

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра фортепиано и методики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
 / М. М. Ахмедагаев /
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Творческая работа по специальной дисциплине

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

Квалификация

«Магистр»

Форма обучения – **очная / заочная**

Срок обучения

очная форма - 2 года

заочная форма - 2 года 6 месяцев

Нальчик 2023

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины «Творческая работа по специальной дисциплине» является формирование и развитие творческих навыков, образного мышления, формирование творческого подхода к исполняемому произведению.

2. Перечень формируемых компетенций

По освоении курса на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен:

- осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов (ПК-1);
- овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блок 1. Б.1.В.03.

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

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать объект и содержание репертуара, его взаимосвязь с другими отраслями научно-практических знаний, методологию исполнительской и педагогической работы над музыкой; стили композиторов разных эпох и направлений, основные образные сферы, которые были присущи тому или иному автору, особенности их музыкального мышления; **уметь** оперировать основными знаниями в области теории, истории и практики отечественного и зарубежного исполнения музыкального репертуара, применять основные методологические принципы академических школ и современных направлений исполнительства и педагогики, анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных; осуществлять концертное исполнение произведений различных стилей и эпох и работу над ними в рамках будущей преподавательской работы; создать определенную концепцию исполнения произведения, используя предыдущие знания и опыт.

Владеть проблематикой и методологией современного исполнительства, навыками критического осмысления различных методов изучения, техническими приемами, которые требуются для создания образа, в соответствии со стилем и периодом написания конкретного сочинения, проведения собственных научных исследований в данной области, репертуаром, составлять концертные программы из фортепианных произведений различных стилей.

5. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов, что включает в себя аудиторную (учебную) работу – 66 часов (самостоятельная работа – 42 час) по очной форме обучения. Заочная форма - 10 часов, самостоятельная работа – 98 часов, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего периода обучения. По окончании – зачет.

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

В программе «Творческая работа по специальной дисциплине» обязательно распределение репертуара по принципу нарастания сложности, количество пройденных произведений также не должно быть точно регламентировано, оно зависит от индивидуальных особенностей обучающегося, степени его одаренности, уровня

подготовки. Студент должен развиваться, свободно ориентируясь во всем многообразии фортепианной литературы, в репертуар пианиста постоянно включаются произведения всех стилей и жанров: классические сонаты и полифонические сочинения, современная музыка и романтические циклы, лирические миниатюры, виртуозные пьесы и этюды, концерты с оркестром.

В процессе обучения у магистранта формируются исполнительские принципы и глубокое понимание стиля.

Важнейший акцент в работе на всестороннее и гармоничное развитие личности студента, его интеллектуального и творческого потенциала, раскрытие таланта ученика, бережное отношение к его индивидуальности.

Понимание студентом содержания исполняемых произведений невозможно без знания музыки и литературы, живописи и архитектуры, философии, истории культуры и религий.

Воспитание навыков самостоятельно определять художественные цели и находить исполнительские средства для их достижения. Выбор выразительных средств неотделим от понимания стиля, образной сферы и музыкального языка композиторов различных эпох.

Развиваются и активизируются все способности студента: исполнительский слух (слуховое представление и контроль), ритм («чувство времени», дирижерская воля), все виды памяти, образное и логическое мышление, артистизм, концентрация внимания.

Развитие «виртуозного мышления» студента, способности находить верные приемы игры, оправданные художественной целью. Внимание молодого пианиста направлено не только на скорость и точность движений, но прежде всего на качество звука, осмысленность и убедительность исполнения. Правильная организация пианистического аппарата в целом, его естественность и свобода позволяет молодому пианисту избежать проблемы профессиональных заболеваний.

Контроль и осознанное использование эмоциональной сферы. Направленность творческой фантазии, воображения, артистической свободы студента. Решение психологических проблемы, связанных с игрой на сцене.

Приобретение исполнительского опыта.

Очная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Творческая работа по специальной дисциплине				
1		1	18	10	
2		2	17	10	
3		3	18	10	
4		4	13	12	Зачет
	Итого: 108 часов		66	42	ПК-1,2

Заочная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивиду- альные	Самостоя- тельные	
	Творческая работа по специальной дисциплине				
1		1	2	20	
2		2	2	20	
3		3	2	20	
4		4	2	20	
5		5	2	18	Зачет
Итого: 108 часов			10	98	ПК-1,2

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины

Оценочная стратегия выстраивается из следующих компонентов:

5 (отлично) - стабильное, безошибочное произнесение нотного текста в соответствии с необходимыми исполнительскими и художественными требованиями музыкального сочинения. Яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание и дифференциация озвучивания произведений разных эпох и стилей.

4 (хорошо) - произведения, исполненные неровно по качеству воспроизведения. Недостаточно рельефно «выписанные» элементы музыкальной ткани. Неряшливая педаль (фортепиано). При этом – добротный выученный нотный текст.

3 (удовлетворительно) - малосодержательное исполнение, некачественно отработанные элементы выразительных средств.

2 (неудовлетворительно) - ошибки в тексте, остановки при исполнении несостоятельность технологическая и смысловая.

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

а) основная методическая литература

1. Вольф К., Уроки Шнабеля. – М.:КлассикаXXI,2008. - (Мастер - класс) + DVD.
2. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. - М.:КлассикаXXI,2006. - (Мастер - класс)
3. Как исполнять импессионистов - М.:КлассикаXXI, 2008. -(Мастер - класс)
4. Как исполнять русскую фортепианную музыку. - М.:КлассикаXXI, 2009. -(Мастер - класс)
5. Корыхалова Н. П. За вторым роялем : Работа над муз. Произведением в фп. классе. М.:КлассикаXXI,2006.
6. Мазель В. Музыкант и его руки: Кн. 2. Формирование оптимальной осанки. – СПб.:Композитор,2005.
7. От урока до концерта: Фп.-пед. Альманах; Вып.1 - М.:КлассикаXXI, 2009. -(Мастер - класс)
8. Рабинович Д. А. Исполнитель и стиль. - М.:КлассикаXXI,2008. -(Мастер - класс)
9. Смирнова М. Работа над фортепианными сонатами Бетховена(на материале редакции Артура Шнабеля);Учебное пособие. – СПб Композитор,2012
10. Смирнова М. Работа над фортепианными сонатами Франца Шуберга(к проблемеисполнительской интерпретации): Учебное пособие. – С-Пб.: Композитор2012
11. Уроки Гольденвейзера. - М.:КлассикаXXI, 2009. -(Мастер - класс)
12. Уроки Зака. - М.:КлассикаXXI, 2009. - (Мастер - класс) + DVD.

13. Фортепианные вариации русских композиторов 18 - 19 веков М., Музыка, 2010.
14. Фортепианные этюды и упражнения, выпуск 1 зарубежных композиторов 20 век, «Композитор», С-Пб., 2010.
15. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Классика – XXI. М., 2011

б) дополнительная методическая литература

1. Алексеев А. Методика обучения игры на фортепиано М., 1978
2. Алексеев А. Клавирное искусство. М., 1952
3. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1974
4. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1973
5. Бадуря-Скода Е.П. Интерпретация Моцарта М., 1972
6. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., 1978
7. Бирмак А. О художественной технике пианиста. М., 1973
8. Браудо И. Артикуляция. Л., 1973
9. Браудо И. Об органной клавирной музыке. Л., 1976
10. Браудо И. Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 1., М., 1965
11. Браудо И. Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 4., М., 1976
12. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. И., 1968
13. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной Игре. М., 1961
14. Калинина Н. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе Л., 1974
15. Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. М., 1969
16. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального фортепиано. М., 1966
17. Кременштейн Б. Педагогика Г.Г. Нейгауза. М., 1984
18. Ландовска В. О музыке. М., 1991
19. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. М., 1971
20. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., 1988
21. Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. М., 1966
22. Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. М., 1977
23. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха. М., 1967
24. Назфйкинский Б. О психологии музыкального восприятия. М., 1972
25. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1987
26. Николаев А. Некоторые вопросы развития фортепианной техники // Очерки по методике обучения игры на фортепиано. Вып. 2. М., 1965
27. Ройзман Л. О работе над полифоническими произведениями И.С. Баха и Г.Ф. Генделя с учащимися пианистами // Очерки по методике обучения игре на фортепиано. Вып. 2 М., 1965
28. Савшинский С. Пианист и его работа. М., Л., 1961
29. Савшинский С. Работа пианиста над техникой. М., Л., 1968
30. Савшинский С. Режим и работа пианиста. М., Л., 1963
31. Теплов Б. Психология музыкальных способностей // Проблема индивидуальных различий. М., 1961
32. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога. М., 33.
- Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., 1968
34. Фейнберг С. Пианизм как искусство. М., 1969

- Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner
- Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;
- Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Библиотечный фонд - 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Основной формой творческой работы пианиста является рассмотрение вопросов исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, прием игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструмента, а при необходимости – исполнительская редакция. При работе над произведением необходимо использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

В воспитании будущего исполнителя и педагога в формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства решающую роль играет репертуар. В работе со студентом необходимо использовать все богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную классику. Обращение к отечественной музыке и к произведениям авторов национальных школ воспитывает у молодых музыкантов чувство патриотизма, развивает широту взглядов и помогает оценить по достоинству вклад национальных композиторских течений в общую сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. Концертные выступления развивают у студента стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

11. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Ясное понимание содержания и формы исполняемого произведения, разнообразие и выразительность звука, живая и естественная фразировка, интонация, ясная и осмысленная артикуляция, искусство педализации – все эти исполнительские задачи молодой пианист учится под руководством педагога решать *самостоятельно*.

12. Перечень учебной литературы

а) основная литература:

И.С. Бах	«Хорошо темперированный клавир» (т. 1, 2), Французские сюиты, Английские сюиты, Партиты, Токкаты, Итальянский концерт, Французская увертюра, Концерты, «Гольдберг-вариации», Хроматическая фантазия и fuga, «Каприччио на отъезд возлюбленного брата», Сонаты, Фантазии и Фуги.
Гендель	Сюиты
Скарлатти	Сонаты
Моцарт	Сонаты, вариации, концерты, пьесы (фантазии, рондо, Adagio, Allegro)
Гайдн	Сонаты. Анданте с вариациями f-moll
Бетховен	Сонаты, вариации, концерты №№ 1-5, багатели, рондо.
Вебер	Сонаты, «Концертштюк»

Клементи Шуберт	Сонаты Сонаты, Фантазия «Скиталец», 4 экспромта op. 90, 4 экспромта op. 94, Музыкальные моменты op. 94, Песни (Шуберт-Лист), Танцы (лендлеры, вальсы)
Шопен	Баллады, Скерцо, Сонаты № 2, 3, Концерты № 1, 2; 24 прелюдии, Полонезы, Этюды (op. 10, op. 25), Ноктюрны, Мазурки, Вальсы, Фантазия f-moll, Баркарола, Колыбельная, Экспромты, Рондо, Тарантелла
Шуман	Сонаты № 1, 2, 3, Концерт, Фантастические пьесы op. 12, Арабеска, Новелетты, Вариации на тему «Abegg», «Бабочки», 6 интермеццо op. 4, «Карнавал», Симфонические этюды, «Крейслериана», Юмореска, «Танцы Давидсбюндлеров», «Венский карнавал», Токката, Allegro-moll, «Пестрые листки», «Детские сцены», «Лесные сцены», «Песни раннего утра».
Лист	«Годы странствий», Соната h-moll, Концерты № 1, 2, «Пляска смерти», Венгерские рапсодии, Испанская рапсодия, Этюды, Баллада № 2, Фантазия и fuga «В.А.С.Н.», «Воспоминания о Дон-Жуане», Фантазия на темы оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», транскрипции, «Утешения» (6 пьес), Три ноктюрна, «Парафраза на темы оперы Дж. Верди «Риголетто», Скерцо и Марш, Забытые вальсы (1-3), «Мефисто-вальс», «Поэтические и религиозные гармонии»
Брамс	Концерты № 1, 2, Сонаты № 1, 2, 3, Вариации на тему Паганини (1, 2 тетр.), Вариации и fuga на тему Генделя, Вариации на тему Шумана, 4 баллады op. 10, Циклы пьес op. 76, 116, 117, 118, 119; 2 рапсодии op. 79, Скерцо es-moll.
Григ	Концерт, Соната, Лирические пьесы, Баллада g-moll, Сюита «Из времен Хольберга»
Сен-Санс Франк	Концерт № 2, Пьесы «Прелюдия, хорал и fuga», «Прелюдия, ария и финал», Симфонические вариации
Дебюсси	Прелюдии (1, 2 тетр.), «Образы» (1, 2 тетр.), «Бергамасская сюита», Сюита «Для фортепиано», «Эстампы», Этюды, «Остров радости», «Детский уголок»
Равель	Концерт G-dur, Концерт D-dur (для левой руки), «Отражения», «Ночной Гаспар», «Гробница Куперена», «Благородные и сентиментальные вальсы», «Игра воды», «Павана», Сонатина, Вальс «Песни без слов», 6 прелюдий и фуг, «Серьезные вариации», Фантазии, Концерт g-moll, Концерт d-moll
Мендельсон	Концерты №№ 1-3, Сюита op. 14, Соната, Этюды op. 18, Румынские танцы, «На вольном воздухе» (5 пьес), «Allegro barbaro»
Хиндемит	«Ludustonalis», Сонаты (1-3), Сюита «1923»
Альбенис	Цикл «Иберия»
Гранадос	Цикл «Гойески»
Де Фалья	Фантазия «Бетика», «Ночи в садах Испании» (для фортепиано с оркестром)
Лигети	Этюды
Берг	Соната op. 1
Бриттен	Концерт
Шёнберг	Сюита op. 25, Пьесы op. 11, 23, 33
Веберн	Вариации
Гершвин	Концерт, «Рапсодия в стиле блюз»
Хинастера	Соната, Три аргентинских танца

Шимановский	Цикл «Маски», Сонаты, Пьесы
Барбер	Соната
Глинка	Пьесы, Вариации
Чайковский	Концерты № 1, 2, 3, Соната cis-moll, Большая соната G-dur, «Времена года», «Думка», «Русское скерцо», Вариации F-dur, Прелюдия и fuga, пьесы (ор. 19, 40, 72, ор. 2, 5, 7, 8, 9, 10, ор. 31, 51)
Мусоргский	«Картинки с выставки», пьесы
Балакирев	«Исламей», Соната, Пьесы («Полька», «В саду», Мазурки, ноктюрны etc.)
Глазунов	Сонаты. Прелюдии и фуги
Танеев	Прелюдия и fuga gis-moll
Бородин	«Маленькая сюита»
Ляпунов	Этюды, Соната
Рахманинов	Сонаты № 1, 2, Концерты №№ 1-4, «Рапсодия на тему Паганини», Вариации на тему Корелли, Вариации на тему Шопена, Прелюдии (ор. 23, 32), Этюды-картины (ор. 33, 39), Пьесы-фантазии ор. 3, Музыкальные моменты, Полька, Салонные пьесы ор. 10, транскрипции
Скрябин	Сонаты №№ 1-10, Концерт, Этюды (ор. 2, 8, 42, 49, 56, 65), Фантазия ор. 28, Вальс ор. 38, Прелюдии, поэмы, мазурки и другие пьесы
Метнер	Концерты №№ 1-3, Сонаты, пьесы (Сказки, «Забытые мотивы» – 3 цикла)
А. Рубинштейн	Концерты, Этюды
Лядов	Вариации на тему Глинки, пьесы
Стравинский	Три фрагмента из балета «Петрушка», Соната, 4 этюда
Прокофьев	Сонаты №№ 1-9, Концерты №№ 1, 2, 3, 5; «Сарказмы», «Мимолетности», 10 пьес ор. 12, Токката, 4 этюда ор. 2, «Ромео и Джульетта» (10 пьес), «Золушка» (3 пьесы ор. 95, 6 пьес ор. 102), Пьесы ор. 2, 3, 4, 32 etc.
Шостакович	3 фантастических танца ор.5, Сонаты №№ 1,2, Концерты №№ 1,2, 24 прелюдии ор.34, 24 прелюдии и фуги ор.87, «Афоризмы»
Хачатурян	Концерт, Токката, Соната
Мясковский	Соната №2, пьесы (сборники «Причуды», «Воспоминания», «Пожелтевшие страницы»)
Щедрин	Пьесы («Подражание Альбенису», «Юмореска» etc.) Сонаты, Концерты, 24 прелюдии и фуги, «Полифоническая тетрадь»
Шнитке	Импровизация и fuga, сонаты №№ 1,2, «Афоризмы», Концерт (1960 г.), Концерт со струнным оркестром
Губайдулина	Чакона, Соната.

б) дополнительная литература:

не требуется

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

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)

- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Фортепиано».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1

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

Зав. кафедрой фортепиано и методики,
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт
профессор

Гринченко Г.А.