

**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

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Развитие виртуозных навыков

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

Квалификация

«Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Развитие виртуозных навыков» является формирование знаний в области истории становления и развития фортепианных школ, собирания и изучения методологии развития виртуозных навыков и детальным разбором проблемы развития виртуозности в различные эпохи и в различных стилях пианизма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в «Часть, формируемую участниками образовательных отношений» Блока 1 Дисциплины (модули).

Дисциплина в основном строится по принципу работы преподавателя со студентом над сольным репертуаром в режиме индивидуальных занятий.

В соответствии с современными задачами формирования профессиональной компетенции выпускника, в освоении основной дисциплины используются следующие формы:

- работа над техникой чтения с листа;
- освоение техники самостоятельной работы над произведением;
- изучение образцов интерпретаций произведений различными исполнителями, в аудио-видео форматах;
- открытые исполнения и обсуждения студентами произведений в изучаемых стилевых моделях;
- работа с аудио и видеозаписью программы с последующим обсуждением.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	<i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы..

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется:

- очная форма обучения – на 3 курсе в течение двух семестров (5-6 семестры);
- заочная форма обучения – на 3 - 4 курсах в течение трех семестров (6-8 семестры);

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108		6
Аудиторные занятия*		35		
Самост. работа (часов)		56		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия*		9		
Самост. работа (часов)		99		

* Контактная работа: очная форма – 35 часов, заочная форма – 9 часов. Аудиторная работа, подготовка к концертам, конкурсам, открытым выступлениям.

Учебным планом предусмотрено занятия:

на очном обучении

- по 1 часу в неделю 5 и 6 семестры;

на заочном обучении

- по 3 часа 6, 7 и 8 семестры

Итогом изучения дисциплины является зачёт в 6 семестре для очной формы обучения, заочной – 8 семестр).

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Формирование виртуозности обучающегося музыканта есть процесс одновременного, синергического воздействия и на моторику (мышечно-двигательный аппарат), и на слуховое сознание (внутренний слух) учащегося. Одно в этом процессе неразрывно связано с другим; отрыв движений от внутренне-слуховых представлений делает игру на музыкальном инструменте бессодержательным, формальным, сугубо "механическим" занятием.

Полноценная техническая оснащённость, исполнительская умелость учащегося предполагает тесную координацию и взаимодействие всех его природных (психофизических, нервно-физиологических) ресурсов в процессе игры. Именно на это должны быть направлены усилия преподавателя в фортепианном классе.

Виртуозность музыканта-исполнителя - категория широкая и объёмная. Техника - это не только хорошо разработанная пальцевая моторика; не только способность играть быстро и точно, владеть пассажной орнаментикой, аккордами, октавами и прочими элементами быстрой игры. Техничен тот, кто обладает, в дополнение к сказанному, обширной и разнообразной звуковой палитрой, чью игру отличает тонкость тембродинамической, ритмической и педальной нюансировки. Техника в широком смысле слова - это способность музыканта реализовать на музыкальном инструменте свои художественные замыслы и намерения, "материализовать" их в живом звучании.

Техника музыканта, достигшего определённого уровня профессионального мастерства, всегда индивидуальна, как индивидуальна и неповторима его психическая и нервно-физиологическая конституция, его художественно-образные представления о музыке. Существенен приоритет слухового фактора в процессе формирования техники учащегося.

Учащийся-музыкант, добиваясь желаемого исполнительского результата, опирается не только на процессы художественной фантазии и воображения, на чувства и мысль. Он одновременно фиксирует и запоминает специфические сигналы, поступающие в мозг из кончиков пальцев, точнее - от нервных волокон, передающих необходимую тактильную информацию от рук исполнителя в нервную систему. Эта тактильная информация - важный фактор в решении двигательно-технических проблем. Навык чередования и попеременной смены напряжений и расслаблений может быть причислен к основным, ведущим в техническом арсенале учащегося.

Тесное взаимодействие между работой головы и рук исполнителя, между различными группами мышц обеспечивает высокое качество игры на фортепиано. Задача решается путём кропотливого анализа музыкально-исполнительских действий, предпринимаемого учащимся совместно с педагогом.

Необходимость вовлечения в учебный процесс музыкальных произведений, в которых создавались бы максимально благоприятные условия для развития и шлифовки всех компонентов технического (пальцевого) аппарата учащегося. Постоянное внимание к вопросам аппликатуры, что напрямую связано со специфическими возможностями каждого пальца пианиста. Решение аппикатурных и двигательно-технических проблем тесно связано.

Совершенствование техники учащегося напрямую зависит от предельной экономности движений при игре. Техника - это, прежде всего, "минус все лишнее", - лишнее в движениях корпуса, локтей, кистей, пальцев исполнителя.

Техника музыканта - категория индивидуально личностная. Она опосредована, с одной стороны, природными, характерологическими качествами исполнителя, его нервно-психической конституцией, с другой стороны, - художественно-стилевыми особенностями исполняемых музыкальных произведений. Чем выше профессиональный класс учащегося, тем заметнее индивидуально личностное начало в его техницизме.

Красочно-колористические ресурсы фортепианной виртуозности, разнообразие техницизма в прямую зависимость от яркости и богатства живописно-образного мышления музыканта. Для развития техники учащегося важно использование высокохудожественных произведений или фрагментов таких произведений.

Фортепианная виртуозность - это способность музыканта реализовать на музыкальном инструменте свои художественные замыслы и намерения, "материализовать" их в живом звучании.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве на фортепиано дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины «Развитие виртуозных навыков». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список пианистов.

- мастер-классы преподавателей и приглашённых специалистов;
- участие в концертных программах филармонии, музыкальных театров;

- психологические, артикуляционные, ритмические и иные тренинги;
- консультации педагогов, которые несут ответственность за подготовку студентов к концертной деятельности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной формой учебной работы по дисциплине «Развитие виртуозных навыков» является урок, где рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, приём игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструмента, а при необходимости – исполнительская редакция.

Организация самостоятельной работы студента заключается в точном направлении, заданном преподавателем в поиске оптимального решения стиливых задач, связанных с исполнением музыки венских классиков. В процессе развития техники учащегося усилия преподавателя должны быть сосредоточены на налаживании прочных двусторонних связей между пальцевым аппаратом и сферой психического. Услышать внутренним слухом то, что должно быть исполнено, мысленно представить.

Выступление на зачете помогает развить у студента стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задачей педагога является подготовить специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности как в исполнительстве, так и в педагогической сфере. Студент должен свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства, самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные источники музыкальной информации сформировать индивидуальную творческую модель в контексте времени.

Предлагаются следующие направления в работе студента:

- знать основные исполнительские тенденции в музыкальном исполнительстве;
- изучать нотные редакции;
- прослушивать записи различных исполнений, уметь сравнивать их и анализировать.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомлённость в способах реализации определённых, специфических видов исполнительских умений.

Зачёт - учитывает понимание обучающимся и воплощение им на изучаемом материале целей и задач дисциплины, объем пройденного материала. Поощряется накопление репертуара, его количественные параметры. Критерием оценки служит уверенное и выразительное исполнение подготовленного произведения.

Незачёт - несоблюдение минимальных программных требований

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Зачетно-экзаменационные требования

На зачёте обучающийся должен уверенно, с пониманием стилистических особенностей, художественного замысла, с учётом основных выразительных указаний в тексте, в приближенном к указанному автором темпе исполнить три концертных этюда. Этюды могут быть выбраны в любой комбинации: все одного автора, по одному от каждого композитора и т.п.

Перечень учебной литературы

а) основная литература:

1. Вольф К., Уроки Шнабеля. – М.:КлассикаXXI,2008. - (Мастер - класс) + DVD.
2. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. - М.:КлассикаXXI,2006. - (Мастер - класс)
3. Корыхалова Н. П. За вторым роялем : Работа над муз. Произведением в фп. классе. М.:КлассикаXXI,2006.
4. Мазель В. Музыкант и его руки: Кн. 2. Формирование оптимальной осанки. – СПб.:Композитор,2005.
5. УрокиГольденвейзера. - М.:КлассикаXXI, 2009. -(Мастер - класс)
6. УрокиЗака. - М.:КлассикаXXI, 2009. - (Мастер - класс) + DVD.

б) дополнительная литература:

1. Бирмак А.В. О художественной технике пианиста. Опыт психофизиологического анализа и методы работы. М.: Музыка, 1973.
2. Бузони Ф. О пианистическом мастерстве II Исполнительское искусство зарубежных стран / Сост. Г.Я.Эдельман. Вып. 1. - М.: Музгиз, 1962.
3. Гат Й. Техника фортепианной игры. Пер. с нем. Эржебет Фоно. -4-е изд., доп. М.-Будапешт: Музыка-Корвина, 1973.
4. Гинзбург Г.Р. Заметки о мастерстве II Вопросы фортепианного исполнительства / Под ред. М.Г.Соколова. Вып. 2. - М.: Музыка,1968.
5. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. Пер. с англ. Г.А.Павлова / Ред., вступ. статья и прим. Г.М.Когана. М.: Музгиз, 1961.
6. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Рига: Эксперимент, 1995.
7. Коган Г.М. Вопросы пианизма. М.: Советский композитор, 1968.
8. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. М.: Музыка, 1971..
9. Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. Пер. с нем. В.А.Михелис / Ред. и вступ. статья Г.М.Когана. М.: Музыка, 1966. -
10. Мильштейн Я.И. О воспитании техники пианиста II Методические записки по вопросам музыкального образования I Ред.-сост. Н.Л.Фишман. Вып. 1. - М.: Музыка, 1966.
11. Назаров И.Т. Основы музыкально-исполнительской техники и метод ее совершенствования. Л.: Музыка, 1969.
12. Оборин Л.Н. О некоторых принципах фортепианной техники // Вопросы фортепианного исполнительства / Ред.-сост. М.Г.Соколов. Вып. 2. - М.: Музыка, 1968.
13. Савшинский С.И. Работа пианиста над техникой. Л.: Музыка, 1968.
14. Сраджев В.П. О характере слухомоторного взаимодействия в работе над техникой музыканта-исполнителя II Исполнительское искусство: виолончель, контрабас / Ред.-сост. Б.И.Талалай. -Вып. 99. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1988.
15. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков. -Л.: Музыка, 1971.

в) нотная литература

1. Дебюсси К.	12 этюдов
2 ЛистФ.	12 этюдов трансцендентного исполнения
Лист Ф.	Этюды по каприсам Паганини
Лист Ф.	3 концертных этюда (1848)
Лист Ф.	2 концертных этюда («Шум леса», «Хоровод гномов»)
3. Прокофьев С.	4 этюда ор. 2

4. Рахманинов С. Этюды-картины ор. 33, ор. 39
5. Скрябин А. Этюды ор. 12, ор. 42, ор. 65
6. Стравинский И. 4 этюда (1908)
7. Шимановский К. 16 этюдов
8. Шопен Ф. Этюды ор. 10, ор. 25
9. Шуман Р. 6 концертных этюдов по каприсам Паганини ор. 10

г) **Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса**

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	412 аудитория Кабинет кафедры фортепиано и методики	2 рояля: «Kaway», «Petrof»	оперативное управление
2	414 аудитория	2 рояля «Kaway», «JamaHa»	оперативное управление
3	416 аудитория	1 рояль «Gerbstadt», 1 фортепиано «Petrof»	оперативное управление
4	407 аудитория	2 фортепиано: «Чайковский»	оперативное управление
5	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
6	Камерный зал	50 посадочных мест. 2 рояля: «Seiler»; «Estonia»	оперативное управление
7	Большой зал	350 посадочных мест. 2 концертных рояля: «Petrof»	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Направленность

(профиль) «Фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт
профессор

Гринченко Г.А.