

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра специального фортепиано
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины
Специальность

(название)

*Основная профессиональная образовательная программа
по специальности
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)
(вид - Сольное исполнительство на фортепиано)*

*квалификация (степень) «Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»*

Форма обучения - очная

Автор-составитель:
Портной В. С., профессор, кандидат искусствоведения.

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №6
«26» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой Портной В.С.

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. *Содержание разделов дисциплины***
 - 4.2. *Распределение часов по темам и видам занятий***
 - 5. Формы контроля**
 - 5.1. *Текущий контроль***
 - 5.2. *Промежуточный контроль***
 - 5.3. *Итоговый контроль***
 - 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. *Основная литература***
 - 6.2. *Дополнительная литература***
 - 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения 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.

Задачи дисциплины:

- формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений прошлого и современности, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля,
- воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения,
- овладение большим сольным, ансамблевым и оркестровым концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей,
- совершенствование механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, эмоциональной, волевой сфер,
- развитие артистического поведения, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у ассистентов-стажёров мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления,
- совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства,
- овладение всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры,
- стимулирование 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. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование *универсальных и профессиональных* компетенций.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен обладать следующими компетенциями:

— *универсальными компетенциями:*

- готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (**УК-1**);
- *профессиональными компетенциями*:
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (**ПК-6**);
- способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (**ПК-7**);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (**ПК-8**);
- 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 освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать:

- различные информационные источники в области исполнительского искусства и современной педагогики;
- основные композиторские стили, жанры, художественные направления музыкального искусства;
- обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;
- специфику концертных выступлений в различных слушательских аудиториях и залах;

уметь:

- применять современные методики и системы для достижения успехов в педагогической и творческо-исполнительской деятельности;
- самостоятельно готовить к концертному исполнению сольные и ансамблевые произведения разных стилей и жанров;
- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте;
- создавать совместно с партнерами собственную интерпретацию музыкального произведения;
- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения;
- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте;
- реализовывать собственные исполнительские проекты с целью популяризации сольного и ансамблевого искусства;

владеть:

- современными способами применения современных знаний в своей творческо-исполнительской и педагогической деятельности;
- всем арсеналом средств музыкальной выразительности и технической оснащенности для решения задач творческо-исполнительской деятельности;
- искусством публичного выступления с сольными или ансамблевыми концертными программами на различных сценических площадках;
- навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- навыками поиска исполнительских решений, приемами психической саморегуляции, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте;
- художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией;
- обширным репертуаром, состоящим из сочинений отечественных и зарубежных композиторов.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 зачетных единиц, 1800 часов. Программой дисциплины предусмотрены 130 часов индивидуальных занятий, 1481 час самостоятельной работы, 189 часов отводится на подготовку к экзаменам по дисциплине.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр			
		1	2	3	4
	1800				
Контактная работа (всего)	130				
В том числе:					
Индивидуальные занятия	130	32	36	32	30
Самостоятельная работа ассистента-стажера (всего)	1481	409	405	265	402
Зачет		–	–	–	✓
Экзамен	189	63	63	63	–
Общая трудоемкость (час.)	1800	504	504	360	432

4. Содержание дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Специальность» ориентирована на индивидуальные особенности ассистента-стажера, степень его одаренности, уровень подготовки. В этой связи она допускает определенную свободу и не формализуется так строго, как в предшествующих ступенях профессиональной подготовки. Количество пройденных произведений варьируется, в зависимости от конкретных творческо-исполнительских задач

ассистента-стажера (подготовка к конкурсу, к концертным выступлениям и др.).

Ассистент-стажер должен постоянно расширять свой репертуар, включая произведения различных стилей и жанров, в том числе: полифонические произведения, сочинения композиторов-классиков, миниатюры и развернутые произведения романтиков и импрессионистов, современную музыку, виртуозные пьесы и этюды, концерты для фортепиано с оркестром.

Творческий руководитель выбирает порядок прохождения отдельных разделов дисциплины, соотносясь с творческими задачами и профессиональными возможностями обучающихся, а также с академическими планами обучения, определяет количество часов для их прохождения.

Приводимая ниже тематика разделов не ограничивает возможность педагога в выборе содержания того или иного раздела.

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Произведения композиторов эпохи барокко.

Тема 1. Углубленное изучение сочинений Баха, Генделя, Куперена, Скарлатти. Работа над циклами сочинений (например, все сюиты, партиты или токкаты Баха; сюиты Генделя, циклы Куперена и т.д.). В произведениях данного жанра воспитывается умение анализировать структуру, выстраивать четкую архитектуру сочинения, сравнительный анализ штрихов, орнаментики, особенностей педализации, фактуры.

Тема 2. Изучение и исполнение развернутых полифонических произведений русских и зарубежных композиторов – Танеева, Глазунова, Регера, Хиндемита. Знакомство с новыми видами полифонии, принципами формообразования, типами фортепианной фактуры.

Тема 3. Транскрипции и обработки органных и других сочинений Баха. Воспитывается умение распределять звучание в плотной фактуре, носящей в себе уже влияние неоклассических и романтических тенденций (обработки и транскрипции Листа, Бузони и др.).

Раздел 2. Сочинения композиторов-классиков

Тема 4. Изучение поздних фортепианных сонат, циклов и вариаций Бетховена. Формирование собственной исполнительской интерпретации. Работа над подобными сочинениями расширяет представления ассистента-стажера о творчестве композитора, полученные на предшествующих этапах обучения, формирует способность разбираться в особенностях и принципах развития нового значительного этапа в его творчестве.

Тема 5. Особенности интерпретации вариационных циклов Гайдна и Моцарта. Серьезное внимание уделяется проблемам формообразования, сопоставления и объединения отдельных вариаций. Ассистенты-стажеры формируют индивидуальные способы работы над формой, фактурой, фразировкой, артикуляцией.

Раздел 3. Фортепианные циклы и сочинения малой формы

Тема 6. Циклические произведения для фортепиано западноевропейских романтиков в современных изданиях. Углубленное изучение развернутых циклов Шуберта, Шумана, Брамса с целью создания собственной интерпретации. Воспитание исполнительской выдержки, чувства художественной меры,

Ассистенты-стажеры осваивают индивидуальные способы работы над формой, фактурой, фразировкой, артикуляцией в масштабных циклических произведениях, что способствует раскрытию их творческого исполнительского потенциала

Тема 7. Циклические произведения для фортепиано русских композиторов. Изучение различных стилевых моделей пьес и циклов Бородина, Чайковского, Мусоргского. Постижение особенностей интонирования музыки, основанной на широкое понимание фольклорности.

Раздел 4. Совершенствование виртуозного мастерства

Тема 8. Изучение циклов этюдов для фортепиано Листа, Шопена, Шумана, Рахманинова, Скрябина, Концертное исполнение циклов этюдов данного раздела способствует совершенствованию всех сторон фортепианной техники, воспитанию исполнительской свободы, а также практическому постижению необходимого для дальнейшей педагогической работы, репертуара.

Тема 9. Изучение этюдов композиторов XX века: Дебюсси, Ляпунов, Стравинский, Прокофьев, Лигети. Новое в фортепианном письме XX века. Особенности пианистических свойств различных композиторов. Подготовка к исполнению фортепианных сочинений современных композиторов.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

Наименование раздела и темы дисциплины	ИЗ	СР	Всего часов
Раздел 1. Произведения композиторов эпохи барокко	34	391	425
Тема 1. Углубленное изучение сочинений Баха, Генделя, Куперена, Скарлатти. Работа над циклами сочинений (например, все сюиты, партиты или токкаты Баха; сюиты Генделя, циклы Куперена и т.д.)	15	148	163
Тема 2. Изучение и исполнение развернутых полифонических произведений русских и зарубежных композиторов – Танеева, Глазунова, Регера, Хиндемита.	10	122	132
Тема 3. Транскрипции и обработки органнх и других сочинений Баха.	9	121	130
Раздел 2. Сочинения композиторов - классиков	21	435	456
Тема 4. Изучение поздних фортепианных сонат, циклов и вариаций Бетховена. Формирование собственной исполнительской интерпретации.	12	243	255
Тема 5. Особенности интерпретации вариационных циклов Гайдна и Моцарта.	9	192	201
Раздел 3. Фортепианные циклы и сочинения малой формы	50	313	363
Тема 6. Циклические произведения для фортепиано	19	148	167

западноевропейских романтиков в современных изданиях. Углубленное изучение развернутых циклов Шуберта, Шумана, Брамса с целью создания собственной интерпретации.			
Тема 7. Циклические произведения для фортепиано русских композиторов. Изучение различных стилевых моделей пьес и циклов Бородина, Чайковского, Мусоргского.	31	165	196
Раздел 4. Совершенствование виртуозного мастерства	25	342	367
Тема 8. Изучение циклов этюдов для фортепиано Листа, Шопена, Шумана, Рахманинова, Скрябина, Концертное исполнение циклов этюдов данного раздела	15	184	199
Тема 9. Изучение этюдов композиторов XX века: Дебюсси, Ляпунов, Стравинский, Прокофьев, Лигети. Новое в фортепианном письме XX века.	10	158	168
Экзамен			189
Итого	130	1481 +189 экзамен	1800

Творческий руководитель по специальности самостоятельно определяет выбор тем, порядок их прохождения и количество необходимых для их освоения часов аудиторной и самостоятельной работы, исходя из способностей и подготовки ассистента-стажера. При этом сохраняется порядок прохождения обязательных произведений в соответствии с материалами, устанавливающими содержание промежуточных и итоговых аттестаций.

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем во время проведения занятий, а также при подготовке к конкурсам и концертным выступлениям. Ассистент-стажер должен посещать все занятия, репетиции. Участвовать в концертной работе консерватории.

На занятия ассистент-стажер должен приходить с освоенными в процессе самостоятельной работы музыкальными произведениями, в которых должен представить:

- углубленное осмысление нотного текста;
- анализ художественных и технических особенностей произведений;
- совершенствование пианистических навыков;
- осмысление исполнительских задач;
- работу над индивидуальным творческим заданием творческого руководителя;
- углубленное изучение творчества композитора, определенного стиля, путем прослушивания записей выдающихся исполнителей с целью накопления (приобретения) слухового опыта и чтения необходимой литературы;

Формой текущего контроля могут выступать участие в концертах, фестивалях, конкурсах с разнообразными программами, как освоенными в образовательном процессе, так и выученными самостоятельно. Такие выступления должны демонстрировать высокий профессиональный уровень владения ассистентом-стажером навыками концертного сольного исполнительства, владением техническими и музыкально-художественными средствами выразительности, формой произведения, точностью стиля, демонстрировать способность к собственной исполнительской интерпретации.

5.2. Промежуточный контроль

Формой промежуточного контроля выступают экзамены в **1, 2, 3 семестрах** в виде концертных выступлений: в 1-ом отделении. Программы выступления ассистента-стажера составляются индивидуально, могут состоять из произведений нескольких композиторов, разных по жанру (полифонические сочинения, произведения композиторов-классиков, романтиков или современных авторов), стилю, или представлять собой монографические концерты. При этом общая продолжительность выступлений должна составлять не менее 30 минут. Выступления ассистентов-стажеров на экзаменах оцениваются комиссией по пятибалльной системе.

Основные критерии оценки, выставяемой на экзаменах

Дифференцированная система оценок	Критерии оценивания выступления (экзамен)
5 (<i>отлично</i>)	Исполнение программы художественно осмысленное, соответствует замыслу и стилю композитора, эмоционально-выразительное, технически качественное. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям, предъявляемым к концертному исполнителю высшей квалификации.
4 (<i>хорошо</i>)	Грамотное, художественно-выразительное выступление с небольшими техническими недочетами. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям на данном этапе обучения.
3 (<i>удовлетворительно</i>)	Исполнение с большим количеством недочетов; слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата, допущенные текстовые ошибки в исполнении, повлекшие за собой разрушение формы, потерю музыкальности в исполнении и стиля исполняемой программы. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям на данном этапе обучения или на порядок ниже.
2 (<i>неудовлетворительно</i>)	Комплекс серьезных недостатков; много технических ошибок, не точная интонация, отсутствие понимания стиля и замысла исполняемого произведения. Уровень исполняемых произведений ниже требований программы на данном этапе обучения.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля выступает зачет, который проводится в конце **4 семестра**. Зачет проводится в виде прослушивания (или концертных выступлений) программы выпускной квалификационной работы (полностью или частями) в присутствии членов кафедры, в открытом режиме.

Оценки «зачтено» заслуживает исполнение, при котором студент демонстрирует полное владение исполнительскими навыками, чувством формы, стиля, точностью прочтения музыкального текста, выразительностью, технической свободой, артистизмом.

Оценка «не зачтено» выставляется за невыученную программу, или за исполнение, в котором выявляется целый комплекс серьезных недостатков.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. *Алексеев А.* Из истории фортепианной педагогики: Руководство по игре на клавишно-струнных инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX века): Хрестоматия. – М.: Классика – XXI, 2013.

2. *Бадура-Скода Ева и Пауль.* Интерпретация Моцарта: Как исполнять его фортепианные сочинения. – Москва: Музыка, 2009. – 464 с.

3. *Брянская Ф.* Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста: Методические материалы / Сост. Ф Брянская. – М., Классика – XXI, 2007.

4. *Как исполнять Гайдна /* сост. А. Меркулов. – 3-е изд. – Москва: Классика- XXI, 2009. – 204 с.

5. *Копчевский, Н. А.* Клавирная музыка: вопросы исполнения. - М.: Музыка. 2011.

6. *Либерман, Е.* Работа над фортепианной техникой. - М.: Классика- XXI, 2006.

7. *Метнер Н.* Повседневная работа пианиста и композитора: Страницы из записных книжек. 2-е изд. – М.: Музыка, 2011.

8. *Смирнова М. В.* Работа над фортепианными сонатами Шуберта (к проблеме исполнительской интерпретации): учебное пособие. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург; 2012.

9. *Швейцер А.* Иоганн Себастьян Бах. – М., 2011.

6.2. Дополнительная литература

1. *Алексеев А.* Методика обучения игре на фортепиано: Учебное пособие. 3-е изд. – М., 1978.

2. *Баренбойм Л. А.* Аппликатурные принципы Артура Шнабеля// Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Выпуск 3. – М., 1962

3. *Браудо И.А.* Артикуляция. – Л., 1973

4. *Браудо И.* Об органной и клавирной музыке. – Л., 1976.

5. *Бронфин Е. Н. И.* Голубовская – исполнитель и педагог. – Л., 1976.

6. *Гаккель Л.Е.* Фортепианная музыка XX века. – Л., 1990

7. *Голубовская Н.И.* О музыкальном исполнительстве. – Л., 1985

8. Голубовская Н.И. Искусство педализации. – М., 1967.
9. Гольденвейзер А. Статьи, материалы, воспоминания. – М., 1969.
10. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. – М., 2003
11. Зетель И. Н. К. Метнер-пианист: Творчество. исполнительство. Педагогика. – М., 1981.
12. Коган Г. Работа пианиста. – М., 1963.
13. Коган Г. О пианизме. О работе пианиста // Коган Г. Избранные статьи. Вып. 2. – М., 1972.
14. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. – М., 1969
15. Куперен Фр. Искусство игры на клавесине / Очерк о Куперене, коммент. и общая ред. Я. Мильштейна. – М., 1899.
16. Лонг М. Французская школа фортепиано. В сб.: Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве / вступ. ст., сост., общ. ред. С. Хентовой. – Л., 1966.
17. Маккиннон Л. Игра наизусть. – М., 2004
18. Малов О. Методические рекомендации к освоению нотного текста фортепианной музыки XX века. – Л., 1984.
19. Мильштейн Я. К. Игумнов о мастерстве исполнителя // Сов. музыка. 1959, №1.
20. Наумов Л. Под знаком Нейгауза: Беседы с Катериной Замоториной. – М., 2002.
21. Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. 2-е изд. – М.: Сов. композитор, 1975.
22. Савишинский С. Леонид Николаев: Пианист. Пианист. Композитор. Педагог. – Л.; М., 1950.
23. Савишинский С.И. Пианист и его работа. – М., 2002
24. Стравинский И. Диалоги: Воспоминания. Размышления. Комментарии. – М., 1971.
25. Стравинский И. Статьи и материалы. – М., 1973.
26. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. – М., 1969
27. Хентова С. Пианисты XX века. – М., 1997.

Основная нотная литература

И. С. Бах Хорошо темперированный клавир. Том I, II. Партиты, Французская увертюра. Токкаты, Хроматическая фантазия и fuga, Гольдберг-вариации. Искусство фуги.

И. Гайдн Сонаты.

В. А. Моцарт Сонаты, Концерты, Вариации.

Л. Бетховен Сонаты, Вариации, Фантазия, Багатели, пьесы, Концерты.

Ф. Шуберт Сонаты, Фантазия «Скиталец», Экспромты.

Р. Шуман Сонаты, Карнавал, Танцы Давидсбюндлеров, Симфонические этюды, Крейсleriана, Юмореска.

Ф. Шопен Сонаты, Баллады, Скерцо, Прелюдии, Полонезы, Мазурки, Ноктюрны, Этюды, Концерты.

Ф. Лист Соната си минор, Соната по прочтении Данте. Годы странствий, Этюды, Рапсодии, Концерты.

Й. Брамс Сонаты, Вариации, Концерты.
К. Дебюсси Прелюдии, Сюита «Для фортепиано», Эстампы, Бергамас-
 ская сюита, Образы.
М. Равель Ночной Гаспар, Отражения, Благородные и сентименталь-
 ные вальсы, Концерты.
П. Хиндемит Ludus Tonalis, Сонаты, Сюита 1922.
А. Дютийе Соната
С. Барбер Соната
М. Мусоргский Картинки с выставки
П. Чайковский Сонаты, Вариации, Времена года, Концерты
С. Рахманинов Сонаты, Музыкальные моменты, Вариации на тему
 Корелли, Прелюдии, Этюды-картины, Концерты.
Н. Метнер Сонаты, Концерты, Сказки.
А. Скрябин Сонаты, Поэмы, Прелюдии, Этюды, Концерт.
И. Стравинский Соната, Три фрагмента из балета «Петрушка».
С. Прокофьев Сонаты, Концерты, Сарказмы, Мимолетности, Этюды.
Д. Шостакович Сонаты, Прелюдии, Концерты, Прелюдии и фуги.
С. Слонимский Прелюдии и фуги.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

ЭБС Юрайт. Легендарные книги (бесплатный доступ) <https://biblio-online.ru/catalog/legendary>

ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)

ЭБС Фолиант

MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/>

Электронные источники, цифровые образовательные ресурсы

Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>

Аудио (классика)

<http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>

Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>

Все пианисты. История фортепиано <http://allpianists.ru/index.html>

Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm

Классика ноты <http://www.bh2000.net/score/>

Классика ноты <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/>

Классика ноты <http://www.free-scores.com/#>

Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>

Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>

Музыкальная литература (книги, ноты) <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Новости академической музыки <http://www.classicalmusicnews.ru/news>

Нотная библиотека <http://www.piano.ru/library.html>

Нотная библиотека <http://nlib.narod.ru/index.html>

Нотный архив Бориса Тараканова <http://notes.tarakanov.net>

Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>

Ноты фортепиано <http://www.alenmusic.narod.ru/>

Погружение в классику – классическая музыка

<http://intoclassics.net/?lsFDrw>

Рекомендации по работе в Finale <http://notovodstvo.ru/j/?1>

Сайт музыкальных педагогов <http://musicteachers.at.ua/>

Сайт о фортепианной музыке и пианистах <http://artofpiano.ru>.

Piano World <http://www.pianoworld.com>

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение P7 (лицензионное, Российское ПО)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
9. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс по дисциплине «Специальность» осуществляется в кабинетах №№ 401, 410, 413, 415, 416

В учебном процессе используются:

рояли, пульта, столы, шкафы, стулья.

нотные сборники, клавиры, компьютерное оборудование.

Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы

В организации учебного процесса на специальном курсе фортепиано особое значение придается самостоятельной работе ассистента-стажера, направленной на выполнение индивидуального задания, которое связано с освоением музыкальных произведений, с развитием и закреплением навыков сольного музицирования, осмыслением исполнительских задач и анализом изучаемых произведений, индивидуальным творческим заданием. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и проверяются каждый урок на занятиях по специальности.

Самостоятельная работа ассистента-стажера должна быть:

- тщательно продумана и спланирована;
- носить систематический характер; важно постоянное поддержание своей пианистической формы;
- интенсивной и эффективной; результативность должна достигаться в наименьшие сроки;
- основана на интеллектуальном подходе к решению точно поставленных конкретных задач; анализ и изучение возникающих трудностей должны превалировать над количеством проигрываний;
- основана на разумном распределении времени на каждый из этапов изучения произведения (максимальное сокращение этапа ознакомления, разбора и разучивания произведения наизусть в пользу этапа тщательной проработки всех деталей, технического совершенствования и выстраивания исполнительской концепции);
- носить творческий характер, предполагающий самостоятельность, оригинальность и отсутствие механического шаблона; необходимо чередовать порядок и последовательность решаемых задач.

Самостоятельная работа может выполняться ассистентом-стажером в классах, репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистента-стажера должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к комнатам прослушивания и просмотра фонотеки, учебной и учебно-методической литературе в читальном зале библиотеки, конспектами лекций, аудио - видеоматериалами и т.д. Необходимо помнить, что в достижении желаемого результата важную роль играет использование методической литературы по разучиваемому произведению, ознакомление с существующими на аудио и видео носителях интерпретациями, а также общее представление о стиле, эпохе создания произведения. Знакомство с существующими трактовками целесообразно начинать после того, как будет выработано собственное осмысленное представление о композиторском замысле и путях его реализации.

План курса считается выполненным в том случае, если ассистент-стажер освоил и выполнил все задания самостоятельной работы, выступил на зачетах и экзаменах, добился свободного владения нотным текстом, использовал концертную форму показа сочинения.

<i>Наименование раздела (темы) учебной дисциплины для самостоятельного изучения</i>	<i>Трудоемкость (ак. час)</i>	<i>Список рекомендуемой литературы (основная, дополнительная)</i>	<i>Вид контроля</i>
Раздел 1. Произведения композиторов эпохи барокко.	291	<i>И.С. Бах</i> Партиты, Токкаты, Французская увертюра,	Исполнение на уроке;
Тема 1. Углубленное изучение сочинений Баха, Генделя, Куперена, Скарлатти. Работа над циклами сочинений (например, все сюиты, партиты или токкаты Баха; сю-иты Генделя, циклы	98	Гольдберг-вариации, Искусство фуги. <i>Гендель</i> Сюиты, <i>Куперен</i> циклы пьес, <i>Скарлатти</i> Сонаты (не менее 6) Глазунов. Прелюдии и фуги, Хиндемит <i>Ludus Tonalis</i>	ролевая игра (исполнение различных голосов двумя исполнителями в форме

Куперена и т.д.		Обработки и переложения произведений И.С. Баха: К.Таузига, Ф. Бузони, Ф. Листа, С. Рахманинова, С.Фейнберга, Кабалеvского.	ансамбля)
Тема 2. Изучение и исполнение развернутых полифонических произведений русских и зарубежных композиторов – Танеева, Глазунова, Регера, Хиндемита.	97	<i>Швейцер А.</i> Иоганн Себастьян Бах. М.,2011.	Устный опрос
Тема 3. Транскрипции и обработки органных и других сочинений Баха.	96	<i>Мильштейн Я.</i> «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха и особенности его исполнения. - М.: Классика XXI век, 2004. <i>Копчевский, Н. А.</i> Клавирная музыка: вопросы исполнения. - М.: Музыка. 2011. Доп. литература: <i>Браудо И.А.</i> Артикуляция. Л.,1973 <i>Браудо И.</i> Об органной и клавирной музыке. – Л., 1976	
Раздел 2. Сочинения композиторов - классиков			
	335	Л.В.Бетховен Сонаты 28 – 32. Фантазия, Вариации. Багатели. Й.Гайдн: Вариации. Фантазии. В.А. Моцарт Вариации. Фантазии. Рондо	Исполнение на уроке
Тема 4. Изучение поздних фортепианных сонат, циклов и вариаций Бетховена. Формирование собственной исполнительской интерпретации.	193	<i>Метнер Н.</i> Повседневная работа пианиста и композитора: Страницы из записных книжек. 2-е изд. – М.: Музыка, 2011.	Устный опрос
Тема 5. Особенности интерпретации вариационных циклов Гайдна и Моцарта.	142	<i>Гофман И.</i> Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М. 2003 <i>Бадура-Скода Ева и Пауль.</i> Интерпретация Моцарта: Как исполнять его фортепианные сочинения. - Москва: Музыка, 2009. – 464 с. <i>Как исполнять Гайдна.</i> / сост. А. Меркулов. – 3-е изд. – Москва: Классика- XXI, 2009. – 204 с.	
Раздел 3. Фортепианные циклы и сочинения малой формы			
.	313	Ф. Шуберт Сонаты. Вариации. Фантазия «Скиталец».	Исполнение на уроке;
Тема 6. Циклические произведения для фортепиано западноевропейских романтиков в современных изданиях. Углубленное изучение развернутых циклов Шуберта, Шумана, Брамса с целью создания собственной интерпретации.	148	Р.Шуман. Сонаты. Симфонические этюды. Карнавал. Венский карнавал. Крейслериана. Юмореска Ф.Шопен. Сонаты. Прелюдии. Мазурки. Вальсы. Ноктюрны. Экспромты Ф.Лист. Сонаты. И.Брамс. Сонаты. Вариации,	Устный опрос

Тема 7. Циклические произведения для фортепиано русских композиторов. Изучение различных стилевых моделей пьес и циклов Бородина, Чайковского, Мусоргского.	165	циклы пьес С.В.Рахманинов. Сонаты. Вариации на тему Корелли. П.И.Чайковский. Сонаты. Вариации фа мажор. А.Н. Скрябин. Сонаты. С.С. Прокофьев. Сонаты. Д.Д. Шостакович. Сонаты С.В. Рахманинов. Пьесы- фантазии. Салонные пьесы. Музыкальные моменты. Прелюдии ор.23 и ор.32. С.С. Прокофьев. Этюды. Пьесы. А.Н. Скрябин. Прелюдии, мазурки, поэмы. <i>Как исполнять Шопена.</i> – Москва: Классика- XXI. 2009 – 236 с. П.И. Чайковский «Времена года». С.С. Прокофьев. «Сарказмы». «Мимолетности». «Ромео и Джульетта». <i>Как исполнять им- прессионистов.</i> – Москва: Классика - XXI, 2008. – 144 с. Доп. Литература: Лонг М. Французская школа фортепиано В сб.: Выдающиеся пианисты- педагоги о фортепианном искусстве / вступ. ст., сост., общ. ред. С. Хентовой. – Л., 1966.	
Раздел 4. Совершенствование технического мастерства			
	326	Лист Этюды, Шуман Этюды по Паганини. Рахманинов Этюды- картины, Скрябин Этюды ор.8, ор.42, ор. 65. Шопен Этюды ор.10 и 25. Дебюсси Этюды. <i>Гаккель Л.Е.</i> Фортепианная музыка XX века. Л.,1990.	Исполнение на уроке; моделирова- ние урока.
Тема 8. Изучение циклов этюдов для фортепиано Листа, Шопена, Шумана, Рахманинова, Скрябина, Концертное исполнение циклов этюдов данного раздела	174	<i>Стравинский И.</i> Диалоги: Воспоминания. Размышления. Комментарии. – М7, 1971	Устный опрос
Тема 9. Изучение этюдов композиторов XX века: Дебюсси, Ляпунов, Стравинский, Прокофьев, Лигети. Новое в фортепианном письме XX века.	152		
Итого:	1265		

Примерный репертуарный список для самостоятельного изучения

Клавирная музыка XVI – XVIII в.в.

Итальянские чембалисты.

Клавирные сочинения Дж. Фрескобальди, Дж. Росси.

Английские вёрджиналисты.

Клавирные сочинения Г.Пёрселла.

Французские клавесинисты.

Клавирные сочинения Ф.Куперена, Ж.-Ф.Рамо.

Немецкие клавиристы.

Клавирные сочинения И.Кунау, И.Пахельбеля, Д.Букстехуде.

А.Скарлатти.

Ранний западноевропейский романтизм

К.М.Вебер.

Сонаты. Вариации. «Концертштюк». «Приглашение к танцу».

Феликс Мендельсон.

Сонаты. Концертные прелюдии и фуги. «Песни без слов». Концерты для фортепиано с оркестром.

Западноевропейский романтизм XIX в.

Роберт Шуман.

Циклы фортепианных пьес: Бабочки. Интермеццо. Танцы Давидсбюндлеров. Карнавал. Фантастические пьесы. Детские сцены. Крейсleriана. Юмореска. Венский карнавал. Лесные сцены. Пестрые листки.

Сочинения крупной формы: Сонаты. Фантазия до мажор. Симфонические этюды в форме вариаций.

Этюды: Этюды по каприсам Паганини.

Концерт для фортепиано с оркестром ля минор.

Фридерик Шопен.

Этюды op. 10 и op. 25.

Миниатюры: Прелюдии. Мазурки. Вальсы.

Произведения средней формы: Полонезы. Ноктюрны. Экспромты. Баркарола. Колыбельная.

Произведения крупной формы: Сонаты. Баллады. Скерцо. Фантазия.

Фортепианные концерты.

Ференц Лист.

Этюды: концертные, по Паганини, трансцендентные.

Соната «После чтения Данте». Соната си минор.

Произведения для фортепиано: Циклы «Годы странствий». Венгерские рапсодии. Испанская рапсодия. Баллады. Мефисто-вальс. Утешения.

Концерты для фортепиано с оркестром. «Пляска смерти».

Фортепианные транскрипции и обработки произведений Шуберта, Бетховена, Вебера, Верди, Баха, Шопена, Доницетти, Беллини, Гуно, Шумана, Вагнера, Берлиоза, Мендельсона.

Иоганнес Брамс.

Циклы фортепианных пьес: Баллады op.10. Рапсодии op.79. циклы пьес op.76, op.116, op.117, op.118, op.119.

Фортепианные произведения крупной формы и вариации: Сонаты. Вариации на тему Шумана. Вариации на собственную тему. Вариации на венгерскую тему. Вариации и fuga на тему Генделя.

Вариации на тему Паганини (2 тетради).

Концерты для фортепиано с оркестром.

Эдвард Григ.

Произведения для фортепиано: Соната ми минор. Баллада в форме вариаций. «Лирические тетради». Пьесы.

Концерт для фортепиано с оркестром ля минор.

Французская фортепианная музыка XIX в.

С.Франк. Произведения для фортепиано.

Эклога. Баллада. Фантазии. Прелюдия, хорал и fuga. Прелюдия, ария и финал. Симфонические вариации (для фортепиано с оркестром).

К.Сен-Санс. Произведения для фортепиано.

Концерты для фортепиано с оркестром.

Фортепианная музыка французских импрессионистов

Клод Дебюсси.

Прелюдии. Этюды. Остров радости. Фортепианные циклы: «Бергамасская сюита». Сюита «Для фортепиано». «Эстампы». «Образы» (2 тетради). «Детский уголок».

Морис Равель.

Павана на смерть инфанты. Игра воды. Сонатина. «Отражения». «Ночной Гаспар». Благородные и сентиментальные вальсы. Гробница Куперена. Концерты для фортепиано с оркестром.

Русская фортепианная музыка XIX в.

Фортепианная музыка П. И. Чайковского.

«Времена года». Думка. Сонаты. Пьесы.

Концерты для фортепиано с оркестром. Концертная фантазия для фортепиано с оркестром.

М. П. Мусоргский «Картинки с выставки».

М. А. Балакирев Скерцо, Фантазия «Исламей» на восточные темы.

А. С. Аренский. Концерт. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром.

Русская фортепианная музыка XIX-XX вв.

Фортепианная музыка С. В. Рахманинова.

Пьесы-фантазии. Салонные пьесы. Музыкальные моменты. Прелюдии ор.23 и ор.32. Этюды-картины ор.33 и ор.39. Вариации на тему Корелли.

Вариации на тему Шопена. Сонаты для фортепиано.

Концерты для фортепиано с оркестром. Рапсодия на тему Паганини.

Фортепианная музыка А. Н. Скрябина.

Мазурки. Ноктюрны. Вальсы. Прелюдии. Поэмы. Этюды. Пьесы.

Фантазия. Поэма-ноктюрн. «К пламени». Сонаты. Концерт для фортепиано с оркестром.

Фортепианная музыка А.К.Глазунова.

Сонаты. Вариации. Прелюдии и фуги. Пьесы для фортепиано. Концерты для фортепиано с оркестром.

Фортепианная музыка А.К.Лядова.

Этюды. Прелюдии. Вариации. Пьесы для фортепиано.

Фортепианная музыка Н.К.Метнера.

Сказки. Сонаты для фортепиано. Концерты для фортепиано с оркестром.

Фортепианная музыка России XX в.

И. Стравинский. Три фрагмента из балета «Петрушка». Соната. Этюды.

Пьесы.

Фортепианная музыка С. С. Прокофьева.

«Сарказмы». «Мимолетности». «Ромео и Джульетта». Этюды. Пьесы.

Сонаты для фортепиано.

Концерты для фортепиано с оркестром.

Фортепианная музыка Д. Д. Шостаковича.

Сонаты. 24 прелюдии. Афоризмы. 24 прелюдии и фуги.

Концерты для фортепиано с оркестром.

Фортепианная музыка Н. Я. Мясковского.

Пьесы. «Пожелтевшие страницы». Сонаты для фортепиано.

Фортепианная музыка Р. К. Щедрина.

Сонаты. Пьесы. 24 прелюдии и фуги. Концерты для фортепиано с оркестром.

Русская фортепианная музыка XX в.

Г. Свиридов. Пьесы. Соната. Концерты для фортепиано с оркестром.

С. Слонимский. Соната. 24 прелюдии и фуги.

Б. Чайковский. Сонаты. Циклы миниатюр.

А. Шнитке. Сонаты.

Фортепианная музыка композиторов Карелии.

Гельмер Синисало. Соната. Концерт для фортепиано с оркестром.

Прелюдии

Геннадий Вавилов. Сонаты. Баллады. Пьесы. Концерты для фортепиано с оркестром.

Александр Белобородов. Сонаты, Концерт. Пьесы

Петр Козинский. Циклы: «Деревья Карелии», «Карельские пословицы и поговорки».

Французская фортепианная музыка XX в.

Фортепианная музыка композиторов «Шестерки».

Ф. Пуленк. Прогулки. «Утренняя серенада». Сельский концерт. Концерт для фортепиано с оркестром.

А. Онеггер. «Римская тетрадь». Пьесы. Концертино для фортепиано с оркестром.

Д. Мийо. Сонаты. Этюды и Концерты для фортепиано с оркестром.

Французская фортепианная музыка середины XX в.

А. Дютийе. Соната.

О. Мессиа́н. Прелюдии. Бурлескная фантазия. «Двадцать взглядов на младенца Иисуса». «Каталог птиц».

А. Жоливе. Сонаты. Концерт для фортепиано с оркестром.

П. Булез. Нотации. Сонаты.

Фортепианная музыка зарубежных композиторов XX в.

Фортепианная музыка композиторов нововенской школы.

А. Берг. Соната; **А. Веберн.** Вариации ор. 27. **А. Шенберг.** Три пьесы ор. 11.

Пять пьес ор. 23. Сюита ор. 25.

Фортепианная музыка П. Хиндемита.

Сонаты. Ludus tonalis. Сюита 1922.

Фортепианная музыка начала XX в.

Б. Барток. Багатели. Allegro barbaro. Румынские народные танцы. Сюита ор. 14. Соната (1926). Сюита «На вольном воздухе». «Микрокосмос».

Фортепианная музыка композиторов США.

Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. Концерт Фа мажор. Вариации – для фортепиано с оркестром.

С. Барбер. Экскурсии. Соната ор. 26. Воспоминания. Концерт для фортепиано с оркестром.

А. Копланд. Вариации. Соната. Фантазия. Концерт для фортепиано с оркестром.

Ч. Айвз. Сонаты.