

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича»

Согласовано:

Начальник Управления культуры
Курганской области

В.П.Бабин
2016г.

Утверждаю:

Директор Курганского областного
музыкального колледжа
им. Д. Д. Шостаковича

М.Ю.Рычков

« _____ » 2016г.

Дополнительная профессиональная образовательная
программа
(повышение квалификации)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

(Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты,
Оркестровые духовые инструменты, Инструменты народного оркестра,
Концертмейстерское мастерство)

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы,
с частичным отрывом от работы
Нормативный срок обучения – 72 часа

Содержание

1. Общие положения
2. Характеристика профессиональной деятельности специалистов
3. Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной образовательной программы
4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
5. Ресурсное обеспечение дополнительной профессиональной образовательной программы
6. Требования к условиям реализации дополнительной профессиональной образовательной программы
7. Учебный план
8. Учебно-тематические план

1. Общие положения

1.1. Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) является системой учебно-методических документов, обеспечивающих повышение квалификации слушателей курсов ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича» (далее – Колледж)

1.2. Цель разработки дополнительной профессиональной программы

Целью разработки данной программы является методическое обеспечение реализации ее по направлению «Инструментальное исполнительство» в Колледже.

1.3. Нормативные документы

Нормативно-правовую базу дополнительной профессиональной программы составляют следующие документы:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,
- Нормативные документы Минобрнауки, Министерства культуры России,
- Локальные акты Колледжа,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

1.4. Характеристика образовательной программы

Обучение по дополнительной профессиональной программе реализуется на базе Колледжа. Основная задача дополнительного профессионального образования состоит в постоянном совершенствовании педагогической деятельности в образовательных организациях сферы культуры и искусства, обогащении новыми знаниями, накоплении практических навыков и передового опыта педагогическими работниками, концертмейстерами и специалистами в области музыкального искусства. Освоение программы в Колледже позволит лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, повысить квалификацию по программе «Инструментальное исполнительство» по видам:

- Фортепиано
- Оркестровые струнные инструменты
- Оркестровые духовые и ударные инструменты
- Инструменты народного оркестра
- Концертмейстерское мастерство

1.5. Нормативный срок, общая трудоемкость освоения образовательной программы в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 (краткосрочное повышение квалификации) 72 часа, трудоемкость в зачетных единицах составляет – 2 (одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам).

2. Характеристика профессиональной деятельности педагогических работников, концертмейстеров и специалистов в области музыкального искусства

2.1. Областью профессиональной деятельности педагогических работников, концертмейстеров и специалистов в области музыкального искусства является:

- Концертное исполнение музыкальных произведений в разнообразных составах (соло, соло с оркестром, соло в оркестре) на различных сценических площадках;
- Применение на практике своих знаний и умений в качестве преподавателя игры на музыкальном инструменте и концертмейстера.

2.2. Объектами профессиональной деятельности педагогических работников, концертмейстеров и специалистов в области музыкального искусства являются:

- музыкальное произведение в различных формах его существования,
- музыкальные инструменты,
- творческие коллективы,
- слушательская аудитория концертных залов, учреждений культуры, средства массовой информации,
- различные категории обучающихся по программам среднего и дополнительного профессионального образования,
- образовательные учреждения среднего профессионального образования и учреждений дополнительного образования, в том числе образования детей.

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности педагогических работников, концертмейстеров и специалистов

Виды:

- Концертно-исполнительская деятельность (в качестве солиста и концертмейстера),
- Педагогическая деятельность (в учреждениях среднего профессионального образования и в учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей),

Задачи:

1. в области музыкально-исполнительской деятельности:
  - высокохудожественное и выразительное донесение содержания исполняемого музыкального произведения до слушательской аудитории,
  - воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку как вид искусства
2. в области педагогической деятельности:
  - воспитание музыканта – исполнителя с высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом,
  - обучение техническому мастерству игры на инструменте,
  - подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области исполнительства и музыкальной педагогики,

- выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов художественно-педагогического процесса.

3. Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной программы

Повышение квалификации педагогических работников, концертмейстеров и специалистов осуществляется не реже одного раза в три года. Оценка уровня знаний слушателя Колледжа проводится по результатам итоговой аттестации.

Профессиональные компетенции в рамках имеющихся квалификаций, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

- осознание специфики музыкального исполнительства как вида творческой деятельности,
- демонстрация артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания,
- создание индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения,
- использование методологии анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей,
- овладение музыкально-текстологической культурой, углубленное прочтение и расшифровка авторского (редакторского) нотного текста,
- совершенствование культуры исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения,
- постижение закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовка произведения, программы к публичному выступлению и методов его оптимальной организации в различных условиях;
- понимание и использование механизмов музыкальной памяти, специфика слухо-мыслительных процессов, проявление эмоциональной, волевой сфер, работа творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности;
- постоянная и систематическая работа, направленная на совершенствование своего исполнительского мастерства;
- овладение и постоянное расширение репертуара, соответствующего исполнительскому профилю;
- творческое составление программы выступлений – сольных и ансамблевых – с учётом, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности;
- осуществление исполнительской деятельности и планирование своей индивидуальной деятельности в учреждениях культуры;
- музыкальное исполнительство в концертных условиях, использование в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры;
- применение теоретических знаний в музыкально-исполнительской деятельности;

- публичное исполнение сольных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох;
- исполнение партии своего инструмента в различных видах ансамбля;
- изучение устройства своего инструмента и основ обращения с ним.

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

4.1. Календарный учебный график

Обучение в Колледже осуществляется в соответствии с графиком формирования групп и на основании разработанного и утверждённого плана работы.

4.2. Рабочий учебный план

Рабочий учебный план повышения квалификации по программе «Инструментальное исполнительство» включает: наименование разделов (модулей) и количество часов аудиторной и самостоятельной работы слушателя.

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы

Колледж обеспечивает необходимые условия для реализации образовательной программы «Инструментальное исполнительство».

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей курсов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемое на выполнение.

Каждый слушатель курсов обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео фондам Колледжа, а также персональным компьютером, используемым в учебном процессе и находящимся в библиотеке и компьютерном классе Колледжа.

Фонотека Колледжа укомплектована аудио-видеофондами, согласно профильной направленности Колледжа.

Необходимый для реализации образовательной программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- Большой концертный зал на 180 посадочных мест, 292,9 кв.м., оснащение: 2 концертных рояля Seiler, современное звукотехническое и осветительное оборудование, мультимедийный проектор;
- Малый концертный зал на 60 посадочных мест, 66 кв.м., оснащение: 2 концертных рояля Seiler, мультимедийный проектор;
- Библиотека, общая площадь 97,3 кв.м., библиотечный фонд составляет 41910 экз., оснащен ксероксом, компьютерами для работы, читальный зал библиотеки оборудован Интернетом, Wi-Fi.
- Фонотека, располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного наследия. Общий объём аудио и видео фонда 600 шт. звучания на компакт-дисках, MP3 дисках, видеокассетах, 3000 грампластинок.
- учебные аудитории 506, 507, 508, 509, предназначенные для занятий по дисциплинам Музыкальная педагогика и психология, нормативно-правовое обеспечение педагогической деятельности, история исполнительства, в том числе оборудованы персональными

Учебный план
Дополнительная профессиональная образовательная программа
(повышение квалификации)

«Инструментальное исполнительство»

Цель: повышение профессионального уровня работников образовательных учреждений культуры и искусства, концертных организаций.

Категория слушателей: педагогические работники, концертмейстеры, специалисты в области музыкального искусства.

Нормативный срок обучения – 72 часа

Форма обучения: очная (с отрывом от работы), очно-заочная (без отрыва от работы), заочная (с частичным отрывом от работы)

№	Наименование разделов и дисциплин (модулей)	Объем работы в часах						Форма Аттестации (круглый стол)
		Всего	Аудиторные					
			Лекции	Практические	Индивидуальные	Открытые Уроки Мастер-классы	Самостоятельные	
1	Нормативно-правовое обеспечение педагогической деятельности	8	4	-	-	-	4	-
2	Музыкальная педагогика и психология	10	6	2	-	-	-	2
3	Специальный инструмент	36	10	10	4	6	4	2
4	История исполнительства	18	16	-	-	-	2	-
ИТОГО		72	36	12	4	6	10	4

- компьютерами с выходом в сеть интернет, аудио и видео воспроизводящей системой, телевизором, фортепиано.
- учебные аудитории для индивидуальных занятий по дисциплине «Фортепиано»;
  - полный комплект струнных инструментов, духовых и ударных инструментов, народных инструментов.

6. Требования к условиям реализации образовательной программы

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса

Повышение квалификации в Колледже осуществляется в очной, очно-заочной, дистанционной форме, форме стажировки. В качестве методов и средств организации и реализации образовательного процесса повышения квалификации, направленных на теоретическую и практическую подготовку, используются:

- лекция;
- семинар;
- консультация;
- практические занятия;
- мастер-классы преподавателей и приглашённых специалистов;
- академические концерты;
- самостоятельная работа слушателей;
- методическая работа;
- итоговый отчёт.

При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий:

- групповые занятия;
- мелкогрупповые;
- индивидуальные занятия.

Самостоятельная работа слушателей представляет собой обязательную часть образовательной программы и выполняется слушателем вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться слушателем в читальном зале библиотеки и в домашних условиях. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем.

Методическая работа – форма практической (в основном, учебно-методической или научно-творческой) самостоятельной работы слушателя, подытоживающей его собственный опыт музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.

6.2 Требования к кадровому обеспечению

Реализация образовательной программы в Колледже обеспечивается высококвалифицированными специалистами: педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися художественно-творческой, научно-методической деятельностью.

Раздел: Музыкальная педагогика и психология

Тема 1. Процесс воспитания, методы воспитания. Воспитательные функции музыкальной школы. (2 часа)

Целеполагание в педагогике. Проблема конкретного содержания цели воспитания. Становление личности ученика, организация воспитательной деятельности и развитие коллектива как объекты внимания и основные воспитательные задачи воспитательной работы преподавателя. Цели и задачи, движущие силы и особенности воспитательного процесса. Содержание воспитания. Воспитательная система школы. Связь с возрастными этапами в процессе воспитания. Семейная, окружающая, общественная среда в формировании нравственных, общечеловеческих качеств и роль отношения к детям, формирование воспитательного и духовного сознания, межличностные отношения при организации деятельности, взаимоотношений, общественно-политических отношений, духовно-творческие методы в воспитании, метод поощрения и контроль поведения. Воспитательные функции музыкальной школы.

Практическое занятие: Планирование воспитательной работы в классе (1 часа)

Тема 2. Развивающие педагогические технологии. Современные стратегии и модели образования (2 часа)

Понятия «педагогическая технология», «методика», «методы», «средства», «форма». Проблема типологии современных педагогических технологий. Проблемно-поисковые и коммуникативные технологии. Критерии выбора педагогических технологий.

Образование как общечеловеческая ценность. Основные модели образования: традиционная; культурно-ориентированная; личностно-ориентированная. Типы и виды обучения. Общая характеристика: догматического обучения; объяснительно-иллюстративного; программированного; проблемного; компьютерного. Развивающее обучение (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин), теория и технология контекстного обучения (А.А.Вербицкий). Возможности модульного обучения. Идея самоактуализации и самореализации личности (А.Маслоу, К. Роджерс). Проблемы становления современной гуманистической педагогики в современной России. Педагогическая антропология.

Тема 3. Педагогика одаренности. Развитие детской одаренности в образовательной среде. (2 часа)

Теоретическая характеристика проблемы одаренности. Практические аспекты воспитания и обучения одаренных детей. Мировой и отечественный опыт работы с одаренными детьми. Подготовка учителя к работе с одаренными детьми
Планирование и организация работы с одаренными детьми

Практическое занятие: Планирование и организация работы с одаренными детьми (1 час)

Учебно-тематический план

Раздел: Нормативно-правовое обеспечение педагогической деятельности

Тема 1. Теория и практика организации учебного процесса (1 час)

Закон РФ «Об образовании». Федеральные государственные образовательные стандарты. Основные образовательные программы. Общие и профессиональные компетенции, профессиональные модули и междисциплинарные курсы, дидактические единицы.

Тема 2. Формы и методы организации учебного процесса. Планирование учебного процесса. Обеспечение учебного процесса. (1 час)

Дошкольное, школьное, начально-профессиональное, среднее и высшее профессиональное, дополнительное и послевузовское образование. Дневное (очное), очное, заочное, вечернее, дистанционное образование.

Принципы планирования. Методы планирования. Виды планов.

Материальное обеспечение, научно-методическое, кадровое обеспечение.

Тема 3. Контроль учебного процесса. Анализ учебного процесса. Принципы контроля учебного процесса. Виды контроля учебного процесса. Технология контроля учебного процесса. (1 час)

Анализ учебного процесса как функция управления. Анализ учебного процесса как логический прием и метод его исследования. Логика аналитической деятельности. Технология анализа учебного процесса. Технология педагогического анализа учебного занятия.

Тема 4. Стили управления учебным процессом. (1 час)

Стиль управления и его влияние на эффективность учебного процесса. Требования к личности и профессиональным качествам руководителя учебного процесса. Социальная ответственность и этика управления учебным процессом.

Самостоятельная работа (4 часа) – Изучение Закона «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.2012г.:

- Статья 10. Структура системы образования
- Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты
- Статья 12. Образовательные программы
- Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
- Статья 68. Среднее профессиональное образование
- Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых
- Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
- Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
- Статья 83. Особенности реализации образовательных программ в области искусств

Итоговая аттестация по разделу – в форме круглого стола. (2 часа)

Обсуждаемые вопросы круглого стола:

- Структура музыкального восприятия,
- Способности. Структура музыкальных способностей,
- Методы обучения,
- Урок как форма обучения. Требования к уроку,
- Самостоятельная работа учащихся,
- Проверка и оценка знаний учащихся,
- Учитель современной школы. Требования к учителю.
- Цели воспитания и образования,
- Способы усвоения содержания образования. Определение и структура метода обучения.
- Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.
- Организация воспитывающего обучения.
- Управление образовательными системами.

Раздел: «Специальный инструмент»

Тема 1. Основы изучения инструктивного материала (гаммы, этюды)

Работа над гаммами, аккордами, арпеджио

Гаммы

Задачи при изучении гамм: ладотональная ориентировка, воспитание аппликатурной дисциплины, освоение мажоро-минорной системы, выработка автоматизации движений, достижение пальцевой беглости, ровности, выносливости и т.д.

Подготовительные упражнения при игре гамм (Е.Ф.Гнесиной, М.Лонг, А.Корто, В.Листовой и др.).

Игра тетрахордами, кластерами, между руками и т.д.

Порядок изучения гамм. Концепции Ф.Шопена и К.Черни.

Различные **варианты** при работе над гаммами (динамические, тембровые, артикуляционные, ритмические и др.).

Изучение программных требований для учащихся ДМШ.

Аккорды (по 3, затем по 4 звука).

Переносы трезвучий и их обращений через октаву. Участие мышц локтя, плеча, спины. Проблема синхронности и выделения отдельных звуков. Использование разнообразных штрихов. Ощущение опоры в клавиатуру (в «рояль») в сочетании с активностью, цепкостью кончиков пальцев. Выработка привычки освобождать руку после взятия аккорда.

Арпеджио

Виды – (ломаные, короткие, длинные). Специфика каждого вида. Вспомогательные упражнения. Воспитание боковых движений с помощью локтя, формирование приема «раскрытия руки», «раскрытия ладони». Перенос опор – интонационных и весовых – на разные пальцы.

Работа над этюдами

Индивидуальный выбор этюдов для ученика в зависимости от его возможностей, способностей и задач (стратегических и тактических). Подробный позиционный и ритмический анализ фактуры, выявление (совместно с учеником) особенностей фразировки, поиски путей преодоления технических сложностей. Приспособление

руки к особенностям рельефа. Поиски опорных точек. Работа над экономией движений. Тщательная работа над партией каждой руки, координация и синхронность рук. Воспитание пианистической пластики, значение «дышащих рук».

План анализа сборника этюдов (по М. И. Фейгину)

I. Охарактеризовать музыкально-пианистический стиль и круг заданий одного из указанных авторов сборников этюдов.

II. Подробно разобрать несколько этюдов с различными заданиями. Музыкально-пианистические особенности этюда (звучность, артикуляция, фразировка, рисунок, координация рук, *повторность и изменчивость* и т.д.; Уровень трудности, особо сложные эпизоды.

III. Методы работы: Осмысливание (фразировка) и упрощение трудностей (позиции, группировка); различные темпы, туше, артикуляция, динамика; варианты (ритмические, удвоения, расчленение или объединение и т.д.).

Тема 2. Особенности работы над классической крупной формой.

Крупная форма – как жанр и, в частности, сонатное аллегро – это источник формирования диалектического мироощущения, чувства формы как процесса как взаимодействия противоположных начал. Необходимо подчеркнуть воспитующее, дисциплинирующее воздействие крупной формы на психологию личности через организующий метроритмический стержень.

Проблема выбора произведения для учащихся ДМШ определяется характером, содержанием музыкального образа. Вначале более приемлемы «мажорные» сочинения, с контрастной драматургией (в отличие от конфликтной).

Важна жанровая настрой учащихся к исполнению: концерта – где требуется масштабность, яркость подачи, отвага, виртуозный блеск; и сонаты, вариации – где более характерны камерность, «интимность» в подаче музыкальных образов.

Звучность сочинения оркестровым тембральным мышлением классиков, оперной драматургией – у Моцарта, большим симфоническим составом у Бетховена. С другой стороны, тембральные краски Моцарта опосредованы звучанием клавесина.

В процессе работы над формой сочинения надо ясно обосновать логику появления каждого построения, сюжетно-тональную нить, динамический план, развитие того или иного образа. Раскрыть понятие «статистических» и «динамических» реприз, «ложных» реприз.

Принцип развития тем в разработке, либо появление «эпизода» вместо разработки создаёт определённый драматический эффект.

Тщательная работа над артикуляцией предполагает разнообразие интонирования в небольших масштабах звучания (по времени). Обилие обозначений и приёмов туше требует от исполнителя быстрых реакций и чутких кончиков пальцев.

Для исполнения в едином темпе всего сочинения (1 части) необходима особая работа над внутрислоевой пульсацией, метрической организацией тактов (сильных и слабых), дирижёрское начало в левой руке.

Характеристика размера сочинения и его связь с выбором темпа и определением долевой пульсации; отличие размера.

Выбор темпа находится в зависимости от особенностей украшений в произведении.

Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, педали, типов динамики.

Роль каданса в построении фразы, формы сочинения. Значение доминантовых «органных» предыктов;

Анализ редакций, характеристика их особенностей. Значение редакции А.Шнабеля для понимания сонат Бетховена.

Тема 3. Основы работы над полифонией

Виды полифонии – подголосочная, контрастная, имитационная. Специфические трудности при исполнении многоголосия и пути их преодоления.

Работа над **имитационной** полифонией. Анализ структуры произведения. Интонационная характеристика темы; различный смысловой подтекст проведений темы в случае изменения лада, тональности, регистра, протяжённости, ритмического облика и т.д. Противосложение и его роль в развитии формы. Работа над непрерывностью развития каждого голоса. Исполнительские задачи при сочетании голосов: сохранение тембровой окраски каждого голоса, несовпадение «фаз» развития, вступлений и окончаний, кульминаций и спадов, правило «долгих» звуков, «горизонтали» и «вертикали» и т.д.

Музыка Баха – школа полифонии.

Проблемы исполнения клавирных произведений Баха в свете исследований, изданий и редакций XX века.

1. Особые трудности при изучении произведений Баха. Проблемы инструментария, текста, исполнительских традиций. Роль сыновей и учеников Баха в распространении, искажении и забвении традиций.

2. Музыка Баха в XIX веке. Роль композиторов-романтиков в возрождении музыки Баха. К.Черни и его роль в распространении произведений Баха в среде любителей и профессионалов. Деятельность баховского общества.

Значение деятельности Ф.Бузони в пропаганде баховского искусства.

3. Проблемы прочтения баховских «необозначенных» текстов. Метод аналогий.

4. Научные исследования музыкантов XX века, их роль в исполнительской и педагогической практике. Э.Курт. Концепция скрытой полифонии. И.Браудо. Теория артикуляции. Т.Вроньский. Проблемы фразировки. Э.Бодки и Келлер об инструментальной принадлежности клавирных произведений Баха. Концепция исследования Бодки. Связь архитектоники и динамического плана сочинения. Практические рекомендации.

5. Выразительные средства при исполнении старинной полифонии.

Темп. Темп и стилевые традиции. Проблемы определения темпа. Проблемы обозначения темпа. Сравнительные темповые таблицы.

Динамика. Проблемы инструментальной принадлежности, выбор исполнителем динамического плана произведения. Динамическая концепция Бодки. Классификация Браудо. Функции динамики.

Артикуляция. Роль артикуляции при исполнении старинной музыки. Многообразии приёмов артикуляции. Таблица Браудо. Функция артикуляции.

Орнаментика. Импровизационность и орнаментика, закономерности и противоречия. Основные правила и исключения при исполнении мелизмов.

6. Нотная тетрадь Вильгельма Фридемана Баха. Анализ авторских указаний.

7. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. Urtext и редакции.

8. Маленькие прелюдии – прогрессивная ступень в освоении полифонии.

9. Инвенции Баха. Анализ текста. Характеристика редакции Бузони.

10. Педагогика Баха.

Самостоятельная работа (4 часа) – совершенствование технической подготовки, изучение музыкальной терминологии, изучение методической литературы, подготовка к концертным выступлениям, грамотный целостный анализ изучаемых произведений, изучение аудио – и видеозаписей выдающихся исполнителей.

Итоговая аттестация -

Раздел: История исполнительства

Тема: Западноевропейское фортепианное искусство конца XVIII- XIX вв. (4 часа)

Эпоха Просвещения. Новые стилевые тенденции, их противоречие с существующими клавишными инструментами. Изобретение фортепиано. Ф.Э.Бах и его трактат.

Вытеснение старинных клавишных инструментов фортепиано. Развитие фортепианного производства. Изобретение педали.

Музыкальная культура г. Вены конца XVIII века. Особенности фортепианного стиля Гайдна (постепенный переход от клавесина к фортепиано: расширение диапазона инструмента, новые виды фортепианного изложения).

В. А. Моцарт. Эволюция фортепианного стиля. Хаммерклавир – моцартовское фортепиано. Исполнительская деятельность Моцарта. Венские музыкальные академии. Выдающиеся пианисты-исполнители Моцарта.

Л. Бетховен. Особенности фортепианного стиля Бетховена и его роль в дальнейшем развитии пианизма. Музыкальные академии Бетховена. Бетховен – пианист. Взгляды Бетховена на фортепианное исполнение и педагогику.

Крупнейшие исполнители его произведений. Редакции сочинений Бетховена.

Фортепианная культура Западной Европы конца XVIII -начала XIX вв. Лондонская пианистическая школа и ее основатель М. Клементи. Ученики Клементи – И. Крамер и Дж. Фильд. Плюсы и минусы школы Клементи.

Венская школа – И. Гуммель, его педагогический трактат.

Романтизм. Новые художественные задачи пианиста-исполнителя: передача песенно-речевой выразительности мелодии, "пение на фортепиано"; обогащение звуковой палитры, новые колористические эффекты, разнообразное использование педали; гибкость ритма, темпо рубато. Появление новых фортепианных жанров:

-лирической миниатюры ("песни без слов", романсы, ноктюрны, колыбельные, баркаролы),

-крупной формы (фантазии, баллады);

новые трактовки сонаты и концерта; расцвет инструментальной танцевальной миниатюры.

Фортепианное творчество Ф. Шуберта. Рождение жанра фортепианной романтической миниатюры – вальсы, экспромты, музыкальные моменты. Шуберт – создатель жанра фортепианного дуэта, предназначенного для любительского музицирования. Анализ различных интерпретаций сонат Шуберта.

К. М. Вебер. Роль Вебера в развитии концертно-виртуозного направления фортепианной музыки; эмоциональная приподнятость, эффектная контрастность его сочинений. Виртуозный стиль Вебера – переходный этап от классического фортепианного письма к фактуре листовского пианизма.

Ф. Мендельсон-Бартольди. Сочетание в его фортепианном творчестве камерной и концертной трактовки инструмента.

Р. Шуман. Анализ различных интерпретаций сочинений Шумана. Выдающиеся исполнители музыки Шумана. Педагогические воззрения Шумана ("Жизненные правила музыкантов").

Ф. Шопен. Раскрытие им новых выразительных возможностей фортепиано и создание своего самобытного фортепианного стиля. Шопен-пианист и педагог. Шопен и мировая фортепианная исполнительская культура. Международные шопеновские конкурсы. Крупнейшие пианисты – создатели выдающихся трактовок произведений Шопена.

Искусство виртуозов в 30-е – 40-е годы XIX века.

Изменение общественной роли и характера деятельности музыкантов; постепенно усиливающаяся дифференциация профессиональной деятельности; вырождение искусства импровизации. Усовершенствование фортепиано (двойная репетиция и др.). Салонно-виртуозное направление. Возникновение специфически виртуозного репертуара, его низкий художественный уровень. Виртуозы 1-й половины XIX столетия. Отрыв технического обучения от художественного воспитания – характерная черта педагогической практики того времени.

К. Черни-редактор. Значение его редакций и их недостатки.

Ф. Лист. Фортепианная реформа Листа. Трактовка фортепиано как универсального инструмента, не уступающего по богатству красок и тембров оркестру. Характеристика листовской фортепианной фактуры, эволюция его письма. Декламационная природа мелодий Листа, своеобразное преломление в фортепианных сочинениях виртуозных и тембровых возможностей, в частности, венгерских народных инструментов. Лист – гениальный пианист-новатор. Исполнительская деятельность Листа. Влияние творчества Паганини на формирование исполнительского стиля Листа. Репертуар Листа, эволюция исполнительского творчества. Ораторский пафос, романтическая приподнятость, оркестральность – главные качества Листа-пианиста.

Педагогика Листа, ее прогрессивный характер. Взгляды Листа на развитие техники, аппликатурные принципы Листа.

Тема: Зарубежное фортепианное искусство второй половины XIX-начала XX веков. (2 часа)

Фортепианная культура Германии во 2-й половине XIX столетия. Рост профессионализма; академические издания классиков; развитие науки об исполнительстве. Распространение консервативных академических тенденций.

И. Брамс. Черты фортепианного стиля Брамса: плотность и широкоохватность фактуры, полифоническая насыщенность, сложные ритмы, двойные ноты, аккордовая техника. Эволюция фортепианного творчества – от фресок к миниатюрам. "51 упражнение". Брамс-пианист.

Г. Бюлов, Г. Таузиг, Э. д'Альбер – ученики Листа и продолжатели прогрессивного направления в фортепианном исполнительстве. А. Рейзенауэр, Т. Карреньо и другие виртуозы-листианцы конца XIX столетия.

Т. Лешетицкий, его роль в развитии русского и зарубежного пианизма. Исполнительские и педагогические принципы школы Лешетицкого. Ученики Лешетицкого.

Французская школа. А. Ф. Мармонтель и Л. Дьемер – ведущие фортепианные педагоги. Ф. Планте – крупнейший французский пианист того времени. Основание национального общества музыки.

К. Сен-Санс. Исполнительская деятельность Сен-Санса. Творчество Сен-Санса – начало возрождения французской фортепианной литературы.

С. Франк. Фортепианный стиль Франка, родство его с органными импровизациями.

Э. Григ. Фортепианный стиль Грига.

К. Дебюсси и М. Равель – основоположники музыкального импрессионизма. Создание нового фортепианного стиля: колорит, ладогармонический язык, фактура; мастерство звукоизобразительных характеристик, передачи воздушной среды, различных форм движения. Роль педали. Характерный круг сюжетов, тем и образов, ведущая роль пейзажных мотивов. Своеобразное претворение традиций Шопена в этюдах Дебюсси.

Б. Барток и современная фортепианная культура.

Фортепианное исполнительство начала XX века.

Ф. Бузони. Его борьба против салонного пианизма и стремление к возрождению лучших традиций исполнительского искусства. Бузони-редактор. Транскрипции. Технические принципы Бузони. Характеристика исполнительского стиля Бузони: репертуарные тенденции, принципы интерпретации, звуковое и техническое мастерство.

Л. Годовский-пианист. Обработки и транскрипции Годовского. Варианты обработок этюдов Шопена, отражение в них взглядов Годовского на проблемы пианистического мастерства.

Тема: Развитие русской фортепианной школы в XVIII-XIX столетии. (2 часа)

Появление в России первых клавишных инструментов. Первые русские клавиристы. Фортепианная педагогика в России конца XVIII-начала XIX века. Первая русская фортепианная школа И. Прача. Зарождение профессионального обучения игре на фортепиано. Иностранцы пианисты в России. Д. Фильд и русская культура. Лирические миниатюры и концерты Фильда. Фильд – исполнитель и педагог.

М. Глинка. Роль фортепиано в вокальной музыке Глинки. Значение исполнительского стиля Глинки для дальнейшего развития русской фортепианной школы.

Выдающаяся роль русского фортепианного искусства в развитии музыкальной культуры 2-й половины XIX века. Русское искусство как источник обогащения мировой пианистической культуры.

Различные направления в области фортепианного искусства в Петербурге 60-х годов. "Могучая кучка". Просветительская исполнительская деятельность М. Балакирева. Мусоргский – пианист и аккомпаниатор. Влияние творчества композиторов "Могучей кучки" на западную пианистическую культуру и на последующие поколения русских пианистов.

А. Рубинштейн – величайший пианист 2-й половины XIX столетия. Исполнительский стиль Рубинштейна, его "Исторические концерты" и лекции по фортепианной литературе. Педагогическая деятельность А. Рубинштейна. Его фортепианное творчество.

Фортепианное искусство московских музыкантов.

П. И. Чайковский. Особенности фортепианного стиля Чайковского: ярко выраженный национальный облик – мелодия, лад, гармония, полифоническое и ритмическое своеобразие, имитация русских народных инструментов. Фактура фортепианных произведений Чайковского, смелость и оригинальность его фортепианных приемов. Характеристика виртуозного исполнительского стиля. Сочетание блестящей виртуозности, глубины содержания, симфонической широты развития. Роль фортепианной партии в романсах Чайковского. Трудности интерпретации Чайковского. Выдающиеся исполнители его фортепианных сочинений.

Н. Рубинштейн – пианист. Н. Рубинштейн – один из крупнейших фортепианных педагогов, характеристика его педагогических методов. Ученики Н. Рубинштейна.

Тема: Фортепианное искусство России конца XIX-начала XX века. (2 часа)

Уравновешенность, гармоничность и изящество исполнения Есиповой; проблема мастерства в ее школе. Педагогическая деятельность Есиповой в Петербургской консерватории. Ученики Есиповой.

С. Танеев-пианист, один из первых пропагандистов произведений П.И.Чайковского. Н. Зверев – воспитатель крупнейших русских пианистов. П. Пабст и его ученики. В. Сафонов – исполнитель и педагог. Педагогические принципы Сафонова. "Новая формула" Сафонова.

Русская музыкальная культура предреволюционных лет. Значительные достижения русского пианизма – исполнительства и педагогики. Мировое значение русской фортепианной школы.

С. Рахманинов - величайший пианист XX века. Исполнение им собственных сочинений как гениальное воплощение творческих замыслов Рахманинова-композитора. Свообразие трактовок, ритмическая упругость, динамическая мощь и певучесть тона, мужественная сдержанность в проявлении чувств. Рахманинов – интерпретатор произведений Чайковского, Бетховена, Шумана, Шопена, Листа.

Скрябин-пианист: камерность, "дематериализация" звучности, изощренность трактовок, огромный нервный заряд, "полетность", скрябинское *rubato*, импровизационность, мастерство педализации. Проблемы интерпретации произведений Скрябина. Лучшие исполнители его сочинений.

Н. Метнер. Черты фортепианного стиля Метнера: повествовательность, полимелодичность, полифоническая насыщенность, богатство ритмики. Метнер – выдающийся пианист. Исполнение им собственных сочинений, произведений Бетховена и других композиторов.

Тема: Основные направления в пианизме XX века. (2 часа)

Неоклассицизм.

Распространение идеи ударного, кратковременного фортепиано; реально-беспедальное письмо; проникновение в фортепианную музыку элементов джаза. Активизация социальной функции фортепианного творчества, особое значение инструктивно-педагогической литературы.

Новый "звучащий образ" фортепиано. Необычайно интенсивное развитие сонористической стороны фортепианного письма. Поиски красок "на", "в", "за", "под" фортепиано, расстройство темперации, отказ от высотной определенности звучания. Трактовка инструмента как источника физических эффектов звучания. "Фольклорное" фортепиано.

Тема: Фортепианное искусство в России XX века. (2 часа)

С. Прокофьев. Новаторство фортепианного стиля Прокофьева. Переосмысление формул классического письма и их динамизация; ритмическая пульсация, токкатность, новые красочные эффекты. Прокофьев-пианист. Особенности его исполнительского стиля.

Д. Шостакович. Черты фортепианного стиля. Шостакович – пианист.

Школа К. Н. Игумнова и ее виднейшие представители: Я. Флиер, М. Гринберг, Л. Оборин и др.

Школа А. Б. Гольденвейзера, его ученики и последователи: С. Фейнберг, Г. Гинзбург, Р. Тамаркина, Т. Николаева, Д. Башкиров.

Школа Л. В. Николаева. Ученики Николаева: М. Юдина, В. Софроницкий, Н. Перельман.

Школа Г. Г. Нейгауза. Ученики Нейгауза: С. Рихтер, Э. Гилельс, Я. Зак, С. Нейгауз, И. Жуков, их выдающиеся достижения в исполнительском искусстве.

Искусство современных отечественных пианистов: М. Плетнева, Э. Вирсаладзе, Н. Петрова, А. Любимова, В. Крайнева, Г. Соколова, Е. Кисина и др.

Тема: Крупнейшие зарубежные пианисты XX столетия. (2 часа)

Исполнительское искусство крупнейших зарубежных пианистов XX столетия: И. Гофмана, М. Лонг, А. Корто, А. Шнабеля, А. Рубинштейна, К. Хаскил, В. Гизекинга, Э. Фишера, Р. Казадезюса, К. Аррау, В. Горовица, А. Фишер, Д. Липатти, А-Б Микеланджели, А. Лароччи, Ф. Гульды, Г. Гульда, В. Клайберна, М. Аргерих, М. Поллини, Д. Баренбойма.

Основные направления в современном пианизме.

Международные конкурсы пианистов.

Самостоятельная работа (2 часа) - слушание музыкальных произведений по темам; изучение нотного материала