

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 М.М. _____
20 августа 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Изучение репертуара высшей школы

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 и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных педагогов высшей школы, владеющих всем комплексом профессиональных навыков, имеющих глубокие знания, активных пропагандистов классического наследия и лучших образцов современного искусства.

Задачами дисциплины являются знание и владение значительным репертуаром, включающим произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, экспрессионистов, композиторов второй половины XX века; дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения в вузе; закрепление навыка чтения с листа; воспитание художественного вкуса и творческого отношения к исполнению музыкальных произведений; приобретение теоретических знаний о стилевых и жанровых закономерностях в музыкальных произведениях, умение применять в практической деятельности эти знания; формирование профессиональной эрудиции; грамотное выстраивание учебного репертуара на основе программных требований вуза, учитывая индивидуальные особенности и способности ассистентов-стажеров.

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 свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и исполнительской) (УК-3);

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);

- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);

- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);

- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

- готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать: значительный репертуар, разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, осваиваемый в вузе; историю становления и формирования исполнительского искусства; специальную методическую литературу;

уметь: грамотно выстроить учебный репертуар в педагогической работе со студентами вуза; изучать и анализировать новые сочинения; анализировать усвоение студентами учебного материала и делать необходимые методические выводы;

владеть: значительным репертуаром; профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины в учреждениях высшего образования; культурой профессиональной речи; навыками творческого общения со студентами различного уровня подготовки; навыками воспитательной работы; современными методами, формами и средствами обучения; воспитательной работы; современными методами, формами и средствами обучения.

4. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Дисциплина «Изучение репертуара высшей школы» проводится на протяжении 2, 3 и 4 семестров двухлетнего плана обучения ассистентов-стажеров и включает в себя только индивидуальные занятия. Промежуточная отчетность проходит в форме зачета в 2, 3 семестрах и

итоговый контроль в форме экзамена в конце 4-го семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	10	360	4	2, 3
Аудиторные занятия		100		

5. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, завершающего контроля

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учеб. работы, включая самост. раб. студ. и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваем
			ИЗ	СРС	Компетенции	
1	Введение	2	2		УК-3, ПК-1, 2, 3, 4, 5	
2	Фортепианные сочинения эпохи Барокко. Венский классицизм.	2	32	74		
3	Романтическая фортепианная музыка. Фортепианные сочинения композиторов-импрессионистов.	3	36	72		
4	Современная фортепианная музыка	4	30	114		
	Итого:		100	260 , из них 36 ч. на подготовку к экзамену		Экзамен
	ВСЕГО:			360		

Краткое содержание разделов и тем

Тема 1. Введение

Цели и задачи дисциплины.

Тема 2. Фортепианные сочинения эпохи Барокко. Венский классицизм

Изучение трёх произведений различных жанров и форм, включающих полифонические пьесы и сочинения крупной формы.

Примерный репертуарный список:

1. У. Берд. «Флейта и барабан» из цикла «Битва».
2. И.С. Бах. Инвенции, «Хорошо темперированный клавир», прелюдии и фуги I, II том, «Хроматическая фантазия и fuga», Французские сюиты, Английские сюиты, Партиты, Концерты для клавира, «Гольдберг-вариации», «Итальянский концерт».
3. К.Ф.Э. Бах. Сонаты.
4. Л.В. Бетховен. Сонаты, Концерты для фортепиано, Тридцать три вариации на тему вальса Диабелли, Вариации Ми-бемоль мажор на тему собственного балета «Прометей», Тридцать две вариации до минор на собственную тему, Багатели, Экосезы, Лендлеры, Менуэты.
5. Я. Дусик. Сонаты «Возвращение в Париж», «Прощание с Клементи», «Охота», «Гармоническая элегия».
6. Й. Гайдн. Сонаты, Концерты для клавира, «Andante с вариациями» фа минор.
7. Г.Ф. Гендель. Сюиты.
8. Л. Дакен. «Кукушка».
9. Ф. Дандрие. «Дудочки».
10. М. Клементи Сонаты.
11. Ф. Куперен. «Жнецы», «Таинственные преграды», «Муза Плантаэна», «Бездевушка», «Жалобные малиновки», «Колокольчик Цитеры», «Любимая» (чакона) из сюиты до минор, «Испанка» из сюиты до минор.
12. В.А. Моцарт. Сонаты, Концерты для фортепиано, Фантазия до минор, Рондо ля минор.

13. Г. Перселл. «Граунд», «Новый граунд», Сюита №2 Фа мажор, «Новая шотландская песня»

14. Ж.Ф. Рамо. «Перекликанья птиц», «Тамбурин», «Циклопы», «Египтянка», четыре пьесы из «Нового сборника» - «Аллеманда», «Куранта», «Сарабанда», «Три руки».

15. Д. Скарлатти. Сонаты.

16. А. Солер. Сонаты.

Тема 3. Романтическая фортепианная музыка. Фортепианные сочинения композиторов-импрессионистов

Изучение четырёх произведений различных жанров и форм, включающих романтическую крупную, циклическую форму, фортепианную миниатюру и концертные виртуозные пьесы (этюды, парафразы, транскрипции).

Примерный репертуарный список:

1. А. Аренский. Пять сюит для двух фортепиано, Концерт и Фантазия на темы Рябины для фортепиано с оркестром.

2. М. Балакирев. «Исламей», Соната, Концерт.

3. А. Бородин. «Маленькая сюита».

4. Д. Бортнянский. Сонаты.

5. И. Брамс. Фортепианные сонаты, Концерты для фортепиано с оркестром, «Вариации на тему венгерской песни», «Вариации на тему Шумана», «Вариации на собственную тему», «Вариации на тему Генделя», «Вариации на тему Паганини», Скерцо, Рапсодии, Баллады, Интермеццо, Каприччио, Романсы, «Венгерские танцы».

6. К.М. Вебер. «Приглашение к танцу», «Momento cariccioso», «Концертштюк» для фортепиано с оркестром, Соната До мажор.

7. А. Глазунов. Прелюдия и fuga ре минор, Сонаты, «Тема с вариациями на финскую тему», Концерты для фортепиано с оркестром.

8. М. Глинка. «Разлука», «Вальс-фантазия» для фортепиано в четыре руки, «Воспоминание о мазурке».

9. Э. Григ. «Лирические пьесы», Концерт для фортепиано с оркестром, Сюита «Из времен Хольберга», Соната, Баллада.

10. К. Дебюсси. Прелюдии, Фортепианные циклы «Детский уголок», «Арабески», «Бергамасская сюита», «Для фортепиано», «Эстампы», «Образы», Этюды.

11. Ф. Лист. Фортепианные концерты, Венгерские рапсодии, Трансцендентные этюды, Концертные этюды, Оперные транскрипции для фортепиано «Дон-Жуан» Моцарта, «Риголетто» Верди, «Смерть Изольды» Вагнера, «Соловей» Алябьева, «Марш Черномора» из «Руслана и Людмилы» Глинки, Полонез из «Евгения Онегина» Чайковского, «Годы странствий», Сонаты, «Пляска смерти» для фортепиано с оркестром.

12. А. Лядов. «Бирюльки», «Вариации на тему М.И. Глинки», «Вариации на народную польскую тему», Прелюдии, Баллада «Про старину», «Музыкальная табакерка», «Вальс-шутка».

13. С. Ляпунов. Рапсодия на украинские темы для фортепиано с оркестром, Двенадцать этюдов трансцендентного исполнения.

14. Ф. Мендельсон-Бартольди. «Песни без слов», «Рондо-каприччиозо», Фортепианные концерты, Этюды, «Блестящее каприччио» и «Серенада и Allegro giocoso» для фортепиано с оркестром, «Серьезные вариации».

15. Н. Метнер. «Забытые мотивы», Сонаты, Концерты для фортепиано с оркестром, Сказки, Вторая импровизация.

16. М. Мусоргский. «Картинки с выставки».

17. М. Равель. «Игра воды», «Отражения», «Благородные и сентиментальные вальсы», Пять миниатюр для фортепиано в четыре руки «Моя матушка-гусыня», «Ночной Гаспар», «Надгробие Куперену», Сонатина, Концерты для фортепиано с оркестром.

18. С. Рахманинов. Сонаты, Концерты для фортепиано с оркестром, «Вариации на тему Шопена», «Вариации на тему Корелли», Прелюдии, Этюды-картины, Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Пьесы.

19. К. Сен-Санс. Концерты для фортепиано с оркестром, Сюита «Карнавал животных» для двух фортепиано, струнного квартета, флейты, фагота и ксилофона.

20. А. Скрябин. Концерт для фортепиано с оркестром, Прелюдии, Сонаты, Этюды,

«Трагическая поэма», «Сатаническая поэма», «Окрыленная поэма», «Маска», «Странность».

21. С. Танеев. Прелюдия и fuga соль-диез минор.

22. С. Франк. «Прелюдия хорал и fuga», «Прелюдия, ария и финал», Сочинения для фортепиано с оркестром «Джинны» и «Симфонические вариации».

23. П. Чайковский. «Времена года», «Детский альбом», Концерты для фортепиано с оркестром, Большая соната До мажор, Вариации Фа мажор на собственную тему.

24. Ф. Шопен. Концерты для фортепиано с оркестром, Сонаты, Баллады, Скерцо, Этюды, Полонезы, Вальсы, Мазурки, Ноктюрны, Рондо, Фантазия, Двадцать четыре прелюдии.

25. Ф. Шуберт. Сонаты, Шесть музыкальных моментов, Восемь экспромтов, Фантазия «Скиталец», песни-романсы «Лесной царь», «Куда», «Форель», «Маргарита за прялкой», «Двойник».

26. Р. Шуман. Фортепианные циклы «Бабочки», «Карнавал». «Венский карнавал», «Детские сцены», «Лесные сцены», «Танцы Давидсбюндлеров», «Крейслериана», «Симфонические этюды», «Фантастические пьесы», Сонаты, Концерт для фортепиано с оркестром, «Фантазия», «Юмореска».

Тема 4. Современная фортепианная музыка

Изучение трёх произведений различных жанров и форм, включающих полифонические сочинения, сочинения крупной формы, фортепианные циклы и сюиты, пьесы.

Примерный репертуарный список:

1. И. Альбенис. «Испанская сюита», «Песни Испании».

2. Ч. Айвс. Сонаты, «Соната на трех листах» для фортепиано и колокольчиков.

3. Б. Барток. «Микрокосмос», «Allegro barbaro», «Импровизации на венгерские крестьянские песни», Сюита, Фортепианные циклы «На вольном воздухе» и «Девять маленьких пьес», Концерты для фортепиано с оркестром, Соната для двух фортепиано и ударных инструментов.

4. А. Берг. Соната.

5. Э. Веберн. Вариации.

6. Ю. Владимиров. Характерная сюита.

7. Дж. Гершвин. Прелюдии, «Рапсодия в блюзовых тонах» для фортепиано с оркестром, Концерт для фортепиано с оркестром.

8. А. Жоливе. Фортепианный цикл «Мана».

9. А. Казелла. Токката, Поэма «Глубокой ночью» («A note alta»), Цикл «Контрасты», «Одиннадцать детских пьес»

10. А. Копленд. Пьесы, Вариации, Соната.

11. Г. Коуэлл. «Приливы Манонона», «Тигр».

12. Э. Мак-Доуэлл. Фортепианные циклы «Морские пьесы», «Идиллии Новой Англии», Фортепианные концерты.

13. Н. Менцер. Сюита из балета «Эвенкийская рапсодия».

14. О. Мессиа́н. Восемь прелюдий, «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», «Четыре ритмических этюда», «Каталог птиц», «Видения Аминя» для двух фортепиано, «Песнь любви» для фортепиано, «волн Мартено» и оркестра (симфония «Турангалила»).

15. Д. Мийо. «Бразильские танцы», Сюита для двух фортепиано «Скарамуш», «Карнавал в Эксе» для фортепиано с оркестром.

16. Н. Мясковский. Сонаты, Фортепианные циклы «Причуды», «Воспоминания», «Пожелтевшие страницы».

17. А. Новиков. Вариации, Прелюдии, Токката.

18. А. Онегер. Концертино для фортепиано с оркестром.

19. Г. Петрасси. Токката, Инвенции.

20. С. Прокофьев. Концерты для фортепиано с оркестром, Сонаты, «Наваждение», Токката, «Сарказмы», «Мимолетности», «Сказки старой бабушки», «Детская музыка», Переложения для фортепиано номеров из балета «Золушка» и «Ромео и Джульетта».

21. Ф. Пуленк. «Прогулки», «Сельский концерт» для клавесина с оркестром, «Вечные движения», «Негритянская рапсодия» для фортепиано, голоса и камерно-инструментального ансамбля, «Утренняя серенада» («Aubade») для фортепиано, восемнадцати инструментов и балетной группы с солирующей танцовщицей.

22. М. Рeger. «Из юношеских лет», «Импровизации», «Акварели», «Силуэты», «Грезы у камина», «Из моего дневника», Вариационно-полифонические циклы «Вариации и fuga на тему И.С.Баха».

23. И. Стравинский. Транскрипция трех фрагментов балета «Петрушка», Три легкие пьесы в три руки, Пять легких пьес в четыре руки, «Пять пальцев», Регтаймы, Сонаты, Концерт для фортепиано с оркестром, Соната для двух фортепиано, «Движения» для фортепиано с оркестром.

24. М. де Фалья. «Четыре испанские пьесы», «Танец огня».

25. П. Хиндемит. Сюита «1922», «Камерная музыка», «Концертная музыка», «Тема с четырьмя вариациями» («Четыре темперамента») для фортепиано с оркестром, Концерты для фортепиано с оркестром, «Игра тональностей» («Ludus tonalis»), Соната для двух фортепиано.

26. А. Шенберг. Пять фортепианных пьес, Сюита для фортепиано.

27. Д. Шостакович. «Фантастические танцы», Фортепианные сонаты, Концерты для фортепиано с оркестром, Двадцать четыре прелюдии, Концертино для двух фортепиано, Двадцать четыре прелюдии и фуги, Детские пьесы.

28. Р. Щедрин. Двадцать четыре прелюдии и фуги, «Полифоническая тетерадь», Концерты для фортепиано с оркестром.

1. Основной формой учебной работы по дисциплине «Изучение репертуара высшей школы» 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.

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

3. 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.

4. 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.

6. Рекомендуемые образовательные технологии

Главной формой учебной работы по дисциплине «Изучение репертуара высшей школы» 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 ансамблевой 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 содержания исполняемых произведений невозможно без знания музыки и литературы, живописи и архитектуры, философии, истории культуры и религий.

Задача руководителя – научить ассистента-стажера 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 «Изучение репертуара высшей школы» развиваются и активизируются все способности: исполнительский слух (слуховое представление и контроль), ритм («чувство времени», дирижерская воля), тембровый слух, полифоническое мышление, культура звукоизвлечения, все виды памяти, образное и логическое мышление, артистизм, концентрация

внимания, совершенствуются виртуозные возможности, все виды фортепианной техники, происходит накопление обширного сольного репертуара.

Практические занятия по дисциплине «Фортепианный репертуар высшей школы» проходят по следующему примерному плану:

- ознакомление с репертуаром, его эскизное проигрывание, распределение времени работы над произведениями, входящими в программу семестра;
- анализ художественного содержания фортепианного произведения, его конструктивных особенностей. Анализ художественной и инструкторивной ценности сочинения. Целесообразность его использования на различных этапах обучения в высшем учебном заведении;
- просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиозаписей. Анализ исполнительских интерпретаций;
- определение задач, учитывающих особенности алгоритма работы над фортепианным произведением.

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

Оценочные средства

Индивидуальная работа с обучающимся предполагает проверку овладения необходимыми навыками исполнения сольного репертуара.

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 стажером произведения; понимание стиля музыкального произведения; индивидуальную передачу художественного образа; овладение различными стилями, сложными техническими приемами; приобретение навыков сольного мышления и самостоятельности изучения репертуара высшей школы.

К экзамену по дисциплине «Изучение репертуара высшей школы» относится концертное выступление, включающее в себя исполнение сочинений авторов различных эпох и стилей. Объем и содержание программ обсуждается на кафедре.

8. 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.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Основной формой контактной работы в классе «Изучение репертуара высшей школы» 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, 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.

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 кафедры оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского
мастерства, кандидат культурологии

Гринченко Г.А.

Эксперт:
профессор

Нестеренко О.В.