

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМ. Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

Дополнительные образовательные программы
общего музыкально-эстетического развития
(реализуются на платной основе)

Рабочая программа по предмету
«ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ»

Рассмотрено
Педагогическим советом СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа им. Н. А. Римского-Корсакова»
28.08.2013 г.

Утверждаю
Директор
СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Орлова Т.Б.

Приказ № 9-общ от 02.09.2013 г.

В качестве предметов по выбору предлагаются групповые занятия для общего расширения музыкального кругозора, развития музыкальной культуры и образованности – Гармония, Слушание современной музыки, История исполнительства. Список предметов утверждается методическим советом и может варьироваться. Аттестация по данным предметам не проводится.

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета - 1 раз в неделю по 1 академическому часу в течение 1-3 лет (3-5 курс 5-летней системы обучения или 5-7 класс 7-летней системы обучения).

ГАРМОНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание предмета "Гармония" соответствует тематическому курсу "Гармония", изучаемых в средних специальных учебных заведениях, однако программа допускает облегчённое изучение предмета. Многие темы, особенно третьего года обучения, могут быть даны в порядке общего ознакомления на усмотрение преподавателя.

Предмет "Гармония" тесно связан с предметами "Сольфеджио", "Музыкальная литература". Изучение предмета поможет профессионально ориентированным учащимся продолжить обучение в средних специальных и высших учебных заведениях, где этот предмет входит в число основных.

Срок реализации учебного предмета "Гармония" - 3 года (3-5 курс или 5-7 класс).

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 1 раз в неделю по 1 академическому часу в течение 1-3 лет. Форма занятий мелкогрупповая (от 2-3 человек).

Цели и задачи предмета "Гармония"

Цель:

- изучение и постижение музыкального искусства, достижения уровня развития знаний, умений и навыков в области музыки, достаточных для поступления в профессиональные учебные заведения.

задачи:

-воспитание и развитие гармонического слуха и постижение основ гармонической логики, необходимых при исполнении классической и современной музыки, импровизации и сочинении, при подборании по слуху или создании аккомпанемента к мелодии.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

-словесный (беседа, объяснение);

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие, гармонический анализ)

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Название темы	Примерное количество часов
1 год обучения	
Введение. Склад и фактура	1,5
Понятие аккорда. Типы аккордов (трезвучия, септаккорды, нонаккорды), классификация трезвучий	3
Функциональная система главных трезвучий	1,5
4-х голосное изложение трезвучий, тесное и широкое расположение, мелодическое положение аккорда	3
Соединение основных трезвучий	1,5

Гармонизация мелодии главными трезвучиями. Аккордовые и неаккордовые звуки	3
Перемещение аккорда	1,5
Гармонизация баса	1,5
Скачки терцовых тонов	3
Каденции, период, предложение	3
Кадансовый квартсектаккорд	1,5
Контрольный урок	1,5
итого	25,5
Сектаккорды главных трезвучий (плавное соединение с трезвучиями)	3
Скачки при соединении трезвучий и сектаккордов	3
Соединение двух сектаккордов	1,5
Проходящие и вспомогательные квартсектаккорды	3
Д7 (основной вид)	1,5
Обращения Д7	3
Скачки при разрешении Д7 с обращениями в тонику	1,5
Полная функциональная система мажора и гармонического минора	1,5
Сектаккорд и трезвучие II ступени	3
Гармонический мажор	1,5
Трезвучие VI ступени	3
Контрольный урок	1,5
Итого	27
2 год обучения	
Субдоминантовый септаккорд (SII7)	6
Вводные септаккорды	4,5
Д9	1,5
Доминанта с секстой	3
Диатонические, тональные секвенции	3
Диатонические лады в русской музыке	4,5
Альтерированные аккорды субдоминантовой группы в каденциях	6
Альтерированные аккорды субдоминантовой группы вне каденции	4,5
Типы тональных смен	1,5
Отклонения в тональности I степени родства	4,5
Хроматические секвенции	3
Модуляции в тональности степени I родства	7,5
Контрольный урок	3
Итого	52,5
3 год обучения	
Виды мелодической фигурации - приготовленные задержания	3
Диатонические и хроматические проходящие звуки	3
Вспомогательные звуки	1,5
Предъём	1,5

Разные виды задержаний	3
Неаполитанский секстаккорд	3
Альтерация аккордов Д группы	3
Органный пункт	3
Мажоро-минор	6
Модулирующие секвенции	3
Энгармонические модуляции	3
Некоторые особенности гармонического языка века (расширенная, хроматическая тональность, политональность, модальность, аккорды нетерцово́й структуры)	15
Контрольный урок	3
Итого	52,5

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения программы "Гармония" учащийся должен уметь использовать полученные теоретические и практические знания при исполнении на музыкальных инструментах, уметь строить и разрешать аккорды, играть гармонические последовательности по цифровке, использовать их как основу для несложного аккомпанемента, импровизации или сочинения, анализировать гармонию музыкального сочинения в контексте содержания и формы.

Форма и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оценка качества реализации учебного предмета "Гармония" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация по предмету осуществляется в виде контрольного урока в конце каждого года обучения.

Формы и средства текущего контроля. В качестве средств текущего контроля могут использоваться письменные работы, задания по игре на фортепиано музыкальных построения и устные опросы по темам. При проведении контрольных уроков дифференцировать задания по степени трудности в зависимости от уровня подготовки учащихся.

По завершении изучения предмета по итогам аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Примерные требования промежуточного и итогового контроля:

1 год обучения

- 1) Гармонизовать мелодию: И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов "Учебник гармонии" 280 №4
- 2) сыграть секвенцию S-D2-T6, T-D7- VI
- 3) гармоническую последовательность T-D4/3T6-S- П6-К6/4- D7 -Т
- 4) гармонический анализ : Й. Гайдн. Симфония № 103, ч, (1 раздел).

2 год обучения

- 1) Гармонизовать мелодию: И. Дубовский... №500 №1
- 2) сыграть секвенцию П6/5 - П6/5+3 - К64- D7-Т
- 3) сыграть модуляцию в 1 ст. родства в форме предложения
- 4) гармонический анализ: А. Даргомыжский "Мне грустно"

3 год обучения

- 1) гармонизовать мелодию: И. Дубовский... № 686 № 6 (для продвинутых групп)
- 2) сыграть модулирующую секвенцию T -VI_III_-D4/3 -Т
- 3) гармоническую последовательность t- d6- s6- П4/3 - К6/4- D7-t-II2-t
- 4) гармонический анализ: Ф. Шопен. Ноктюрн фа минор

Оценка	Критерии оценивания
--------	---------------------

5 ("отлично")	Обучающийся продемонстрировал прочные, системные теоретические знания и владения в полном объеме, предусмотренном программой
4 ("хорошо")	Хорошие теоретические знания и владение практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при этом погрешности и неточности не являются существенными и не затрагивают основных понятий и навыков
3 ("удовлетворительно")	Обучающийся допускает существенные погрешности в теории и показывает частичное владение предусмотренных программой практических навыков
2 ("неудовлетворительно")	Отсутствие прочных теоретических знаний и практических навыков

Методические рекомендации преподавателям

Урок должен включать в себя краткое повторение темы предыдущего занятия, проверку письменных и устных домашних заданий, знакомство с новым материалом и хотя бы частичное закрепление его в том или ином виде практической работы.

Письменные работы - это преимущественно гармонизации мелодий или басовых голосов, различные творческие задания, например, сочинение структурно-оформленных построений, развитие данного начального мотива до предложения или периода.

В начальных упражнениях следует сосредоточить внимание не только на правильном соединении аккордов, но и красивом контурном двухголосии. Материал, обеспечивающий начальные темы курса, можно взять из следующих источников (список литературы - 1,2, 7, 8). В письменных заданиях необходимо анализировать форму построений и масштабно-синтаксические структуры. Неаккордовые звуки постепенно вводятся в письменные гармонизации и специально обозначаются в учебных заданиях.

Упражнения на фортепиано - это построение от звука аккордов, их разрешения в разных тональностях, игра гармонических оборотов и последовательностей аккордов, секвенций, несложных типов модуляций. Полезной формой является сочинение музыкального построения в форме периода по заданным параметрам.

Практическое освоение курса гармонии неотъемлемо от анализа музыки, как в домашних заданиях, так и во время изложения преподавателем теоретического материала.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является одним из видов учебных занятий, который ставит целью обеспечить успешное усвоение материала и овладение всеми необходимыми навыками.

Время, предусмотренное на выполнение самостоятельной работы обучающихся, составляет 1 час в неделю. Самостоятельная работа контролируется и направляется преподавателем, который должен следить за доступностью, объемом и формой заданий.

Фонды оценочных средств

В приложении к программе даны примерные формы контрольных работ для оценки успеваемости учащихся по итогам каждого года обучения.

Список рекомендуемой литературы

- 1) Абызова Е.Н. Гармония. - М.: Музыка, 1996.
- 2) Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии. - М.: Музыка, 1973.
- 3) Мясоедов А.Н. Учебник гармонии.- 2 изд. - М.: Музыка, 1983
- 4) Степанов А. Гармония. - М.: Музыка, 1971.
- 5) Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г. Учебник гармонии. - 3 изд., доп. - М.: Музыка, 1986.

Сборники задач

- 6) Алексеев Б. К. Задачи по гармонии. - М.: Музыка, 1968
- 7) Аренский А. 1000 задач для практического изучения гармонии. - М.: Музыка, 1965

- 8) Зелинский в. Курс гармонии в задачах. Диатоника. - 2 изд., М.: Музыка, 1982.
- 9) Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации. - Л.: Музыка, 1982.
- 10) Мутли А. Сборник задач по гармонии. - М.: Музыка, 1976.
- 11) Мясоедов А. Задачи по гармонии. - М.: Музыка, 1981.

Сборники упражнений по игре на фортепиано в курсе гармонии

- 12) Максимов С. Упражнения по гармонии на фортепиано. в 3 ч. - М.: Музыка, 1977.
- 13) Соловьёва Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. - М.: Сов. Композитор, 1989.

Пособия по гармоническому анализу

- 14) Берков В. Пособие по гармоническому анализу. - М.: Музгиз, 1960.
- 15) Привано Н. Хрестоматия по гармонии. - ч. 1, 2, 3. - М.: Музыка, 1967.

СЛУШАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Пояснительная записка

Предмет «Слушание современной музыки» входит в число предметов по выбору учащихся. Вместе с тем слушание современной музыки имеет важное значение для формирования у учащихся целостного представления о современном музыкально-историческом пространстве, развития общей культуры современного человека, осознания культурного, исторического и общегуманитарного контекста музыкальных явлений.

Настоящая программа включает в понятие «современная музыка» не только сочинения ныне живущих авторов или композиторов, традиционно причисляемых к современным (как правило, это авторы XX века, а также начала XXI века) но и весь круг явлений концертной, музыкально-театральной и «аудиовидео-виртуальной» жизни, которые составляют существо мироощущения современного человека, увлекающего музыкальным искусством. Несомненно, таковыми – то есть вполне современными – являются, к примеру, тенденции аутентичного исполнительства музыки XVII-XVIII веков, зародившиеся в европейских странах два-три десятилетия назад и приобретшие особую актуальность в нашей стране в последнее время, либо проблемы электронной или другой жанровой «актуализации» классической музыки в разного рода «кавер-версиях», либо переосмысление традиционных жанров (как правило, театральных) в духе нового времени – например, широко распространившаяся в последние 2-3 десятилетия «режиссерская опера». Особый контекст всем перечисленным художественным явлениям составляет современная аудиовизуальная продукция, не в последнюю очередь поступающая через ранее недоступные каналы Интернета или спутникового телевидения. Идти в ногу со временем особенно важно современным преподавателям, ведь нынешние учащиеся могут быть весьма подкованными как в техническом, так и в интеллектуальном отношении.

Поэтому в программу включены произведения разных жанров и разных эпох – по тем или иным причинам ставшими актуальными именно в последнее время, либо ранее недоступные по политическим, идеологическим и другим причинам. В их число могут входить и произведения, изучаемые в курсе музыкальной литературы – в оригинальных версиях и новых постановках. Это является дополнительным подспорьем в изучении программных произведений, поскольку не секрет, что одного прослушивания произведений на уроках музыкальной литературы (особенно крупных произведений – таких, как опера или балет) оказывается недостаточно для усвоения всего музыкального материала.

Курс слушания современной музыки рассчитан на три года – предполагается, что он привлечет учащихся старших курсов, уже имеющих слуховой опыт и эстетические предпочтения, а также желание расширить свой музыкальный кругозор. Допускается перестановка или повторение тем с новым иллюстративным материалом.

Форма изложения материала преподавателем на предмете «современная музыка» в целом сохраняет преемственность с принципами преподавания музыкальной

литературы (то есть занятия предполагают развернутые комментарии педагога к изучаемым сочинениям, характеристику музыкальных явлений в исторической перспективе, анализ выразительных средств и т.д.). Однако при этом значительно большее время уделяется собственно на слушание произведений, просмотр записей концертов или музыкальных спектаклей, на дискуссии, связанные с просмотренными сочинениями и другие формы творческой активности учащихся.

В зависимости от наличия аудио и видеозаписей перечень изучаемых произведений может варьироваться, в данный курс преподаватель имеет право вносить оперативные изменения в зависимости от степени доступности тех или иных аудио- или видеозаписей. Данная рабочая программа носит для преподавателя рекомендательный характер.

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию предмета 1 раз в неделю по 1 академическому часу в течение 1-3 лет.

Аттестация по предмету «Слушание современной музыки» не проводится.

Содержание 1 года обучения

Основная тема первого года обучения – «Новое о хорошо знакомом».

Программа первого года обучения предполагает расширение кругозора учащихся за счет изучения музыки в современных исполнениях, оставшейся не пройденной в курсе музыкальной литературы.

Тема делится на несколько разделов – каждый урок предполагает знакомство с сочинениями из разных разделов, это позволяет поддерживать активность внимания учащихся и поддерживать их интерес на протяжении всего курса.

Раздел 1: «Аутентичное исполнительство в наши дни».

Это чрезвычайно богатый материал, как правило вызывающий особый интерес учащихся. К прослушиванию предлагаются главным образом оркестровые произведения в исполнении таких коллективов, как Il Giardino Armonico (Италия), «Музыканты Лувра» Марка Минковского (Франция), The King's consort (Великобритания) и других. Высокое качество исполнения позволяет прослушать не только отдельные произведения, но и циклы сочинений.

Произведения к прослушиванию:

Музыка английских, немецких и французских композиторов на старинных инструментах (ансамбль The King's consort).

И. С. Бах «Бранденбургские концерты» (цикл из шести концертов, по одному концерту за урок). Тринадцать концертов для одного, двух, трех и четырех клавесинов с оркестром (цикл по одному-два концерта за урок).

Г. Ф. Гендель. Шесть концерти-гросси ор. 3 и Двенадцать концерти-гросси ор. 12 (оркестр старинной музыки под управлением К. Хогвуда)

Раздел 2: «Кто сказал, что классика – это академично и скучно?»

В данном разделе предлагаются к прослушиванию или видеосмотру нестандартные исполнения академической музыки.

Произведения к прослушиванию:

А. Вивальди «Времена года». Исп. Найджел Кеннеди (Великобритания)

И. С. Бах. ХТК и другие произведения в исполнении Глена Гульда и джазового пианиста Кейта Джаретта.

Раздел 3: «Старые темы – новые краски»

В данном разделе преподаватель знакомит учащихся с новыми версиями, выполненными академическими композиторами на основе произведений их предшественников.

Произведения к прослушиванию:

А. Веберн. Переложения для оркестра музыки И.С.Баха и Ф. Шуберта.

Г. Малер. Оркестровые переложения Второй и Третьей оркестровых симфоний Баха.

М. Равель. Оркестровое переложение «Картинок с выставки» М. Мусоргского.

Содержание 2 года обучения

Второй год обучения продолжает открывать неожиданные стороны произведений классических композиторов, а также знакомит учащихся с джазовыми обработками произведений классиков.

Раздел 1. «Кто и как должен исполнять в наши дни старинную музыку?».

В данном разделе предлагаются к прослушиванию сочинения, ранее исполнявшиеся в других исполнительских манерах. Это большая группа произведений вокальной барочной музыки, написанной для кастратов и исполняемых в наши дни специально обученными контратенорами:

Дж. Доуленд. Песни в исп. А. Деллера.

Г. Пёрселл. Вокальные сочинения в исп. М. Чанса.

Арии из опер и ораторий Г. Ф. Генделя в исполнении контратеноров (разные исполнители, цикл уроков).

Г. Ф. Гендель. «Ринальдо» (просмотр оперы с участием четырех контратеноров в главных ролях)

Раздел 2. «Партитуры не горят».

В данном разделе изучаются считавшиеся исчезнувшими, но обнаруженные в последнее время или реконструированные произведения:

И. С. Бах. «Страсти по Марку» (целиком)

И. С. Бах. «Страсти по Луке» (целиком)

С. Прокофьев. Кантата XX-летию Октября на сл. Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Д. Шостакович. «Антиформалистический раёк»

Раздел 3. «Зажигательная классика».

В данном разделе преподаватель начинает знакомить учащихся с джазовыми и другими интересными обработками известных сочинений:

Оркестр Д. Эллингтона исполняет «Щелкунчик» П. Чайковского.

Джазовое трио Ж. Лусье исполняет музыку И. С. Баха, К. Дебюсси и Э. Сати.

Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» в исполнении Л. Армстронга и Э. Фитцджеральда» (целиком).

Содержание 3 года обучения

На третьем году обучения преподаватель включает в программу более сложные произведения, изучение которых невозможно в курсе музыкальной литературы из-за дефицита времени, параллельно для контраста продолжая знакомить учащихся с джазовыми и другими обработками произведений классиков. Последний год обучения предполагает определенную готовность учащихся воспринимать также сложные произведения композиторов XX века и одновременно позволяет им ознакомиться подробно с композиторами в жанре «кросс-овер», работающими на грани «легкой» и серьезной музыки, а также получить более широкое представление о музыкальном авангарде, «инструментальном театре» и других интересных явлениях современной музыки.

Основная тема третьего года обучения – *«Оригинально! (Редко исполняемые шедевры)».*

Раздел 1:

К изучению предлагаются сочинения первой половины XX века, редко звучащие и ставшие этапными в музыкально-исторической эволюции:

И. Стравинский «Весна священная», «Царь Эдип» (видеопросмотры)

Р. Штраус. «Саломея», «Ариадна на Наксосе» (видеопросмотры)

А. Шенберг. «Лунный Пьеро» (целиком)

А. Скрябин – А. Немтин «Предварительное действие» («Мистерия»)

А. Онеггер. Симфонические движения «Пасифик 231», «Регби» и другие.

Ф. Пуленк. «Человеческий голос» (целиком)

Ф. Пуленк. «Прогоулки» (цикл произведений для фортепиано)

Дж. Менотти. Опера «Телефон»

Раздел 2: «Лебединые песни»

К изучению предлагаются сочинения, созданные на основе оригинальной музыки композиторов прошлого:

А. Скрябин – А. Немтин «Предварительное действие» («Мистерия», реконструкция).

И. С. Бах. Епифанская месса (реконструкция).

Раздел 3 «Веселая классика» дополняет серьезные произведения дальнейшим знакомством с нетрадиционными обработками академической музыки:

Ансамбль «Swingle singers» исполняет музыку И. С. Баха, В. А. Моцарта, И. Альбениса, современную киномузыку («Звездные войны» в переложении для вокального ансамбля a capella) – цикл уроков с прослушиванием нескольких дисков.

Раздел 4. «На грани дозволенного»

В данном разделе преподаватель знакомит учащихся с произведениями, считавшимися «экспериментальными» в творчестве композиторов XX века:

А. Берг «Воцтек» (изучение и видеопросмотр оперы, целиком)

Д. Шостакович. «Нос» (изучение оперы целиком)

С. Прокофьев. «Огненный ангел» (изучение и видеопросмотр оперы, целиком).

«Кронос-квартет» на сцене (видеопросмотр цикла концертов американского авангардного струнного квартета).

Раздел 5. «Почти классика»

В разделе предполагается цикл уроков для изучения творчества известного аргентинского композитора А. Пьяцоллы, а также знакомство с гитарной музыкой московского композитора Н. Кошкина (диски «Koshkin Plays Koshkin», «The Well Tempered Koshkin»).

Раздел 6. «Музыка или новая реальность?»

Заключительный раздел учебной программы предполагает подробное знакомство с основными направлениями авангардной и постмодернистской музыки второй половины XX века – как отечественной, так и зарубежной:

П. Булез, Дж. Кейдж, К. Штокгаузен, Я. Ксенакис, Д. Лигети – сочинения разных лет (обзорно).

К. Пендерецкий. В. Лютославский. По одной симфонии или другому сочинению (по выбору педагога).

Арво Пярт. Симфонии № 1, 2.

С. Губайдулина. «De profundis», «Страсти по Матфею»

В. Сильвестров. Реквием.

А. Шнитке. Концерто-гроссо №1, Симфонии (одна по выбору преподавателя), Реквием, музыка к балету «Пер Гюнт», фортепианное трио, «Ревизская сказка» (по Гоголю), «Музыка к воображаемой пьесе».

Современные петербургские композиторы.

«ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»

Предмет «История исполнительства» в музыкальной школе ставит целью расширение музыкального кругозора учащихся, обогащение их мировоззрения, развитие художественного вкуса.

Знакомство учащихся с большим наследием исполнительского искусства на примере выдающихся композиторов и пианистов-исполнителей способствует комплексному формированию личности учащегося.

ИСТОРИЯ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Цели и задачи обучения по предмету

Цель курса – ознакомление учащихся с историей возникновения фортепиано и эволюцией фортепианного исполнительства, знакомство учащихся с основами музыкально-

эстетического и исторического опыта формирования различных фортепианных школ, определение основных тенденций развития фортепианного исполнительства как отечественного, так и зарубежного.

Планируемые результаты освоения предмета

Результатами обучения по данному предмету должны стать: сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отечественной и зарубежной фортепианной музыки, знакомство с историей и традициями фортепианного исполнительства, умение различать стилистические особенности фортепианного исполнительства разных музыкальных эпох и фортепианных школ.

Сроки освоения программы, планируемый объем учебных часов

Срок освоения учебной программы по предмету «История фортепианного исполнительства» составляет 1 учебный год. Предмет является предметом по выбору, 0,5 часа индивидуальных занятий заменяется из расчета 1 академический час в неделю мелкогрупповых занятий (количество уч-ся 2-3 человека). Общее количество аудиторных часов за весь курс обучения по предмету составляет не более **35** академических часов.

Основные формы работы

В качестве основных форм работы по учебному предмету «История фортепианного исполнительства» используются следующие формы:

- прослушивание аудио и просмотр видео музыкальных материалов,
- тематические лекции преподавателя,
- обсуждение с группой пройденного материала,
- посещение концертов фортепианной музыки на площадках города с последующим обсуждением,
- тематические семинары и диспуты.

Система и критерии оценок аттестации по предмету

Аттестация по предмету «История фортепианного исполнительства» проводится по желанию учащихся в форме контрольного урока в конце года.

Тематический план занятий

№ п\п	Тема	Кол-во часов	Аудиосопровождение
1	Вводный урок. Обзор клавирных инструментов (орган, клавесин, клавикорд), особенности исполнительства на них. Историческая обусловленность появления фортепиано. Немецкая органная школа. Французская и итальянская клавирная школа XVII–XVIII в.	1	Букстехуде. Сочинение для органа (также в фортепианном исполнении) Куперен «Ветряные мельницы» для клавесина (также в фортепианном исполнении) Рамо «Курица» для клавесина (также в фортепианном исполнении) Д. Скарлатти. Сонаты ре минор, ля минор – клавесинное и фортепианное исполнение

	Выдающиеся исполнители на органе и клавесине (Р. Киркпатрик, Г. Леонхардт, др.)		
2	И. С. Бах и его предпочтения в выборе клавирных инструментов, отношение к фортепиано. Проблемы исполнения Баха. Уртекст и его интерпретации.	1	Бах. Органные хоральные прелюдии фа минор и Ми бемоль мажор (также переложение для ф-но) Бах. Французская сюита №2 в клавесинном и фортепианном варианте (А. Гаврилов или А. Шифф) Бах. Маленькие прелюдии № 1, 2, 3 в клавесинном и фортепианном варианте (пианист – не Гульд) Бах-Бузони. Любое соч-е.
3	Фортепианные интерпретаторы клавирной музыки Баха. Гленн Гульд, его стиль и метод.	1	Бах. Партита №2 (Гульд) Бах. 15 двухголосных и 15 трёхголосных инвенций (Гульд)
4	Проблемы темпериции и «Хорошо темперированный клавир» Баха	1	Бах. Прелюдии и фуги из ХТК: до минор (1 том), фа минор (2 том) в исполнении 5 разных пианистов (Розалин Тюрек, Д. Липатти, Т. Николаева, С. Рихтер, Г. Гульд)
5	Музыка Баха и её переложения	1	Чакона для скрипки соло – скрипичный вариант Чакона для скрипки соло – гитарный вариант Чакона для скрипки соло – обр. Бузони для ф-но Чакона для скрипки соло – обр. Стоковского для оркестра Чакона для скрипки соло (или другое сочинение) в исп. джазового пианиста Ж. Лусье
6	Развитие фортепианной музыки после Баха. Молоточковый клавир. Творчество сыновей Баха (К.Ф.Э. Бах), Гайдна	1	К.Ф.Э. Бах. Сонаты фа минор и Ля мажор К.Ф.Э. Бах. Рондо, фантазии, пьесы (2-3) Гайдн. Соната Ми бемоль мажор. Гайдн. Анданте с вариациями фа минор (разные исполнители на ф-но и молоточк. клавире)
7	Зрелая фортепианная школа. Проблемы серьёзного и виртуозного. Моцарт и Клементи.	1	Моцарт. Соната №12 фа мажор, Моцарт. Фантазия и Соната №14 c-moll (KV 475, KV 457), Моцарт. Фантазия ре минор (в исп. разных пианистов Фридрих Гульда, Э. Гилельс, К Аррау) Клементи. Две виртуозные сонаты для ф-но (мажорная и минорная)
8.	Л. Бетховен. Особенности фортепианного письма. Интерпретация произведений композитора: вопросы темпа, динамики, артикуляции.	1	Сонаты для фортепиано №1, 17, 21, 30, каждая в 2 разных исполнениях. Сравнительный анализ интерпретаций (А. Шнабель, Вильгельм Кемпф, Мария Гринберг и другие)
9.	Шуберт. Жанровое разнообразие. Поэтизация бытовых жанров. Элементы песенного тематизма. Проблемы большой формы.	1	Музыкальные моменты (несколько), экспромты. Соната №9 Ля мажор. /Альфред Брендель, Кристиан Цимерман, Эдвин Фишер/
10	Фортепианное наследие романтиков:	1	По 2: мазурки, полонезы, вальсы, ноктюрны

	своеобразие стиля и выразительных средств, исполнительская проблематика. Шопен. Поэтичность, внутренний драматизм и внешняя сдержанность, тонкие звуковые градации, приём рубато.		(1 мажорн. и 1 минорн.), фантазия-экспромт, баллада фа минор, Соната B-moll В исп. разных пианистов (Иосиф Гофман, П. Бадура-Шкода, Альфред Корто, Артур Рубинштейн, В. Софроницкий, Г. Нейгауз, В. Горовиц,.)
11	Поэтизация виртуозности в творчестве Шопена	1	Этюды ор.10 (все) А. Б. Микеланджели,
12	Шуман. Программные циклы. Характеристичность, поэтика.	1	«Карнавал» - 2 разных исполнителя (К. Аррау, П. Егоров)
13	Шуман. Расширение средств фортепианного письма: выразительность различных регистров, богатство тембровых окрасок, образные эффекты технич. приемов. Шуман в школе	1	«Детские сцены», «Альбом для юношества» (Альфред Корто, М. Плетнев)
14	Лист. Концертно-виртуозный стиль (этюды, транскрипции). Трактовка фортепиано как «универсального» инструмента	1	2 этюда по Паганини (Охота, Кампанелла) 2 концертных этюда (Шум леса, Хоровод гномов) Вагнер-Лист «Смерть Изольды» Фортепианные переложения песен Шуберта, другие обработки (Г. Гинзбург, В. Горовиц, В. Кулешов)
15	Национальное в фортепианной музыке листа. Философская проблематика	1	Венгерская рапсодия № 2 (исп. Ланг Ланг) Мефисто-вальс Соната си минор (Александр Браиловский, С. Рихтер)
16	И. Брамс: романтическая взволнованность и строгая дисциплина мышления. М. Рeger, С. Франк: необарочные и неоклассицистские формы	1	Брамс. 3 интермеццо Маурицио Поллини
17	Дебюсси. Равель. Новые колористические возможности фортепиано у импрессионистов.	1	Дебюсси. 5-6 прелюдий, «Бергамасская сюита» Равель «Павана», «Гробница Куперена» (Вальтер Гизекинг)
18	Техника композиторского письма XX века. Жёсткая атональность Шёнберга, пуантилизм и хрупкость звука у Веберна, «ударность», «беспедальность» и фольклоризмы фортепиано у Стравинского	1	Шенберг. Пьесы – Г. Гульд Веберн. Пьесы – Маурицио Поллини Стравинский. "Петрушка" - Денис Мацуев.
19	Формирование русской композиторской школы. Фортепианная педагогика в России Дж. Фильд и русская культура. Самобытность фортепианного стиля М. Глинки: сочетание приемов «пения на фортепиано» с вариационностью и элементами западных жанров	1	Бортнянский. «Концертная симфония» 2 ноктюрны Дж. Фильда Глинка «Баркарола», fuga (Михаил Плетнёв)
20	М. Балакирев и А. Рубинштейн на перекрёстке русского и западного (Лист) пианизма.	1	Балакирев «Исламей» - Эмиль Гилельс Рубинштейн. Концерт №4 для фортепиано с оркестром
21	Фортепианная музыка Мусоргского и	1	Мусоргский «Картинки с выставки» (Егоров)

	Бородин. Выразительность речевая и душевная.		Бородин
22	Чайковский – лирическая основа пианизма и особенности интерпретаций	1	«Времена года» (полностью)
23	Рахманинов: мелодическое дыхание, динамика, виртуозность письма, проблемы формы	1	2-3 прелюдии, 2-3 этюда-картины, «Полька» Рапсодия на тему Паганини (часть записей в исп. самого Рахманинова)
24	Скрябин: новая образность, рафинированность и полётность письма, проблемы интерпретации	1	3-4 прелюдии, 2-3 этюда, «Танец ласки», поэма «К пламени», Соната №5 В. Софроницкий, Г. Нейгауз
25	Прокофьев: активизация музыкального ритма, новая образность, моторика и прихотливость, токкатность и др.	1	«Мимолётности» (весь цикл), «Сарказмы», «Наваждение» Концерт №1 для фортепиано с оркестров (2-3 пьесы в исп. самого Прокофьева) Григорий Соколов
26	Шостакович. Стилистические черты фортепианного стиля.	1	Прелюдии ор.34 (весь цикл) 2 прелюдии и фуги (№ и №24) Концертино для 2-х фортепиано Концерт для фортепиано с оркестром
27	Щедрин: современное и фольклорное в фортепианной музыке	1	«Юморески» 2-3 прелюдии и фуги (включая ля минорную)
28	Выдающиеся пианисты современности: Глен Гульд		
29	Выдающиеся пианисты современности: Мицуко Ючида	1	Просмотр видео и обсуждение разных произведений
30	Выдающиеся пианисты современности: Григорий Соколов	1	Просмотр видео и обсуждение разных произведений
31	Дж. Гершвин. Проблемы интерпретации джазовой музыки: ритмические трудности синкопирования, свинг и др.	1	Три прелюдии для фортепиано Концерт для фортепиано с оркестров
32	Экстремальный пианизм конца XX века: сочинения для «подготовленного фортепиано»	1	Дж. Кейдж. Сонаты и интерлюдии Фортепианные перформансы конца XX века.
33	Общение по пройденному материалу. Вопросы и ответы, дискуссии.	1	Возможно исполнение некоторых пьес самими учащимися.

Планируемые результаты освоения предмета

Предмет рассчитан на расширение кругозора учащихся, формирование знаний о разных исполнительских школах, различных трактовках сочинений композиторов разных эпох.

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному музыкальному исполнительству;

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;

- знание профессиональной терминологии;

- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области музыкального и искусства;

- навыков восприятия современной музыки.

Примерные вопросы на контрольном уроке (фортепиано):

1. Назовите представителей французской клавирной школы
2. Назовите представителей немецкой органной школы
3. Назовите отечественных пианистов 20 века, наиболее вам понравившихся, объясните почему.
4. Назовите 3 клавирных сочинения композиторов 17 века. В чем состояла специфика клавирного исполнительства в то время?
5. Назовите клавирные инструменты-предшественники современного фортепиано
6. Чем отличается орган от клавесина?
7. В каком году и кем было изобретено первое фортепиано?
8. Назовите 2-3 фирмы-изготовителей рояля?
9. В чем особенность исполнительской манеры Г. Гульда?
10. Какие нетрадиционные приемы исполнения на фортепиано появились в XX веке? (приведите примеры)

ИСТОРИЯ ГИТАРНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Курс истории гитарного исполнительства предназначен для расширения музыкально-исторического кругозора учащихся, знакомства их с этапами становления гитарного исполнительства в нашей стране и за рубежом, наиболее выдающимися исполнителями, современными тенденциями в гитарном исполнительстве. В процессе изучения учащиеся имеют возможность прослушать редкие и архивные записи, а также новинки аудиозаписи, просмотреть фрагменты видеозаписей выдающихся исполнителей, ознакомиться с разными жанрами гитарной музыки (фламенко, гитарные ансамбли и др.).

Курс рассчитан на один год (с 3 по 5 курсы) и предназначен в первую очередь для учащихся гитарного отдела. Курс может быть полезен и другим учащимся, интересующимся музыкой для гитары.

Цель данного курса - показать историческую обусловленность и последовательность развития искусства исполнительства на гитаре (родственных ей инструментах: лютня, виуэлла и др.). Осмыслить процесс многовекового развития гитарного инструментализма и его становления в двадцатом столетии; изучить исторические закономерности формирования и развития инструментов; изучить основные особенности становления репертуара, особенности исполнительского искусства в области гитары.

Срок реализации данной программы - 1 год. по программе 5 летнего обучения – на 3 или 4, или 5 курсе.

Форма проведения учебных аудиторных занятий:

В учебном плане на данный предмет по выбору отводится 1 час в неделю в течение 1-3 лет.

Задачи курса:

- основной задачей курса является расширение кругозора учащихся на основе изучения материалов, в которых раскрывается историческая последовательность совершенствования выразительных возможностей игры на гитаре;
 - одной из главных задач изучения данного курса является побуждение обучающихся к уяснению вопросов истории и теории развития гитары;
 - формирование музыканта, в полной мере владеющего оценкой современного исполнительского искусства и репертуара для гитары.
- Проблемы, освещаемые в данном курсе, рассмотрены в контексте развития музыкального искусства с учетом принципа историзма и хронологической периодизации.

В процессе прохождения курса рассматриваются вопросы из истории исполнительства на гитаре; прослеживаются истоки развития игры на гитаре, формирование ансамблевого исполнительства, а также особенности становления репертуара для гитары.

Формы и методы контроля, система оценок:

Аттестация по предмету не проводится или проводится по желанию учащихся.

Контрольный урок определяет уровень и качество освоения программы учебного предмета и проводится во втором полугодии. Контрольный урок (контрольная работа) оценивается по пятибалльной системе:

Оценка 5 (отлично) выставляется в том случае, если программа освоена учащимся в полном объеме.

Оценка 4 (хорошо) выставляется в том случае, если в контрольной работе допущены 1 или 2 ошибки

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется в том случае, если в контрольной работе допущены 3 ошибки

Оценки 2 и 1 не выставляются

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Темы занятий	Количество учебных часов
	Первое полугодие	
1	Краткий экскурс в историю гитары. Исторические проблемы развития и формирования инструмента.	1
2	Гитара и родственные ей инструменты в эпоху Возрождения в Европе.	1
3	Испанская гитара в эпоху Возрождения, особенности гитарного исполнительства в эту эпоху.	1
4	Роль итальянского композитора и гитариста-виртуоза Мауро Джулиани в становлении гитарной школы (конец XVIII—начало XIX века)	1
5	Классическая гитарная школа. Фердинанд Сор, Дионисио Агуадо, Фердинандо Карулли, Мауро Джулиани, Маттео Каркасси	2
6	Музыка классицизма и раннего романтизма для гитары. Сочинения для гитары соло и в ансамблях (Н. Паганини, Ф.Шуберт, К.Вебер, Р.Крейцер, А.Диабелли, Л.Шпор, И.Гуммель)	1
7	Формирование современной формы инструмента. Испанский гитарный мастер Антонио Торрес. Франсиско Таррега и его роль в создании основ классической техники игры на гитаре.	2
8	Ученики Тарреги и их вклад в гитарную музыку. Мигель Льобет, Эмилио Пухоль, Доменико Прат, Даниэль Фортеа.	2
9	Гитара в России. Первая гитарная школа. Творчество А.Сихры М. Высотского	2
10	Современные гитаристы семиструнники(А.Бардина,В.Маркушевич,С.Орехов и др.)	1
11	Гитара в музыке фламенко.(Монтойя,Сабикас,Ниньо Рикардо и др.)	1
12	Гитаристы фламенко нашего времени.	1
	ВСЕГО ЗА ПОЛУГОДИЕ	16
	Резервные часы (1-2) – просмотр видеозаписи концерта гитарной музыки, получившего большой культурный резонанс за последний год.	
	Второе полугодие	
1	Парагвайский гитарист-виртуоз и композитор Агустин Барриос-Мангоре (1885-1944) и его роль в развитии гитарного	1

	исполнительства	
2	Андрес Сеговия (1893-1987) и его роль в становлении гитары как концертного инструмента.	2
3	Музыка для гитары М.Понсе,Ф.Морено-Торробы,А.Тансмана	
4	Музыка для гитары М.Кастельнуово-Тедеско,Х.Родриго	
5	Эйтор Вилла Лобос и бразильская гитарная музыка.	
6	Лучшие гитарные исполнители XX века. (перечислить)	4
7	Современные российские композиторы и исполнители	
8	Гитарные ансамбли	
9	Современные приемы игры на гитаре. Новое в гитарном исполнительстве.	1
10	Гитара в джазе.	2
11	Современные гитаристы Петербурга. Особенности гитарной школы.	1
12	Современные гитаристы Петербурга. Обзор аудиозаписей.	1
	ВСЕГО ЗА ПОЛУГОДИЕ	16
	Резервные часы (3) – просмотр видеозаписи концерта гитарной музыки, получившего большой культурный резонанс за последний год.	3

Система и критерии оценок аттестации по предмету

Аттестация по окончании прохождения предмета проводится по **пятибалльной системе** по желанию учащихся. Форма аттестации -контрольный урок.

В ходе контрольного урока преподаватель задает каждому учащегося 10 вопросов по темам, пройденным в течение курса.

Оценка «5» при окончательной аттестации по предмету является отличной оценкой и выставляется учащемуся, ответившему на все вопросы без ошибок в ходе контрольного урока.

Оценка «4» при окончательной аттестации по предмету является хорошей оценкой и выставляется учащемуся, ответившему на все вопросы в целом, без ошибок, или ответившим неправильно на 1-2 вопроса.

Оценка «3» при окончательной аттестации по предмету является удовлетворительной оценкой и выставляется учащемуся, не ответившему на половину из заданных вопросов в ходе контрольного урока.

Оценка «2» при окончательной аттестации по предмету является неудовлетворительной и свидетельствует о неуспеваемости учащегося по соответствующему предмету и выставляется, в случае, если учащийся не ответил более чем на 75% вопросов, заданных в ходе контрольного урока.

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Музыкальный журнал «Мир гитары» .

«Российский гитарный альманах» (ред. В.Устинов и А. Ольшанский).

«Музыкально-литературный журнал «Гитаристъ» (редактор В. Волков).

А. Шевченко. «Гитара фламенко». Изд. «Музыкальная Украина». Киев 1988.

Е. Герцман. «Античное музыкальное мышление». Изд. «Музыка». Ленинград 1986.

Вайсборд Мирон. Андрес Сеговия и гитарное искусство XX века: Очерк жизни и творчества. М., Сов. композитор, 1989.

Вайсборд Мирон. Андрес Сеговия, М., Музыка, 1981.

«Андрес Сеговия в Москве», «Андрес Сеговия в СССР» (статьи в журнале «Музыкальная жизнь»)

- Вайсборд Мирон. Исаак Альбенис, М., Сов. композитор, 1977.
- Вайсборд Мирон. Федерико Гарсиа Лорка – музыкант, М., Сов. композитор.
- Вещицкий П., Ларичев Е., Ларичева Г. Классическая шестиструнная гитара: справочник. М.: Композитор, 2000.
- Видадь Робер Ж. Заметки о гитаре, предлагаемые Андресом Сеговией / Пер. с фр., – М., Музыка, 1990.
- Войнов Лев, Дерун Виталий. Твой друг гитара, Свердловск, Средне-Уральское книжное изд-во, 1970.
- Попов В. Страницы истории гитарного исполнительства в СССР и России. Екатеринбург, 1997.
- Вольман Борис. Гитара в России, Ленинград, Музгиз, 1961.
- Вольман Борис. Гитара и гитаристы, Ленинград, Музыка, 1968.
- Вольман Борис. Гитара, М., Музыка, 1972, 62 с.; 2-е изд.: М., Музыка, 1980.
- Газарян С.С. Рассказ о гитаре, М., Детская литература, 1987, 48 с.
- Гитара от блюза до джаза: Сборник. Киев: "Музична Украина", 1995.
- Григорьев В.Ю. Никколо Паганини. Жизнь и творчество, М., "Музыка", 1987.
- Есипова М.В., Фраенова О.В. Музыканты мира. Биографический словарь. М., Большая Российская Энциклопедия, 2001. .
- Иванов М. Русская 7-ми струнная гитара. М.-Л.: Музгиз, 1948.
- Иванова-Крамская Н.А. Жизнь посвятил гитаре (воспоминания об отце), М., Объединение "Тепломех", 1995. .
- Историко-биографический словарь-справочник мастеров классической гитары : В 2 т. [Сост., ред. - Яблоков М.С.], Тюмень, Вектор Бук, 2001-2002 [Т.1, 2001, 608 с.; Т. 2, 2002, 512 с.]
- Классическая гитара в России и СССР. Словарь-справочник русских и советских деятелей гитары. (Яблоков М.С., Бардина А.В., Данилов В.А. и др.), Тюмень-Екатеринбург, Русская энциклопедия, 1992.
- Комарова И.И. Музыканты и композиторы. М.: «Рипол-Классик», 2002.
- Ларин А., Гитара в России. Обзор литературы. ("Альманах библиофила", XI), М., 1981.
- Мартынов И. Музыка Испании, М., Сов. композитор, 1977.
- Мейчик М.Н. Паганини [Критико-биографический очерк], М., "Музгиз", 1934.
- Миркин М.Ю. Краткий биографический словарь зарубежных композиторов. М., 1969.
- Михайленко Н.П., Фан Динь Тан. Справочник гитариста. Киев, 1998. .
- Музыкальная энциклопедия: В 6-ти т. М., Советская энциклопедия, 1973-1982.
- Музыкальный альманах. Гитара. Вып. 1. [Сост. и ред.: Ларичев Е.Д., Назаров А.Ф.] М., Музыка, 1987.
- Музыкальный альманах. Гитара. Вып. 2. [Сост. и ред.: Ларичев Е.Д., Назаров А.Ф.] М., Музыка, 1990. .
- Музыкальный словарь Гроува. Пер. с англ., ред. и доп. доктора искусствоведения Л.О. Акопяна. М., «Практика», 2001.
- Музыкальный энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1990.
- Мусатов В.М., Попов В.И. Гитара. Обзор и краткая аннотация русских печатных материалов, Свердловск (Екатеринбург), 1988.
- Пальмин А.Г. Никколо Паганини. 1782-1840. Краткий очерк жизни и творчества., Л., Музыка, 1968, 2-е изд.
- Пичугина П.А. Эйтор Вилла Лобос и бразильская национальная музыкальная культура. В сб. "Культура Бразилии", М., Наука, 1981. .
- Попов В. Страницы истории гитарного исполнительства в СССР и России. Екатеринбург, 1997.
- Попонов В. Б. Русская народная инструментальная музыка., М., Знание, 1984.
- Стахович М.А.. История семиструнной гитары: (Очерк). – Спб., Ф.Стелловский, 1864; (переизд.): Кривой Рог: Издательский дом, 2004.
- Тушишвили Г.И. В мире гитары. Тбилиси, Хеловнеба, 1989.
- Черватюк А.П. Музыкальное искусство и классическая шестиструнная гитара: исторический аспект, теория, методика и практика обучения игре и пению: Монография. М., МГУКИ, 2002.

Шарнассе Э. Шестиструнная гитара: От истоков до наших дней / Пер. с фр., М., Музыка, 1991.

Шевченко А. Гитара фламенко. Киев, Музыкальная Украина, 1988.

Ширялин А.В. Поэма о гитаре. М.: АОЗТ Редакц.-изд.фирма "Молодежная эстрада", 1994.

Шулячук И.И. Жизнь Паганини. Подробная биография. М., Изд. "Копейка", 1912.

Ямпольский И. М. Никколо Паганини. Жизнь и творчество, М., Музгиз, 1961.

ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА (предмет по выбору)

Курс истории вокального исполнительства предназначен для расширения музыкально-исторического кругозора учащихся, знакомства их с этапами становления вокального исполнительства, различными вокальными школами и наиболее выдающимися достижениями в области вокального исполнительства. В процессе изучения учащиеся имеют возможность прослушать редкие и архивные записи певцов прошлого, а также новинки аудиозаписи, просмотреть фрагменты видеозаписей выдающихся исполнителей, оперные спектакли и концерты из разных театров мира.

Курс рассчитан на один год и предназначен в первую очередь для учащихся по специальности сольное пение. Курс может быть полезен и другим учащимся, интересующимся вокальной музыкой.

Сроки освоения программы, планируемый объем учебных часов

Срок освоения учебной программы по предмету «История фортепианного исполнительства» составляет 1 учебный год. Предмет является предметом по выбору из расчета 1 академический час в неделю мелкогрупповых занятий (количество уч-ся от 2-3 человек). Общее количество аудиторных часов за весь курс обучения по предмету составляет не более **35** академических часов.

Структура курса:

№ темы	Темы занятий	Количество учебных часов
Первое полугодие		
1	Исторические типы вокальной мелодики. Краткая историческая справка о пении в античную эпоху, в эпоху возрождения.	3
2	Появление оперы. Основные этапы развития оперного жанра.	3
3	Мелодика bel canto в ранней итальянской опере. Роль певца в опере-серия. Искусство кастратов.	2
4	Национальные школы европейского пения (итальянская, немецкая, французская, русская). Их принципиальные особенности и различия.	7
ВСЕГО ЗА ПОЛУГОДИЕ		15
	Резервные часы (1-2) – просмотр одной из последних оперных премьер, получивших большой культурный резонанс за последний год.	
Второе полугодие		
1	Великие итальянцы	6

2	Русская вокальная школа	4
3	Современные тенденции	5
	ВСЕГО ЗА ПОЛУГОДИЕ	15
	Резервные часы (1-2) – просмотр одной из последних оперных премьер, получивших большой культурный резонанс за последний год.	

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Агин М.С. Вокально-энциклопедический словарь, т. 1-5.
- Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века. - М., 1995. - 328 с. (Глава II)
- Львов М.Л. Из истории вокального искусства. - М., 1964.
- Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели [пер. с итал.]. - Л., 1972.
- Пенинская Л.С. Основы русской школы пения. - СПб., 1908.
- Глинка. Школа пения. СМ, 1953.
- Барсов Ю.А. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. И. Глинки. - Л.: Музыка, 1968.
- Ломакин Г. Краткая метода пения. - СПб., 1878.
- Ливанова Т.Н. Оперная критика в России. Т. 1-2. - М., 1967.
- Шаляпин Ф.И. (1873-1938) Маска и душа // Литературное наследство. Письма. Т. 1. - М., 1957.
- Бихтер М. Листки из воспоминаний // С. М., 1959, № 12. [Ф. Шаляпин]
- Нелидова-Фивейская Л. Из воспоминаний о Шаляпине // С. М., 1959, № 1.
- Нежданова А.В. (1873-1950) Материалы и исследования. - М., 1967.
- Гринберг М. Из материалов о Неждановой // С. М., 1959, № 11.
- Левик С. (1883-1967) Записки оперного певца. - М.: Искусство, 1965.
- Лемешев С.Я. (1902-77) Путь к искусству. - М., 1982.
- Вишневская Г. (1926-) История жизни
- Нестеренко Е.Е. (1938-) Размышления о профессии. - М., 1985.
- Гусев А.И. Е. Нестеренко. - М., 1980.
- Ярославцева Л.К. История зарубежного исполнительства
- Л.К. Ярославцева "Зарубежные вокальные школы". М. 1981
- Дюпре. Искусство пения
- Ламперти Ф. Искусство пения по классическим преданиям. - М., 1913.
- Фучито С., Бейер Б. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо. - Л., 1967.
- Дель Монако Марио. Моя жизнь, мои успехи
- Клод Дюфрен. Мария Каллас, Жизнь замечательных людей
- Доминго Пласидо. Мои первые сорок лет
- Дмитриев Л.Б. Голосовой аппарат певца. - М., 1964.
- Дмитриев Л.Б. Голосообразование у певцов. - М., 1962.
- Дмитриев Л.Б. Интуиция и сознание в творчестве и вокальной педагогике // Вопросы вокальной педагогики. Вып. 7. - М.: Музыка, 1984.
- Кравченко ** Секреты бельканто
- Назаренко И.К. Искусство пения. - М., 1963. * 3/М., 1968.
- Нестеренко Е. Размышления о профессии. - М: Искусство, 1985.
- Переверзев Н. Исполнительская интонация. - М.: Музыка, 1989.
- Шохман Г. Как трудно быть певцом // С.М., 1981, № 11.
- Шпиллер Н. Постигание мастерства // С. М., 1972, № 5, с. 72-73 [о Г. Писаренко]
- Шпиллер Н. Наша общая забота // С.М., 1981, № 11.
- Юссон Р. Певческий голос, [пер. с франц.]. - М., 1974.
- Яковлева А. В.М.Зарудная-Иванова - педагог // Вопросы музыкально-го исполнительства и педагогики. Труды. Вып. 24 / ГМПИ им. Гнесиных. - М., 1976. - С. 247-265.
- Яначек Л. Практическое руководство по обучению пению.
- Покровский Б. Воспитание артиста-певца и принципы К. С. Станиславского С.М., 1972, № 1
- Вагнер Р. Избранные работы. - М.: Искусство, 1978. [Опера и драма, с. 262-493; Об актерам и певцах, с. 567-624

Васина-Гроссман В.А. Романтическая песня XIX века (Австрия, германия). - М., 1956. - 352 с.

Долгушина М.Г. Камерная вокальная культура Петербурга первой трети XIX века: Автореф. - СПб, 1995.

Васина-Гроссман В.А. Русский классический романс XIX века. - М., 1956. - 352 с.

СОЧИНЕНИЕ

Программа «Сочинение» разработана преподавателями, имеющими большой опыт композиторской деятельности. Предмет включен в учебный план в качестве предмета по выбору, что обусловлено желанием и способностью учащегося к творческой деятельности.

Введение предмета с третьего курса связано с приобретением учащимся к этому времени необходимых знаний по специальности и теоретическим предметам.

Предмет «Сочинение» входит в предметы, являющиеся предметами по самостоятельному выбору учащихся.

Срок реализации учебного предмета «Сочинение»:

3 года (3-5 курс или 5-7 класс) .

Цели и задачи предмета «Сочинение»

Цель: Формирование у учащихся навыков сочинения и импровизации музыкального текста;

- навыков восприятия современной музыки, достижение уровня развития знаний, умений и навыков в области музыки.

Задачи:

- 1) выявить творческий потенциал ученика, поощрять и развивать его музыкальную фантазию в условиях максимального самовыражения и создания благоприятствующей этому художественной среды;
- 2) дать элементарное представление о законах композиции и музыкальной форме;
- 3) научить грамотно оформлять свои художественные намерения.

Методы обучения

Сочетание индивидуальных и групповых форм работы. К последним, в частности, относятся следующие:

- а) выполнение письменных работ в классе;
- б) коллективное обсуждение сочинений и заданий, выполняемых в классе и дома;
- в) знакомство с образцами классической музыки и их анализ.
- г) «соревнование» в выполнении одного задания, например, сочинение мелодии на один и тот же текст, завершение одной и той же мелодии, сочинение вступления к одному и тому же отрывку, сочинение пьес в одном жанре (например, задание всем сочинить марш или вальс) или пьес программного характера под одним под одним названием и т.д.
- д) импровизация на заданную тему или программу.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Название темы	примерное кол-во часов
---------------	------------------------

1 год обучения	
Введение. Профессия – композитор. Можно ли научиться сочинять музыку?	2
Понятие мелодии. Интонация. Музыкальная тема. Разновидности мелодий (вокальная, инструментальная, речитатив, кантилена, секвенция, плавное движение, скачки и их заполнение).	3
Сочинение мелодий в форме периода на основе несложных интервальных и аккордовых последовательностей.	2
Гармонизация мелодии главными трезвучиями. Аккордовые и неаккордовые звуки	2
Сочинение второго голоса к мелодии, простейшие виды подголосков.	1
Различные виды аккомпанемента и их связь с жанровыми особенностями музыки.	3
Линия басового голоса и ее мелодизация.	1
Особенности строения различных разделов музыкальной формы, экспозиционный и срединный типы изложения музыкального материала, сочинение вступления и заключения	2
Контрольный урок	1
Песенная форма. Работа над сочинением запева и припева. Диапазон певческих голосов. Работа с текстом в вокальной музыке. Выбор стихов.	4
Простая двух и трех – частная форма. Точная и измененная реприза.	4
Интонации предметно-изобразительного характера, имитирующие птичье пение, журчание ручья, шум дождя, завывание ветра, скачку коня, колокольный звон, работу автомобильного двигателя и т. д.	2
Воспроизведение музыкально-жанровых интонаций: марша, вальса, менуэта, любого другого танца; подражание духовому оркестру, оркестру народных инструментов, джазу.	3
Тональное развитие. Кварто-квинтовые, терцовые, секундовые соотношения тональностей и их выразительное значение. Роль модуляции в музыкальной драматургии.	2
Контрастная и имитационная полифония. Канон и его разновидности.	2
Контрольный урок	1
Итого	35
2 год обучения	
Сочинение инструментальных пьес в форме рондо. Особенности формы. Анализ классических образцов.	4
Сочинение сонатной формы (сонатина).	5
Воссоздание типичных интонаций стиля известных композиторов: Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта.	4
Сочинение 2-х или 3-х голосной инвенции. Разбор инвенций Баха.	4
Контрольный урок.	1
Сочинение романса. Вокальный цикл. Работа с поэтическим текстом. Знакомство со стихами современных петербургских поэтов.	6
Сочинение вариаций. Тема для вариаций – отличительные особенности, размер, характер, форма. Виды вариаций.	5
Сюита (для фортепиано, гитары). Танцевальная или программная.	5
Контрольный урок.	1
Итого	35
3 год обучения	

Сочинение пьес в сложной двух и трех-частной форме. Контрастная и развивающая средняя часть, измененная реприза.	5
Сочинение инструментального ансамбля — дуэт фортепиано и скрипки (флейты), трио.	5
Сочинение более сложного ансамбля — трио, квартет (духовые, струнные)	6
Контрольный урок	1
Подражание Грегорианскому хоралу или русскому Знаменному распеву. Написание монодии.	5
Воссоздание типичных интонаций стиля известных композиторов: Рахманинова, Дебюсси и других. Новое в гармонии XX века.	6
Форма фуги. Фугато. Написание 3-голосной фуги.	6
Контрольный урок.	1
Итого	35

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате освоения программы «Сочинение» учащийся должен уметь использовать полученные теоретические и практические знания при исполнении на музыкальных инструментах, уметь импровизировать на основе заданной гармонической последовательности, подбирать по слуху, подбирать несложный аккомпанемент для мелодий в различных жанрах и стилях, сочинять как оригинальные произведения, так и стилизации.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Сочинение» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация по предмету осуществляется в виде контрольного урока в конце каждого года обучения, а также концерта из произведений учащихся.

Формы и средства текущего контроля. В качестве средств текущего контроля используется демонстрация фрагментов сочинений. При проведении контрольных уроков демонстрируются написанные сочинения, различные по размеру и технической сложности, в зависимости от уровня подготовки учащихся.

Примерные требования промежуточного и итогового контроля:

1 год обучения

1) Сочинение песни на собственный стихи, стихи выбранные самими учащимися, или предложенные педагогом.

2) Сочинение небольшого произведения в простой 2-х или 3-х частной форме для фортепиано или другого солирующего инструмента (возможен дуэт или трио), программного или жанрового (вальс, марш, прелюдия).

2 год обучения

1) Сочинение вариаций для одного-двух инструментов (тема и четыре-пять вариаций).

Сочинение сонатины для фортепиано или других инструментов.

3 год обучения

1) Сочинение пьесы в сложной 2-х, или 3-х частной форме (танец, программная пьеса).

2) Сочинение полифонической пьесы (инвенция, фугато).

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	обучающийся продемонстрировал прочные, системные теоретические знания и владение практическими навыками в полном объеме, предусмотренном программой
4 («хорошо»)	обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания и владение практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при этом погрешности и неточности не являются существенными и не затрагивают основных понятий и навыков
3 («удовлетворительно»)	обучающийся допускает существенные погрешности в теории и показывает частичное владение предусмотренных программой практических навыков
2 (неудовлетворительное)	отсутствие прочных теоретических знаний и практических навыков

Методические рекомендации преподавателям

Особые сложности в постановке курса «Сочинение» представляет разный уровень подготовки учащихся, их разная специализация, разная степень владения фортепиано. Педагогу предстоит оценить возможности каждого ученика, его индивидуальные склонности и предпочтения и на этой основе строить дальнейшую работу с ним. Например, кто-то более тяготеет к инструментальной музыке, другой к вокальной. Вместе с тем необходимо по мере обучения тактично ставить перед учеником задания, которые помогли бы расширить его кругозор и выявить дремлющие в нем возможности.

Работа над мелодией.

Мелодия неотделима от прочих элементов музыкальной ткани. Вместе с тем «она сама обладает комплексностью, полиэлементностью. Мелодия содержит в себе то же, что всё музыкальное произведение: интонационность, лад и гармонию, ритм и метр, мелодическую линию, фактурный рисунок, архитектонику, динамику. Среди названных элементов выделяется один, с которым связана специфика этого музыкального явления, - мелодическая линия. (В.Холопова).

Хотя все эти элементы связаны и взаимодействуют, методически возможно работать над ними отдельно.

Учащемуся следует привить вкус к выразительному плавному секундовому движению мелодической линии:

- а) движение одними секундами (по типу темы финала 9-ой симфонии Бетховена);
- б) сочетание: скачок и секундовое заполнение интервала;
- в) секундовое движение и завершающий скачок;
- г) различные варианты гаммообразного движения (пример – Адажио из балета «Щелкунчик»), в том числе в сочетании со скачком («Старинная французская песенка», «Июнь»);
- д) секундовый ряд частных вершин разной высоты, образующих восходящую (реже – нисходящую) линию (И.Способин);
- е) скрытое двухголосие;
- ж) секундовый ход в побочном голосе.

Интонация.

Работа над архитектурой мелодии неотделима от интонационного поиска.

Перед учеником могут быть поставлены следующие интонационные задачи:

а) найти соответствующую интонацию для выражения эмоции радости, веселья, грусти, скорби, негодования, удивления, восклицания, повеления, вопроса, вопроса-ответа и т. п.

б) найти интонации предметно-изобразительного характера, имитирующие птичье пение, журчание ручья, шум дождя, завывание ветра, скачку коня, колокольный звон, работу автомобильного двигателя и т. д.

г) воспроизведение музыкально-жанровых интонаций: марша, вальса, менуэта, любого другого танца; подражание духовому оркестру, оркестру народных инструментов, джазу;

д) воссоздание типичных интонаций стиля известных композиторов: Баха, Моцарта, Бетховена, Рахманинова, Дебюсси и других. Подражание Грегорианскому хоралу или русскому Знаменному распеву.

е) воссоздание характерных интонаций отдельных типизированных ладов, например, квартного трихорда, пентатоники, целотонного лада, семиступенных архаических ладов.

Фактура и фигурация.

Специальной проблемой в курсе сочинения является работа над фактурой. Учащегося следует ознакомить с основными исторически сложившимися типами музыкальной фактуры: монодийной, полифонической, аккордовой, гомофонной, гомофонно-полифонической и иными формами смешанной фактуры.

Монодийный склад в современной профессионально-композиторской музыке связан преимущественно с произведениями для смычковых инструментов соло. Работая над одноголосным сочинением, особое внимание следует обратить на возможности скрытого многоголосия.

В практической работе учащемуся предстоит чаще встречаться с многоголосной – аккордовой, гомофонной, полифонической и различного рода смешанной фактурой. При этом нужно воспитывать в ученике вкус к темброво-колористической стороне гармонии, к свободному и расчетливому распоряжению регистрами.

В рамках музыкальной школы учащемуся может быть дано лишь общее представление об отдельных полифонических приемах. В то же время следует обратить его внимание на возможности полифонизации гармонии, на различного рода способы гармонической и ритмической фигурации.

Предметом особого внимания должна стать мелодическая фигурация: задержания, проходящие ноты, предъемы; фигурация солирующая и подголосочная, орнаментирующая, напевно-полифоническая и пассажная.

Музыкальная форма.

Начальное сочинение в условиях музыкальной школы по необходимости должно сводиться преимущественно к малым формам, таким как период, простая двухчастная, простая трехчастная. Куплетная песенка, танец, марш, небольшая пьеска программного характера – вот основные жанры, которые надлежит освоить начинающим композиторам. С наиболее одаренными и технически подготовленными можно работать и над более сложными композициями, такими как романс, инструментальная поэма, рондо, вариации и т. п. Удерживая ученика от решения «неподъемных» задач, следует делать это достаточно тактично, чтобы не сковывать его инициативу и воображение.

«Основным видом периода является период из двух предложений повторного строения, с полным совершенным заключительным кадансом, несущий экспозиционную функцию в произведении». (Холопова). В то же время ученику следует получить представление о различных формах периода: элементарных и тематически развитых, из двух или трех предложений, сложных периодах, периодах единого

строения (без деления на предложения), повторного и неповторного строения, квадратных и неквадратных (с расширением или сжатием), однотональных и модулирующих, периодах как формы одночастного произведения и как части более крупной формы.

Простая двухчастная и простая трехчастная, называемые песенными формами, особенно применимы при сочинении песен, танцев, маршей, небольших пьес жанрового характера. Учащемуся надлежит получить представление о репризной и безрепризной двухчастной форме, о форме куплетной песни с припевом, о возможностях контраста в таких построениях.

При работе над простой трехчастной формой следует уделить особое внимание средствам достижения контраста и сохранения единства произведения, создавая среднюю часть, как на материале экспозиции, так и с помощью нового тематического материала. Специфические проблемы возникают при сочинении репризы, которая может быть полной и сжатой,

точной и варьированной, динамизированной, синтезирующей материал экспозиции и среднего раздела.

Учащиеся с помощью педагога должны постигать логику музыкальной речи, особенности строения различных разделов музыкальной формы, отличать экспозиционный и срединный типы изложения музыкального материала, научиться сочинять вступление и заключение (это может быть специальным заданием).

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является одним из видов учебных занятий, который ставит целью обеспечить успешное усвоение материала и овладение всеми необходимыми навыками.

Время, предусмотренное на выполнение самостоятельной работы обучающихся составляет 1 час в неделю.

Самостоятельная работа направляется и контролируется преподавателем, который должен следить за доступностью, объемом и формой заданий, равномерным распределением затрачиваемого на их выполнение времени в течение недели. Преподаватель обеспечивает регулярный контроль за выполнением домашних заданий.

Список рекомендуемой литературы:

1. Гнесин М., Начальный курс практической композиции. М., 1962
2. Месснер Е., Основы композиции. М., 1968
3. Тихомиров Г., Элементы композиторской техники. М., 1964
4. Холопова В., Мелодика. М., 1980
5. Холопова В., Фактура. М., 1979
6. Холопова В., Формы музыкальных произведений. М., 1999
7. Тюлин Ю., Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. М., 1976
8. Ручьевская Е., Классическая музыкальная форма. СПб., 1998
9. Цуккерман В., Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формообразования в музыке. Простые формы. М., 1980
10. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
11. Государственный институт искусствознания. Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. Теория современной композиции. М., 2005