинских танца
Шимановский	Цикл «Маски», Сонаты, Пьесы
Барбер	Соната
Глинка	Пьесы, Вариации
Чайковский	Концерты № 1, 2, 3, Соната cis-moll, Большая соната G-dur, «Времена года», «Думка», «Русское скерцо», Вариации F-dur, Прелюдия и fuga, пьесы (op. 19, 40, 72, op. 2, 5, 7, 8, 9, 10, op. 31, 51)
Мусоргский	«Картинки с выставки», пьесы
Балакирев	«Исламей», Соната, Пьесы («Полька», «В саду», Мазурки, ноктюрны etc.)
Глазунов	Сонаты. Прелюдии и фуги
Танеев	Прелюдия и fuga gis-moll
Бородин	«Маленькая сюита»
Ляпунов	Этюды, Соната
Рахманинов	Сонаты № 1, 2, Концерты №№ 1-4, «Рапсодия на тему Паганини», Вариации на тему Корелли, Вариации на тему Шопена, Прелюдии (op. 23, 32), Этюды-картины (op. 33, 39), Пьесы-фантазии op. 3, Музыкальные моменты, Полька, Салонные пьесы op. 10, транскрипции
Скрябин	Сонаты №№ 1-10, Концерт, Этюды (op. 2, 8, 42, 49, 56, 65), Фантазия op. 28, Вальс op. 38, Прелюдии, поэмы, мазурки и другие пьесы
Метнер	Концерты №№ 1-3, Сонаты, пьесы (Сказки, «Забытые мотивы» – 3 цикла)
А. Рубинштейн	Концерты, Этюды
Лядов	Вариации на тему Глинки, пьесы
Стравинский	Три фрагмента из балета «Петрушка», Соната, 4 этюда
Прокофьев	Сонаты №№ 1-9, Концерты №№ 1, 2, 3, 5; «Сарказмы», «Мимолетности», 10 пьес op. 12, Токката, 4 этюда op. 2, «Ромео и Джульетта» (10 пьес), «Золушка» (3 пьесы op. 95, 6 пьес op. 102), Пьесы op. 2, 3, 4, 32 etc.
Шостакович	3 фантастических танца op.5, Сонаты №№ 1,2, Концерты №№ 1,2, 24 прелюдии op.34, 24 прелюдии и фуги op.87, «Афоризмы»
Хачатурян	Концерт, Токката, Соната
Мясковский	Соната №2, пьесы (сборники «Причуды», «Воспоминания», «Пожелтевшие страницы»)
Щедрин	Пьесы («Подражание Альбенису», «Юмореска» etc.)
	Сонаты, Концерты, 24 прелюдии и фуги, «Полифоническая тетрадь»
Шнитке	Импровизация и fuga, сонаты №№ 1,2, «Афоризмы», Концерт (1960 г.), Концерт со струнным оркестром

Губайдуллина Чакона, Соната.

б) дополнительная литература:
не требуется

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

<http://imslp.org>/<http://classic-online.ru>/<http://intoclassics.net/>

<http://www.aveclassics.net>/<http://classic.chubrik.ru>/[\[music.ws\]\(http://music.ws\)/<http://notes.tarakanov.net>/<http://www.notomania.ru>/<http://roisman.narod.ru/>](http://classic-</p></div><div data-bbox=)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Вид подготовки «Сольное исполнительство на фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 31 августа 2022 года, протокол № 1

Зав. кафедрой фортепиано и методики
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составил:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт:
профессор кафедры оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского
мастерства, кандидат культурологии

Гринченко Г.А.