

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

**учебно-методического совета
факультета музыкального искусства**

Ануфриева Н.И.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

ФОРТЕПИАНО

Направление подготовки: 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки: «Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения: очная, заочная

ВВЕДЕНИЕ

Воспитание самостоятельного, профессионально мыслящего исполнителя – главная цель обучения студентов. Выпускники, становясь артистами оркестров, сольными исполнителями и педагогами, должны профессиональными в вопросах интерпретации разных стилей, иметь широкий музыкальный кругозор, уметь передать полученные знания своим ученикам. Настоящая, осознанная самостоятельность и творческая свобода базируется на постоянном обогащении своего художественного опыта и развитии навыка его использовать в самостоятельной работе.

Курс «Фортепиано», направленный на формирование художественной культуры и исполнительского мастерства студентов, исходит из высокого воспитательного, художественного и творческого (развивающего) потенциала фортепианного исполнительства.

Фортепиано – универсальный музыкальный инструмент. Универсализм фортепиано обнаруживается в его широких музыкально-выразительных возможностях, в многогранных функциях фортепианного исполнительства. Фортепиано используется как сольный концертный инструмент, как инструмент аккомпанемента, а также для исполнения переложений оркестровой, хоровой музыки.

Все это позволяет еще раз подчеркнуть важную роль «Фортепиано» как учебной дисциплины в общей профессиональной подготовке студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-исполнительское искусство», профиль подготовки: Оркестровые струнные инструменты

«Фортепиано» как учебная дисциплина имеет свой предмет (воспитание исполнительской пианистической культуры) и свой объект (обширная оригинальная литература для фортепиано и переложения для фортепиано). Содержание общепрофессиональной учебной дисциплины «Фортепиано» реализуется по трем основным направлениям: сольное фортепианное исполнительство, игра в ансамбле, аккомпанемент. В курсе «Фортепиано» изучается фортепианная музыка всех жанров и стилей, при этом учебный репертуар студентов формируется по линии возрастающей сложности с учетом программных требований дисциплины и личностных особенностей каждого студента.

На каждом этапе своей эволюции фортепианная музыка вырабатывала множество форм и жанров различной исполнительской сложности. Это обстоятельство дает возможность гибко решать педагогические задачи дисциплины, использовать в педагогическом репертуаре произведения, представляющие педагогический и художественный интерес, и постепенно осваивать технические сложности.

Культурно-исторический подход – принцип построения учебной программы курса, позволяет раскрыть содержание музыкального произведения, его стилевые и исполнительские особенности через историко-стилевые аналогии параллели.

Специфика учебного курса «Фортепиано» предусматривает индивидуальную форму обучения, что подразумевает использование в учебном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с самостоятельной работой студента с целью формирования развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках курса предусмотрено проведение открытых уроков, мастер-классов, концертных выступлений.

Обучение дисциплине «Фортепиано» проходит в форме комбинированного по направлениям учебно-исполнительской деятельности практического занятия.

Содержание занятия определяется индивидуальным репертуарным планом студента, который в свою очередь составлен, исходя из общей программы семестра и дисциплины.

Практическое занятие включает в себя исполнение произведений и их музыковедческий анализ (эпоха, стиль, формообразование, языковые средства, образно-

смысловая структура), постановку и анализ исполнительских задач, анализ исполнительских приемов, сравнительный анализ исполнительских трактовок, редакций, иллюстрации, в том числе исполнение произведения преподавателем. На практическом занятии формулируются задачи самостоятельной работы студента.

Работа в классе предполагает исполнение пьес с листа. Для этих целей преподавателем подбираются пьесы по теме семестра, соответствующие исполнительским задачам семестра. Это могут быть пьесы, различные по форме, фактуре, жанрам (контрапунктические пьесы, прелюдии и т.д.).

На занятии наряду с техническими проблемами рассматриваются творческие проблемы исполнительства, возможные трактовки, вопросы музыкального содержания, стиля, жанра, формы и других особенностей произведения, проводится работа над выразительностью исполнения, нюансировкой, аппликатурой, педалью и т.д. Особое внимание уделяется культуре звука и архитектурному чувству – первостепенным составляющим исполнительского мастерства.

- **Формы самостоятельной работы обучающихся**

Работа над произведением складывается из аспектных задач (в зависимости от уровня пианистической подготовки студента и степени сложности произведения) и задач целостного характера, учитывающих логику музыкальной «драматургии» произведения, его отличительные свойства.

Анализ музыкального произведения в работе над исполнительской трактовкой – неотъемлемая составляющая практического занятия. Эта форма работы опирается на знания студента, приобретенные в других дисциплинарных областях. Междисциплинарная связь и аналогии способствуют качественному освоению проблем фортепианного исполнительства.

В дисциплине «Фортепиано» необходимо сформировать у студента навыки самостоятельной работы, умение без посторонней помощи подготовить произведение к исполнению. Поэтому в репертуар студента необходимо включать пьесы для самостоятельного изучения. Эта работа продуктивна при условии, если перед студентом заранее поставлены конкретные аналитические и исполнительские задачи, намечен план самостоятельной работы над произведением.

Историко-стилевой и вместе с тем жанровый подход позволяет творчески проработать большое количество произведений различных эпох, способствует достижению практической цели – помочь ориентироваться в музыкальных стилях, понимать содержание произведения и стилистически грамотно его исполнять.

Таким образом, в основу программы положен историко-стилевой принцип, что позволяет одновременно изучить произведения музыки для фортепиано с точки зрения эволюции музыкального мышления и включить в педагогический процесс наиболее значимые для фортепианной музыки формы и жанры.

Проблема исполнительской интерпретации является первостепенной в процессе формирования исполнительского мастерства музыканта.

Методической задачей фортепианной педагогики является разъяснение студентам основных положений (принципов и приемов) работы над исполнением сочинения (поиском интерпретационного решения).

Исходными принципами являются:

1. Осмысление произведения как культурного текста конкретной эпохи со свойственной данной эпохе системой образов и атрибутикой музыкального языка. Каждая эпоха вырабатывает свои отличительные ритмические, гармонические, фактурные модели, которые наиболее адекватно отражают эстетическую природу искусства того или иного времени, свойственную ему систему художественных образов и т.д.

Владение знаниями о музыкальных стилях помогает выдерживать принцип аутентичности (соответствия авторскому оригиналу).

Осмысление произведения как художественной гармоничной целостности, построенной на взаимоотношении и взаимосвязи частей и целого – важная исполнительская задача.

2. «Инструментом», позволяющим реализовывать авторский текст, является собственно пианистическая техника (специальные приемы артикуляции музыки, пианистический аппарат). Пианистическая техника непосредственно связана с фактурой, динамикой, интонационной и гармонической структурой, ритмом и формой произведения, вытекает из них.

В ходе занятий используются следующие виды образовательных технологий:

-традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных и практических занятий, репетиций;

- Интерактивные формы работы на занятиях фортепиано связаны прежде всего с необходимостью раскрытия творческой активности студентов. К нам можно отнести:

- Проблемно-стилевой анализ произведения, который предполагает исследование и исполнительскую трактовку в определенном стилистическом ключе или ракурсе.

- Метод чтения с листа
- Метод стилевой аранжировки.

- **Рекомендации по организации самостоятельной работы**
- **Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся**

Важной частью самостоятельной работы является самообразование студента. Заинтересованность в осмысленном отношении студентов к приобретению фортепианных умений и навыков является важнейшим условием развития профессиональных качеств будущего специалиста.

Понимание студентом задач изучаемой дисциплины является главным в учебном процессе и становится основным фактором формирования активной жизненной позиции.

Курс обучения на фортепиано продолжается с 1 по 4 семестры. Программа по курсу «Фортепиано» является унифицированным вариантом для всех музыкальных специализаций института культуры. Специфические особенности преподавания курса на отдельных специализациях отражены в репертуарной части программы. Учебная программа состоит из 2х разделов:

- сольный раздел;
- профилирующий раздел, куда входит аккомпанемент или ансамблевое исполнение, чтение нот с листа.

К каждой теме предложен примерный список нотной литературы; педагог – в зависимости от уровня подготовки студента – может выбрать нужный материал.

Самостоятельная работа студентов включает подготовку программы по разделам и темам каждого семестра.

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения студентов, которая призвана повысить эффективность усвоения материала, закрепить полученные в классе навыки владения инструментом.

Студент должен осознать важность самостоятельной домашней подготовки к уроку и, какую роль она играет в дальнейшем развитии и совершенствовании исполнительского мастерства. Домашние занятия за фортепиано должны быть включены в общий круг занятий студента и войти в его ежедневное расписание. Нельзя ожидать хороших

результатов, если домашние занятия происходят нерегулярно, если ученик сегодня играет мало.

Очень важно составить правильный режим. Для самостоятельной работы нужно ежедневно отводить более или менее постоянное время. Немаловажный вопрос – распределение рабочего времени.

Для повышения эффективности самостоятельной домашней работы. Например, гаммы – 20, 30 мин., этюды – 30, 40 мин., художественный материал – 1 час.

Такое распределение времени занятий весьма условно. В конечном итоге оно определяется учебным материалом, его трудностью и рядом других причин. Кроме этого распределение времени зависит от индивидуальных потребностей и способностей студента. При недостатках в технической оснащённости больше времени следует уделить гаммам, упражнениям и этюдам. И наоборот, достигнув необходимого технического уровня, можно усилить занятия над пьесами.

Процесс самостоятельной работы учащегося должен быть максимально осознан. Необходимым условием его должно быть наличие слухового самоконтроля, «самокритики» и незамедлительного устранения замеченных недостатков.

Прежде чем приступить к занятиям, учащемуся всегда необходимо представить, как должен звучать тот или иной отрывок изучаемого произведения или сочинение целиком. Приступать к работе непосредственно за инструментом, минуя этот этап, «всё равно, что начать постройку дома, не располагая его проектом». Для того чтобы ученик мог представить звучание произведения, я на уроке проигрываю пьесу и вместе с ребёнком разбираем характер каждой части и всего сочинения, как, в конечном итоге, ученик должен будет его исполнить.

Изучая музыкальный текст, важно сразу осмысливать характер, содержание и форму произведения. Работая над деталями произведения в медленном темпе, никогда нельзя забывать его образно-эмоциональную сторону.

Особое внимание в самостоятельной работе следует уделять ритмической дисциплине. Учащийся должен знать, что ритм – это первооснова, определяющая живую жизнь музыки.

Динамические указания всегда нужно рассматривать в органическом единстве с другими выразительными средствами (темпом, фактурой, гармонией и др.) это поможет глубже понять и вникнуть в образно-смысловое содержание музыки.

При заучивании произведения наизусть играть нужно непременно медленно, во избежание технических трудностей, отвлекающих внимание от главной цели. Работая над пьесами кантиленного характера, пианисту следует позаботиться о сохранении идеи вокальности. Необходимо стремиться воспитать в себе ощущение вокальной упругости, напряжённости мелодических интервалов.

Прежде, чем приступить к детальному изучению полифонического произведения, чрезвычайно важно тщательно выучить каждый голос.

Детальная работа по исполнительской программе включает в себя определение:

- мотивации выбора произведения;
- специфики художественного образа произведения, его жанрово-стилистической особенности: анализ нотного текста (авторские указания, редакторские ремарки), тщательное изучение элементов фактуры, мелодии, гармонии, полифонической структуры и т.д.;

Осознание авторского замысла, основной идеи сочинения:

- выбор и анализ исполнительских средств выразительности, соответствующих объективным особенностям художественного образа;
- временная организация музыки (метроритм, темп, агогика);
- анализ соответствующих исполнительских приёмов (звукообразование, звуковая атака, прикосновение к клавиатуре и т.д.);

- осознание технических трудностей, нахождение целесообразных пианистических движений, аппликатура, продуманная педализация;
- художественное обобщение всего музыкального материала. Ощущение органичности и целостности формы.

Подготовку к концерту необходимо обязательно проводить по нотам. Такой вид занятий позволит избавиться от неточностей и небрежности, которыми обременен произведение, и обнаружить.

• **Оценка самостоятельной работы**

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется ежеурочно, начиная со 2-й недели семестра на каждом индивидуальном занятии. Педагог оценивает техническую и художественную составляющую исполнения, которые студент совершенствует на протяжении всего периода работы с исполнительской программой в своей самостоятельной работе. Качественный уровень исполнения оценивается по следующим параметрам:

- 1) передача целостности художественной формы, проявляющейся в соответствии и единстве темпоритмического и динамического плана, логике соотношения частей произведения;
- 2) артистизм, эмоциональность исполнения
- 3) техническое совершенство, передача многоплановости звучания, владение различными тембровыми окрасками голосов, владение артикуляционными приёмами;
- 4) прочтение незнакомого текста с листа.

Данная система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Требования к текущему контролю включают:

- Исполнение части семестровой программы (1-2 произведения) на выбор.
- Чтение с листа произведений из репертуара, предложенного в данной программе курсом ниже. Чтение с листа должно предваряться разбором произведения: определением стиля, круга выразительных средств.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2-м семестре и зачета с оценкой в 4-м семестре.

Требования к зачету (с оценкой)

Зачет проводится в форме исполнения программы

Зачет с оценкой включает помимо программы еще и теоретические вопросы.

Теоретические вопросы по произведениям программы:

- Стилизованный анализ произведений программы
- Композиционный анализ произведений программы.
- Композиционный анализ одного из произведений программы по выбору.
- Обоснование выбора исполнительских средств

Содержание итоговой программы

Программа должна включать:

- произведение полифонической формы;
- произведение (часть) сонатно-циклической формы;

- пьесу (программную);
- ансамблевое произведение и/или аккомпанемент.

Примечание: программа может быть представлена произведениями композиторов разных эпох, школ, стилей.

Сольная программа, ансамблевое произведение (партия фортепиано) исполняются наизусть; аккомпанемент исполняется по нотам.

Составитель: профессор кафедры музыкального образования Свистунов О.Г.