

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

Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
«30» августа 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины (МДК.01.09.)
**Изучение родственных инструментов.
(Клавесин)**

для специальности
53.02.03.Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).
Фортепиано.

Нальчик, 2017 г.

Рабочая программа «Изучение родственных инструментов. Клавесин.»
одобрена предметно-цикловой комиссией «Фортепиано»

Протокол №1

От «28» августа 2017г.

Председатель ПЦК :Тёрушкина Е.Е.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта для специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство
(Фортепиано).

Разработчики: Тёрушкина Е.Е.

Эксперт :Шпильберг Л.Ш.

Содержание

I. Цели и задачи дисциплины

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

III. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности

IV. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачётно- экзаменационные требования)

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

VI. Материально- техническое обеспечение дисциплины

VII. Методические рекомендации преподавателям

VIII. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

IX. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы

I. Цели и задачи

Рабочая программа «Изучение родственных инструментов. Клавесин» предназначена для студентов 1-2 курсов очной формы обучения специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов-фортепиано)».

Дисциплина «Изучение родственных инструментов. Клавесин» реализуется в вариативной части ФГОС СПО. В результате освоения дисциплины у учащегося будет сформирован навык сольного исполнения музыкальных произведений на клавесине в рамках требований к выпускнику, обучающемуся по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)».

Основная цель предмета «Изучение родственных инструментов. Клавесин» – формирование у современного классического пианиста подробных представлений об аутентичных инструментах и аутентичных звучаниях. Знание устройства старинных инструментов, умение исполнять на этих инструментах сочинения значительных авторов клавирной традиции должно способствовать обогащению исполнительского и музыкантского опыта, развитию эрудированного, оснащенного глубокими знаниями и дополнительными навыками современного музыканта. Обращение к этому предмету является закономерным продолжением широкого и неподдельного интереса к аутентичной музыке и аутентичным музыкальным инструментам во всем мире.

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника

Учебная дисциплина «Изучение родственных инструментов. Клавесин» является дополнительной в профессиональной подготовке студентов по специальности 53.02.03.«Инструментальное исполнительство(по видам инструментов)». Она предусматривает ознакомление с игрой на родственном инструменте в объёме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста средней квалификации.

Курс дисциплины «Изучение родственных инструментов. Клавесин» рассчитан на специальную начальную подготовку (владение навыком игры на фортепиано в объеме музыкальной школы). Режим индивидуальных занятий

допускает вариативные нормы в сложности репертуара. Градации сложности заложены в рабочей программе.

Освоение инструмента подразумевает комплексное музыкальное развитие: это и умение владеть инструментом, и приобретение важнейших практических навыков (игра по слуху, чтение с листа, умение аккомпанировать, азы импровизации). Обогащение слуховых представлений должно способствовать развитию тембрального слуха, точных стилистических представлений, специфических артикуляционных приемов и эстетического вкуса. Учебная дисциплина готовит молодых специалистов к работе в ансамблях различных составов или в камерных оркестрах.

Данные задачи определяют содержание обучения, формы и методы индивидуальной работы.

II. Требования к уровню содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Изучение родственных инструментов. Клавесин» направлен на формирование компетенций или элементов компетенций, содержащихся в ФГОС СПО по специальности 53.02.03.

(а) общие (ОК)

- понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса (ОК-1);
- организации собственной деятельности, определения методов и способов выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и качества (ОК-2);
- решения проблем, оценки рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях (ОК-3);
- осуществления поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4);
- использования информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности (ОК-5);

- работы в коллективе, эффективного общения с коллегами, руководством (ОК-6);
- умения самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8);

(б) профессиональных (ПК)

- целостного и грамотного восприятия и исполнения музыкальных произведений, самостоятельного освоения сольного, оркестрового и ансамблевого репертуара (ПК-1.1);
- осуществления исполнительской деятельности и репетиционной работы в условиях конкретной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах (ПК-1.2);
- освоения сольного, ансамблевого, оркестрового исполнительского репертуара (ПК-1.3);
- выполнения теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения, применения базовых теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений (ПК-1.4);
- применения в исполнительской деятельности технических средств звукозаписи, ведения репетиционной работы и записи в условиях студии (ПК-1.5);
- создания концертно-тематических программ с учетом специфики восприятия слушателей разных возрастных групп (ПК-1.8).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) иметь практический опыт:

- чтения с листа произведений разных жанров и форм;
- репетиционно-концертной работы в качестве солиста;

2) уметь:

- читать с листа музыкальные произведения;
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской деятельности;
- пользоваться специальной литературой;
- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

3) знать:

- сольный репертуар, включающий произведения основных жанров;
- художественно-исполнительские возможности инструмента;
- основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;
- закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;
- профессиональную терминологию.

III. Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Период обучения – 1-4 семестры, продолжительность обучения – 4 семестра.

Итоговая форма контроля – контрольный урок (1-3 семестры), дифференцированный зачет. (4 семестр)

Занятия индивидуальные.

Объем дисциплины в часах – 72, СРС-36, общая трудоёмкость 108.

курс	Трудоемкость	Индивидуальные (аудиторные)	СРС
I	54	36	18
II	54	36	18

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

1 курс, 1 семестр. Контрольный урок. Исполняются 2 произведения

1 курс, 2 семестр. Контрольный урок. Исполняются 2 произведения малых форм или одна крупная форма.

2 курс, 3 семестр. Контрольный урок. Одно произведение малой формы и одна крупная форма.

2 курс, 4 семестр. Зачет в форме академического концерта. Исполняются три произведения: полифония, крупная форма, пьеса

IV. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля

(программный минимум, зачётно - экзаменационные требования)

Программный минимум для I-II курсов

I курс, 1 семестр

- 1-2 полифонических произведения;
- 1 крупная форма (часть из сонаты, концерта);
- 2-3 произведения малой формы или отдельные части крупных форм (сюит, партит)

1 курс, 2 семестр

- 1-2 полифонических произведения;
- 1-2 крупные формы;
- 3 произведения малой формы или отдельные части сюит или партит.

II курс, 1 семестр

- 1-2 полифонических произведения;
- 1 вариационный цикл;
- 1 крупная форма;
- 2-3 произведения малых форм

II курс, 2 семестр

- 1-2 полифонических произведения;
- 1 часть концерта;
- 1 крупная форма;
- 2-3 произведения малых форм

Зачетные требования академических концертов и других зачетов

Примерные программы

I курс, 1 семестр.

Контрольный урок. Исполняются 2 произведения

I.

1. Дж. Булл. Гальярда
2. И.С. Бах. Маленькая fuga до мажор

II.

1. Жан- Филипп Рамо. Ригодон
2. И.С. Бах. Инвенция двухголосная фа мажор

III.

1. Д. Скарлатти. Соната до минор, том 1, №7¹
2. К.Ф.Э. Бах. Рондо си минор

I курс, 2 семестр.

Контрольный урок. Исполняются 2 произведения малых форм или одна крупная форма.

I

1. У. Тисдалл. Хроматическая павана.
2. Г.Ф. Гендель. Сюита соль минор (отдельные части)

II

1. И. С. Бах. Французская сюита си минор.

III

1. И.Хр. Бах. Клавирный концерт Соль мажор, соч. 7 №6. Рондо

II курс, 3 семестр

Контрольный урок. Одно произведение малой формы и одна крупная форма

I.

¹ Нумерация сонат здесь и далее дается в соответствии с издательством Peters под редакцией Keller-Weisman

1. Ф. Куперен. Гавот.
2. Скарлатти. Соната Фа-диез мажор, 1 том, №29

II.

1. Дж. Булл. Прелюдия
2. К.Ф.Э. Бах. Соната фа минор, соч. 1763г

III.

1. И.С. Бах. Инвенция трехголосная до минор
2. А. Солер. Соната Ре мажор.

II курс, 4 семестр

Зачет в форме академического концерта. Исполняются три произведения: полифония, крупная форма, пьеса

I.

1. У. Берд. Мизерере
2. Д. Букстехуде. Ария с тремя вариациями ля минор.
3. Л. Куперен. Пьеса соль минор.

II.

1. И.С. Бах. Инвенция трехголосная ре минор
2. Д. Скарлатти. Две сонаты, Том 1, ре минор, №14 и Ми мажор, №19
3. Ж.-Ф. Рамо. «Курица»

III.

1. Г.Ф. Гендель. Сюита фа минор. Аллеманда
2. И.С. Бах. – А. Вивальди. Концерт для клавира соло соль мажор, часть 1
3. Дж. Фарнэби «Игрушка»

V. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины

Информационно-методическое обеспечение курса обеспечивается библиотечным фондом учебного заведения, методической базой ПЦК

«Фортепиано», состоящей из подборки методических работ преподавателей отделения и интернет-ресурсами.

VI. Материально-техническое обеспечение курса.

Минимально необходимый для реализации рабочей программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

Учебные классы, оснащенные фортепиано (роялями и пианино) и стульями.

Аппаратура для прослушивания звукозаписей: проигрыватель виниловых пластинок с динамиками, CD-проигрыватель, DVD – проигрыватель, телевизионный аппарат для просмотра видео-записей.

VII. Методические рекомендации преподавателям

Основной формой учебной работы является урок, где, в первую очередь, изучаются основные особенности данного инструмента: конструкция, специфика звукоизвлечения и посадки. Рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются особенности репертуара в его исторической исполнительской традиции, изучаются многообразные жанры и формы клавирной эпохи, определяются оптимальные средства воплощения авторских замыслов:

Успешное приобретение навыка игры на клавесине в большой степени зависит от грамотного подбора репертуара и достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных жанров и форм – как оригинальных, так и аранжированных.

Преподаватель должен обеспечить:

- внимание студента к работе с текстом к комментариям редакторов;
- знание студентом символики и риторики клавирной эпохи;
- знание студентом основной особенности композиторско-исполнительской традиции клавирной эпохи: «Исполняя – сочиняй»;
- владение азами импровизации (сочинение нетрудных каденций);
- знание студентом некоторых особенностей записи ритма, нотации (отсутствия тактовых черт, иногда - длительностей нот и метра);

- подробное изучение орнаментики, особенностей записи украшений, особенности исполнения украшений в сочинениях разных композиторов клавирной эпохи.

На этапе *первоначального ознакомления* с нотным текстом, реализуемого в первую очередь посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.;
- эскизную расстановку аппликатуры;
- начальную разработку плана интерпретации.

Успешность прохождения следующего этапа – детального освоения текста – обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- знание устройства инструмента, специфических особенностей игры на клавиатуре, специфики аппликатуры, орнаментики, особенностей туше и динамики;
- исполнение в медленном темпе;
- мысленное дифференцирование музыкальной ткани как по вертикали (с последующей работой по голосам, каждой рукой отдельно), так и по горизонтали - с целью постижения синтаксической структуры целого (мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.);
- активизации слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого разучиваемого эпизода с использованием различных штрихов, ритмических, динамических, тембровых и др. специфических приёмов исполнения.

Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплощения художественного образа. Исполнительская готовность произведения определяется степенью отработанности приёмов воплощения художественного образа, достигаемой в процессе корректировки ранее принятых аппликатурных, тембро-штриховых, артикуляционных решений.

В процессе обучения следует активно использовать знания, полученные в музыкально-теоретических дисциплинах.

В данной дисциплине целесообразно использовать современные формы аудиторных занятий: прослушивания записей выдающихся исполнителей прошлого, видеоматериалы.

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. В В курсе «Изучение родственных инструментов. Клавесин» исполнительская практика осуществляется в основном в форме контрольных уроков или академических концертов.

VIII. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

В силу специфики изучения данной дисциплины в ККИ СКГИИ самостоятельная работа студента в виде игровой практики затруднена. Поэтому основным видом самостоятельных заданий являются:

- при изучении сочинений XVI – XVIIвв. – запись нетактированных отрывков в определенном метре (с расстановкой тактовой черт) и ритме;
- запись отрывков из знакомых произведений клавирно-фортепианного репертуара в стиле нотации нетактированных прелюдий;
- прослушивание аудиозаписей

IX. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы

Примерный репертуарный список

И.С. Бах	Маленькие прелюдии и фуги 15 двухголосных инвенций 15 трехголосных инвенций (симфоний) Французские сюиты Английские сюиты Четыре дуэта Партиты (отдельные части) Итальянский концерт 16 концертов для клавира соло «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» (отдельные части) Концерты для клавира с оркестром: фа минор, соль минор
И. Хр. Бах	Клавирный концерт Соль мажор, соч. 7 №6
К.Ф.Э. Бах	Сонаты: фа минор, соч. 1763г. Ля мажор, соч. 1765г. Рондо Ми мажор, соч. 1779г. Сицилиана фа-диез минор из сонаты Ре мажор, 1753г. Рондо си минор из сюиты си минор, соч. 1774г. Концерт для чембало соло До мажор, соч. 1765 года
У. Берд	Жига Куранта Фантазия Павана Мизерере Павана-фантазия Обработка паваны Дж. Доуленда «Слезы»
Георг Бём	Сюита си минор
Дитрих Букстехуде	Сюиты для клавесина Сюиты для клавира Ария с тремя вариациями ля минор

Дж. Булл .	Жига Гальярда Вариация Прелюдия Павана Испанская павана
Г.Ф. Гендель	Сюита соль минор Сюита фа минор Сюита Ля мажор Сюита Фа-диез мажор Сюита ля минор Сюита ре минор
Антонио Кабесон А	Гимн 3
Луи Куперен	Сюиты для клавесина До мажор, до минор, ля минор, ми минор, Ре мажор, Соль мажор, соль минор, Фа мажор Павана фа-диез минор Три пьесы соль минор Чакона ре минор Четыре пьесы соль мажор
Франсуа Куперен	«Гавот» «Тростники»
Жан Филипп Рамо	Избранные пьесы для фортепиано: «Венецианка», «Гавот», «Ригодон», «Курица» Пьесы для клавесина Сюиты для клавесина «Новая сюита пьес для клавесина» (1-6) Пьеса для клавесина «Тамбурин»
Д. Скарлатти	Избранные сонаты (150)
Антонио Солер	Избранные сонаты

Г.Ф. Телеман	Фантазия Си бемоль мажор
У. Тисдалл	Хроматическая павана
Джайлс Фарнэби	«Сон Джайлса Фарнэби»
	Гальярда «Его отдых»
	Южная аллеманда (обработка)
	«Игрушка»
Иоганн Якоб Фробергер	
	Токката №1, ля минор FbWV 101
	Фантазия № 1 in CFbWV 201
	Сюита для клавесина №10, ля минор
Э. Хупер.	Аллеманда
Неизв. Автор	«Куранта леди Рич»

Основная литература

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. – М, 1988
2. Алексеев А.Д. Клавирное искусство. М.-Л, 1952.
3. Браудо И. Артикуляция - Л. 1961
4. Волконский А. Основы темперации. М.: Композитор, 2003.
5. Голованов В. Структурно-полифонические особенности двухголосных инвенций И.С.Баха. - М. 1998
6. Зильберквит М.А. Рождение фортепиано. – М., 1984
7. Зимин П. История фортепиано и его предшественников. - М. 1961.
8. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. - М. 1983
9. Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. - М. 1972
10. Куперен Франсуа. Искусство игры на клавесине. М., 1973.
11. Ландовска В. О музыке / Пер. с англ. А.Е. Майкопара. М.: Классика-XXI, 2005.
12. Лукина И.К. Орнаментика в музыкальных трактатах Барокко: опыт введения в современное практическое руководство на материале первоисточников. Дип. работа. МГК., 1998.

13. Любимов А.Б. От редактора-составителя // Французская клавесинная музыка.

Редактор-составитель А. Любимов. М., 1988

14. Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха. М.: Классика-XXI, 2004.

15. Терегулов Е.Д. Забытые правила. Проблемы артикуляции и агогики в клавирных сочинениях И.С. Баха. М.: Композитор, 1993.

Аудиоматериалы

автор	сочинение	исполнитель	Вид записи
Бах И.С.	Хорошо темперированный клавир	Гульда Ф.	СД
Бах И.С.	Хорошо темперированный клавир	Гульд Г.	-//-
Бах И.С.	Трёхголосные инвенции (симфонии) (15)	Гульд Г.	-//-
Бах И.С.	Французские сюиты (6)	Гульд Г.	-//-
Бах И.С.	Английские сюиты (6)	Гульд Г.	-//-
Бах И.С.	Токкаты (6)	Гульд Г.	-//-
Бах И.С.	Итальянский концерт F	Гульд Г.	-//-
Бах И.С.	Итальянский концерт F	Рихтер С.	Винил
Бах И.С.	Токката ре минор BWV 912	Алиханов Т.	СД
Бах И.С.	Концерты для клавира с оркестром	Гульд Г.	СД
Бах И.С.	Партита до минор BWV 826	Аргерих М.	-//-
Бах И.С.	Каприччио на отъезд возлюбленного брата Си-бемоль мажор BWV 992	Ландовска В. (клавесин)	винил
Бах И.С.	Фантазия до минор BWV 906	Ландовска В. (клавесин)	-//-
Бах И.С.	Шесть сонат для скрипки и клавесина	Л. Коган, К. Рихтер	винил
Гендель Г.Ф.	Сюита соль минор №7	Камышов В.	винил
Рамо Ж.-Ф.	Избранные пьесы	Камышов В.	-//-
Куперен Ф.	Пьесы	Пишнер Х. (клавесин)	-//-
Скарлатти Д.	Сонаты	Киркпатрик Р. (клавесин)	-//-
Телеман Г.Ф.	Фантазия Си-бемоль мажор	Камышов В.	-//-