

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Колледж

Методические рекомендации по освоению учебной дисциплины

Фортепиано, чтение с листа

МДК.01.03 по специальности:

53.02.04 Вокальное искусство

Разработчики: Мягкова С. И.

Фаст Е.П.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Фортепиано, чтение с листа» разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 53.02.04 «Вокальное искусство».

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «Фортепиано», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Систематические занятия с педагогом и самостоятельный труд при регулярной проверке качества выполнения домашних заданий.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

При активном участии в кафедральных концертах и конкурсах различного уровня студент может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

При изучении курса «Фортепиано, чтение с листа» следует выполнять следующие виды самостоятельной работы:

- разучивание музыкальных произведений, включенных в программу для исполнения на зачете, экзамене, контрольном уроке;
- чтение нот с листа;
- транспонирование сольной партии и партии фортепиано;
- исполнение сольных партий в оркестровых ключах и чтение с листа сольных партий транспонирующих инструментов (духовых и струнных);
- эскизное прохождение пьес;
- работа над фортепианным ансамблем;
- работа над аккомпанементом.

Структура курса фортепиано, методика построения занятий и подбор репертуара определяется изложенными выше задачами. Индивидуальный план студента состоит из двух основных разделов: фортепианного и профилирующего.

В первый - **фортепианный раздел** - входят произведения фортепианной литературы: изучаются и выучиваются на память сочинения полифонической, крупной и малых форм.

Второй - **профилирующий раздел** - связан с педагогической практикой студента, с его специальностью и циклом музыкально-теоретических дисциплин (изучение аккомпанементов, ансамблей, чтения с листа и т.д.).

При изучении произведений, различных по жанрам, художественно-стилистическим особенностям, перед студентом выдвигаются определённые пианистические задачи: соблюдение основных аппликатурных принципов, штриховых и динамических указаний, закрепление навыков постоянного слухового контроля за звукоизвлечением и применением педали.

Успешность продвижения студентов, их успеваемость во многом зависит от целесообразно составленного учебного репертуара, но достаточный уровень развития фортепианных навыков может быть достигнут только в результате систематических занятий с педагогом и самостоятельного труда при регулярной проверке качества выполнения домашних заданий.

Эффективность учебного процесса зависит также от организации уроков, каждый из которых желательно разделить на две части: одна будет посвящена работе над фортепианными произведениями, другая - работе над пьесами профилирующего раздела программы. Деление урока позволит создать условия для изучения произведений всех видов.

Важную роль в самообразовании музыканта играет умение читать ноты с листа - рекомендуются несложные сольные пьесы, аккомпанементы, а также четырёхручные переложения оркестровых произведений.

С целью развития самостоятельности в интерпретаторских решениях подходят сочинения, не имеющие традиций исполнения - новая музыка современных композиторов.

Для знакомства с музыкой современных композиторов в учебный репертуар студентов и для ознакомления включаются сочинения красноярских композиторов и композиторов, живущих в Сибири.

Занятия в классе фортепиано пройдут успешнее, если обучающийся почувствует, что полученные знания необходимы для его специальности (изучение полной фактуры пьес по специальности, ансамблей и аккомпанементов по педагогической практике).

Методические рекомендации студентам

Обучение начинается с определения уровня подготовки учащегося, анализа и оценки перспектив его будущей работы по специальности.

Дальнейшая работа подразумевает развитие разнообразных творческих способностей музыканта, необходимых ему в предстоящей профессиональной деятельности:

- воспитание способности реализовывать в своем исполнении понимание стиля, драматургии, образного мира исполняемых произведений;
- формирование гармонического и полифонического слуха;
- воспитание слухового самоконтроля;
- становление навыков аккомпанемента, ансамблевой игры;
- выработка навыка транспонирования и чтения нот с листа;
- развитие навыков импровизации и сочинения (как минимум - подбора мелодии и сочинения вариантов аккомпанемента к ней);
- изучение профессиональной терминологии.

Основные требования к владению материалом:

- сыграть любую из гамм, арпеджио, доминантсептаккорд, уменьшенный септаккорд (длинный) – двумя руками в параллельном движении на 2-4 октавы, аккорды трехзвучные с обращениями на одну октаву, хроматическую гамму;
- владеть минимальными техническими приемами, исполняя этюды различной направленности;
- понимать и уметь передавать смысл, характер, стилистику и форму исполняемых произведений;
- уметь полифонически слышать музыку;
- владеть различными приемами звукоизвлечения и педализации, необходимыми для исполнения конкретного произведения;
- играть в ансамбле с другими инструментами, связанными с основной специальностью учащегося;
- уметь самостоятельно выучить несложное произведение и исполнить его в законченном виде;
- уметь читать с листа легкие пьесы и аккомпанементы из репертуара ДМШ;
- уметь свободно играть гармонические последовательности, задания по сольфеджио и теории, музыкальные фрагменты и темы произведений, изучаемых по курсу музыкальной литературы;
- каждый семестр исполнять заданную программу на зачетах и экзаменах согласно учебному плану.

Особенности методики преподавания курса фортепиано студентам-инструменталистам определяются прежде всего различным уровнем их предварительной фортепианной подготовки. Практика показывает, что многие из поступающих никакой подготовки не имеют.

Другим обстоятельством, влияющим на методику, является противоречие между количеством и разнообразием подлежащих решению задач и очень небольшим объемом курса. Следует также учесть роль профилирующего раздела для развития необходимых музыкантам-профессионалам навыков: на любом инструменте в первую очередь актуальна работа с текстом – разбор, интерпретация, выучивание, исполнение. Для самостоятельного музицирования на фортепиано требуются навыки свободного владения клавиатурой. В этом отношении особо важными представляются такие виды работы, как чтение с листа, транспонирование, подбор, аранжировка.

Отсюда можно вывести главные требования к методике преподавания: максимальная интенсивность занятий (как в классе, так и самостоятельных); необходимость на каждом уроке уделять половину времени работе над профилирующим разделом.

Работа с учащимися, не имеющими фортепианной подготовки

На первом этапе (I, II семестр) занятия с начинающими будут носить синтетический характер: нет четкого разграничения работы над сольным и профилирующим разделом.

Основные задачи первого этапа занятий с начинающими:

формирование первоначальных игровых навыков (посадка за инструментом, прикосновение к клавиатуре, «дыхание» рук, приемы игры legato и non legato, координация движений при одновременной игре двумя руками);

первоначальное практическое знакомство с клавиатурой (клавиатурная «топография», тональности в пределах 2-3 ключевых знаков – гаммы, аккорды основных ступеней, типичные гармонические обороты);

закрепление знаний, полученных в курсе элементарной теории музыки и гармонии;

развитие музыкального слуха и памяти, чувства ритма.

Одной из основных форм работы, очевидно, должно стать прохождение значительного числа простейших музыкальных произведений (сначала – одноголосных). На этом материале формируются игровые движения, закрепляется знакомство с нотной записью и другими теоретическими знаниями, закладываются основы навыков чтения нот с листа. Эти же пьесы могут быть использованы в упражнениях по транспонированию – можно предложить студенту подобрать наиболее запоминающиеся мелодии от нескольких клавиш.

Три из изученных в I семестре произведения выносятся на контрольный урок, причем возможно их исполнение в транспорте.

Работу по собственно подбору можно проводить на материале известных студенту мелодий, а также в виде «инструментальных диктантов»: педагог исполняет мелодию (отдельный интервал, попевку), студент повторяет ее на втором инструменте.

Кроме того, в занятия необходимо включить гаммы. При этом задача технической тренировки не является основной. В первую очередь преследуется цель овладеть набором «ключей» к различным тональностям, выработать навык свободной ориентации на клавиатуре. Исполнение гамм двумя руками для начинающих будет сложно, поэтому рекомендуется игра каждой рукой отдельно.

Помимо традиционных упражнений – гамм, аккордов, арпеджио – для развития гармонического мышления студента предлагается ввести игру гамм с гармонизацией: каждой ступени соответствует аккорд или интервал. Например, в простейшем варианте можно использовать 3 интервала: квинту I-V – тонику, сексту VII-V – доминанту, сексту I-VI – субдоминанту; при игре в восходящем движении на одну октаву образуется следующая гармоническая цепочка: T-D-T-S-T-S-D-T.

В дальнейшем можно менять варианты, используя другие расположения аккордов, порядок следования гармоний и т.д. Играть следует, меняя руки: аккорды будут то в левой, то в правой руке.

На последующих этапах обучения задачей будет дальнейшее развитие и углубление полученных навыков. Происходит более четкая дифференциация сольного и профилирующего разделов.

В профилирующем разделе программы при выборе аккомпанементов необходимо учитывать несколько моментов.

Во-первых, желательно делать акцент на произведениях с типовой фактурой. Причем желательно познакомиться с аккомпанементами не только классических форм (хоральный аккордовый склад, «бас – аккорд», «альбертиевы басы», гармонические фигурации и др.), но и употребляемыми в современной эстрадной музыке формами – «диско», самба, буги-вуги, танго и т.д. Изучение пьес сольного раздела также не может исчерпать всего разнообразия фактурных форм. Подспорьем здесь должна стать работа по аранжировке.

Во-вторых, для расширения профессионального кругозора желательно познакомить студентов с образцами русской народной музыки танцевального, песенного жанра.

В-третьих, для повышения интереса студентов к занятиям желательно привлечение в учебный репертуар образцов популярной музыки.

В процессе урока полезно анализировать исполняемые студентом произведения с точки зрения их строения: в переложениях песен и различных облегченных обработках можно обращать внимание на фактурные приемы, голосоведение, гармоническую структуру, в т.ч. часто встречающиеся обороты и т.д. Это обогатит арсенал приемов в самостоятельной работе студента по подбору и аранжировке как ступеням подготовки к импровизации.

Аранжировка должна стать одной из важнейших форм работы на занятиях по фортепиано. Начинать такую работу следует после приобретения студентами первичных

исполнительских навыков, знакомства с определенным кругом тональностей и типичными гармоническими оборотами.

Таким образом, можно рекомендовать вводить в занятия аранжировку со II семестра. Студенту предлагается в нотной записи мелодия, которую он аранжирует под руководством педагога: определяется гармонизация, наиболее подходящее фактурное оформление, уточняется рисунок басового голоса, расположение аккордов. В дальнейшем можно пробовать разные варианты аранжировки для одной мелодии, причем в зависимости от стиля возможно прибегать к преобразованиям исходной мелодии – менять ритм, размер. За семестр необходимо сделать 3-4 аранжировки разных стилей.

Работу по чтению с листа, изучению гамм (в том числе с гармонизацией) и транспонированию на последующих этапах необходимо продолжать. От транспонирования по слуху (фактически, подбора) следует переходить к транспонированию по нотам. При этом нужно добиваться осознания мелодии в новой тональности. Механического «поинтервального» переноса необходимо избегать. В такой работе очень важным будет умение проанализировать структуру мелодии, выделить в ней опорные с точки зрения лада моменты.

Работа с учащимися, имеющими предварительную фортепианную подготовку

Уровень фортепианной подготовки первокурсников различен: – у одних это несколько классов музыкальной школы, другие ограничились знакомством с клавиатурой, и педагог должен учитывать это при выборе программы сольного раздела. В остальном задачи работы с подготовленными студентами будут теми же, что и задачи работы с начинающими.

Практика показывает, что, даже имея фортепианную подготовку, студенты чаще всего не владеют навыками, необходимыми для «свободного» музицирования, такими, как чтение с листа, транспонирование, подбор и аранжировка. Следовательно, эти виды работы с подготовленными студентами будут также актуальны. Педагог самостоятельно определяет необходимость использования тех или иных методов работы. Так, этап транспонирования по слуху может быть сильно сокращен или пропущен – можно начинать сразу с транспонирования по нотам. В подбор сразу можно включать аккомпанемент. Аранжировку можно начинать уже с I семестра.

Гаммы, в зависимости от уровня владения инструментом, можно играть каждой рукой отдельно или двумя руками вместе. При определении того или иного способа изучения гамм педагог должен учитывать трудоемкость данного вида работы для каждого конкретного студента. Необходимо помнить, что задача технической тренировки не является первоочередной. Кроме того, рекомендуется игра гамм с гармонизацией, так же, как и для студентов без подготовки.

Необходимо уделять время выработке навыка чтения с листа на уроке и давать систематически задания для самостоятельной работы. Эффективность занятий повысится, если связать заданное для чтения с курсом истории музыки - переложения в четыре руки (для двух студентов), облегченные обработки оперной, симфонической музыки.

Обучение инструменталиста игре на рояле ведется на сольном и ансамблевом фортепианном репертуаре, инструментальных (иногда вокальных) сочинениях и технических упражнениях. Каждый студент имеет свой индивидуальный план, в который преподаватель включает произведения русской и западной классики, а также произведения современных композиторов и композиторов Сибири.

Индивидуальный план складывается из двух разделов: фортепианного и профилирующего, включающего специфический репертуар и специфические формы работы.

В первый, **фортепианный**, раздел входят 3-4 произведения для фортепиано: полифония, сочинения крупной и малой формы, этюды.

Второй, **профилирующий**, раздел связан с педагогической практикой студента, с его специальностью и с циклом музыкально-теоретических дисциплин (изучение аккомпанементов, ансамблей, чтение с листа и ознакомление с музыкой). В профилирующую часть также входит транспонирование, чтение инструментальной партии в оркестровых ключах «до», чтение партий транспонирующих инструментов.

Изучение гамм, аккордов и арпеджио надо рассматривать не только как инструктивный материал, но и как начало практического освоения учеником той или иной тональности. Игра тональных секвенций, подбор или сочинение мелодий и их гармонизация, транспонирование улучшают ориентацию в тональности, служат развитию навыка чтения с листа.

Целесообразно обратиться к инструктивной литературе, в которой музыкальные и пианистические задачи органично сливаются (например, этюды Гедике, Берковича, Лемуана, Лешгорна, Клементи, Черни, Крамера и др.). Играя этюды на различные виды техники, учащиеся не только получают сумму элементарных навыков, но и овладевают элементами фактуры, характерными для различных стилей фортепианной литературы.

Важная роль на уроках фортепиано отводится ансамблевой игре, так как основной инструмент оркестранта применим на практике лишь в ансамбле с другими инструментами. Систематическое исполнение фортепианного сопровождения в ансамблях различных составов дает ученику навык совместной игры, а также развивает способность слышать и учитывать в исполнении разные музыкальные тембры.

Для самостоятельной работы над ансамблевым произведением музыканту необходим навык воспроизведения на фортепиано всех партий сочинения, обеспечивающий всестороннее изучение и углубленное понимание художественного образа. В связи с этим, инструменталист должен уметь объединить, хотя бы в облегченном варианте, сольную партию с фортепианным сопровождением, а также воспроизвести ее голосом, аккомпанируя себе на рояле.

Также необходимо играть на фортепиано простейшие партитуры инструментальных ансамблей: навык воспроизведения таких партитур складывается из умения ориентироваться в ключах "до", исполнять на фортепиано партии транспонирующих

инструментов, видеть одновременно несколько нотных строк. Эти же навыки, но на более сложном материале, в дальнейшем продолжают развиваться в вузе.

В работе с оркестрантами полезна игра в четыре руки. С этой целью возможна замена фортепианной сонаты или пьесы на четырехручные переложения квартетов, квинтетов, отрывков из симфоний, опер, балетов.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

В начале каждого семестра студент получает программу, узнает сроки отчетности, распределяет по срокам и сложности очередность работы.

Плановой самостоятельной работы требует формирование навыка чтения с листа: необходимы еженедельные задания по разным сборникам, чтобы ознакомиться с достаточным количеством музыки разных жанров и стилей. Для исполнения аккомпанементов привлекается солист-студент. Ансамбль из двух студентов репетирует самостоятельно, обмениваясь партиями. Занимается каждый студент **самостоятельно**, еженедельно показывая свою работу педагогу.

3. Формы самостоятельной работы

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть планомерно накопленный «багаж» исполнительского искусства, данный по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

4. Советы по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине

Для дисциплины «фортепиано»:

1. За две недели до контроля проиграть произведение три раза подряд. Цель: выявление наиболее проблемных фрагментов произведения (при последнем проигрывании эти фрагменты станут явными).
2. Записать себя и проанализировать качество звука, цельность произведения.
3. Обыграть программу перед классом.