

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Изучение оперных клавиров»

для обучающихся по программам магистратуры

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Фортепиано

Разработчик: профессор кафедры камерного ансамбля
и концертмейстерской подготовки В.Л.Бойко

Пояснительная записка

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Изучение оперных клавиров» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по программам магистратуры 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» - «Фортепиано».

Цель методических рекомендаций - обеспечить магистранту 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.

По различным уровням образования учебным планом предусмотрены различные часы для самостоятельной работы и часы для контроля.

Приступая к изучению дисциплины «Изучение оперных клавиров» обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза, 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 рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно посещать занятия, использовать различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии и успешном прохождении межсессионной аттестации обучающийся может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность деятельности.

Цели и задачи курса определяют содержание обучения, его форму, методы, репертуар. Основной организационной формой обучения является индивидуальный урок. Обучающийся должен научиться самостоятельно решать художественные и технические трудности, так как знания, полученные на уроке, должны быть в процессе самостоятельной работы претворены в прочный профессиональный навык.

В основе всех оперных клавиров именно пианист дает направление развитию художественного образа, выстраивает форму. Подготавливает вступление солиста, хора и т.д. Вследствие этого, выразительные возможности рояля позволяют пианисту воспроизводить оркестровые звучности. При этом роль концертмейстера приобретает дополнительную многозначность и объединяет в себе одновременно собственно аккомпанирование и дирижерские функции.

Встречающиеся пианистические «неудобства» в клавирах предполагают умение редактировать нотный текст на основе знания партитуры и способность передать звучание как отдельных инструментов, так и всего оркестра на рояле.

Представление сценического действия, конкретных героев, пространства зала помогут пианисту передать масштабность развития, рельефность музыкальных характеристик, яркость красок.

Аккомпанемент в оперных клавирах обусловлен особенностями звучания оркестровых инструментов. Полнота звучания оркестровой

партитуры достигается при помощи воссоздания на фортепиано звуковых «образов» тех инструментов, которые составляют данный конкретный ансамбль. К примеру, при передаче игры смычковых инструментов первостепенное значение для пианиста приобретают штриховая артикуляция, фразировка и умение исполнять на рояле кантилену, столь характерную для струнно-смычковой исполнительской культуры; плотности и яркости звучания медных духовых будет соответствовать насыщенное и объемное, приближающееся к оркестровому звучанию рояля и т.д.

Понимание пианистом вокальной и инструментальной специфики обогащает фортепианную партию и помогает создать достаточно полноценное представление о той или иной опере.

Обучение по дисциплине строится следующим образом:

- 1) к уроку необходимо хорошо изучить произведение, знать термины и ремарки композитора, встречающиеся в нотном тексте, подготовить вопросы по аппликатуре и штрихам,
- 2) перед занятием необходимо просмотреть ноты;
- 3) при подготовке к уроку также рекомендуется послушать произведение различных интерпретациях с целью сформировать свое собственное представление о данном сочинении,
- 4) знать вокальную/инструментальную партию солиста, хора,
- 5) быть готовым репетировать с солистом (вовремя подавать реплики, уметь проиллюстрировать его партию),
- 6) сразу после занятия зафиксировать (в тетради, в нотах) замечания и рекомендации преподавателя.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный

подход, направленный на развитие навыков творческой деятельности студента вне аудитории, при домашней подготовке.

При организации самостоятельной работы необходимо обеспечить полную информированность студентов о целях и задачах, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля этой дисциплины.

Фортепианная партия клавира является произведением хотя и предназначенным для фортепиано, но по сути своей – переложением, то есть одним из вариантов воплощения на фортепиано музыки, первоначально написанной для оркестра, в отличие от партии фортепиано в романсах и камерных вокальных произведениях. В них эта партия сочинялась специально для рояля, с учетом особенностей инструмента и обладает удобством фактуры, регистровой красочностью, свойственной именно роялю. Не подлежит сомнению, что композиторы, создавшие превосходные оркестровые партитуры, в клавире чаще всего не учитывали технических возможностей пианиста-концертмейстера. Задача же концертмейстера – исполняя оркестровую партию в концертном зале создать полноценное звучание, стремясь по возможности к оркестровой масштабности рояля.

Исполняя клавиры, часто сталкиваешься с фактурой неудобной, неуклюжей для рук пианиста, а иногда и не исполнимой. Композиторы, создавая клавиры, стараются наиболее полно передать все партии оркестра, чтобы исполнитель при чтении клавира, даже если невозможно сыграть весь нотный текст, ясно представлял, какие голоса и какие инструменты в данный момент звучат в оркестре. Естественно, каждый пианист-концертмейстер имеет право на долю импровизации в таких технически перегруженных местах в клавире.

Практика подсказывает, что в повседневной работе оперный концертмейстер вынужден применять различные способы упрощения клавиров. При ежедневных занятиях играть полностью всю насыщенную фактуру не имеет смысла. Пианисты поступают в таких случаях совершенно правильно: они вычленяют вокальную строчку и приучают певцов к

правильной интонации, при этом рационально упрощают трудные места клавира, чтобы не останавливать движение музыки. И только на заключительном этапе работы, на заключительных репетициях и во время концертного исполнения пианисты-концертмейстеры исполняют полностью фактуру клавира.

Приступая к работе концертмейстера с солистом, надо отметить непреложную особенность – начать эту работу можно только после того, как полностью проделана самостоятельная работа с клавиром, и студент-концертмейстер овладел фактурой клавира, свободно и в заданном темпе может играть оркестровую партию. В данной работе невозможно было воспользоваться приёмом упрощения фактуры. Гармонический фон должен быть полным и точным, иначе солист не сможет интонационно правильно воспроизвести свою партию, она полностью зависит от точности исполнения концертмейстером партии оркестра.

Программа, разработанная на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, включает в себя репертуарные списки и методические рекомендации по организации учебного процесса с указанием объема занятий в каждом семестре. Сочинения, предлагаемые для изучения, охватывают исторический период с XVII по XXI век, представлены разные жанры и авторские стили.

Сотрудничество с оперными певцами, солистами филармонии, с артистами симфонических и театральных оркестров является хорошим стимулом для занятий учащихся. Кроме этого, практикуется самостоятельная подготовка и выступление студентов с солистами, а также такие виды концертмейстерской деятельности, как чтение с листа и транспонирование. Приобретаемый опыт, как правило, сказывается на результатах учебы.

Особой заботой пианиста-концертмейстера при работе с вокальной партией (а в дальнейшем с солистом) в процессе изучения оперных клавиров является динамический баланс. Наполнение певческого голоса зависит от его типа, тесситуры, тембра и индивидуальных особенностей исполнителя.

Обычно высокие голоса легче воспринимаются слухом, обладают «полетностью». Средние и низкие голоса требуют от пианиста большей ансамблевой чуткости. Динамический профиль фортепианного сопровождения, как правило, развивается параллельно динамике вокальной партии.

При чтении оперных клавиров обучающиеся нередко сталкиваются с фактурными трудностями. Необходимо научиться облегчить фактуру оркестрового письма, уметь выделить главное и при этом не потерять индивидуальных особенностей композиционного приема автора. Обучающийся должен уметь собрать оркестровую партитуру на фортепиано, не упустив из виду лейттемы и лейтмотивы, проходящие в средних голосах, что технически сложнее, чем опора преимущественно на крайние голоса.

Наличие вокальных партий требует навыков чтения трехстрочной партитуры при выделении вокального соло; сопровождение не должно перекрывать его по тесситуре. Поэтому важно видение и слышание гармонии сопровождения и ее мгновенное перераспределение в более узкое расположение, дабы вокальный голос был на первом плане.

Фортепианная партия клавира является производением хотя и предназначенным для фортепиано, но по сути своей – переложением, то есть одним из вариантов воплощения на фортепиано музыки, первоначально написанной для оркестра, в отличие от партии фортепиано в романсах и камерных вокальных произведениях. В них эта партия сочинялась специально для рояля, с учетом особенностей инструмента и обладает удобством фактуры, регистровой красочностью, свойственной именно роялю. Не подлежит сомнению, что композиторы, создавшие превосходные оркестровые партитуры, в клавире чаще всего не учитывали технических возможностей пианиста-концертмейстера. Задача же концертмейстера – исполняя оркестровую партию в концертном зале создать полноценное звучание, стремясь по возможности к оркестровой масштабности рояля.

Исполняя клавиры, пианисты-концертмейстеры часто сталкиваются с фактурой не удобной, неуклюжей для рук пианиста, а иногда и не исполнимой. Композиторы, создавая клавиры, стараются наиболее полно передать все партии оркестра, чтобы исполнитель при чтении клавира, даже если невозможно сыграть весь нотный текст, ясно представлял, какие голоса и какие инструменты в данный момент звучат в оркестре. Естественно, каждый пианист-концертмейстер имеет право на долю импровизации в таких технически перегруженных местах в клавире.

Практика профессиональной концертмейстерской деятельности подсказывает, что в повседневной работе оперный концертмейстер вынужден применять различные способы упрощения клавиров. При ежедневных занятиях играть полностью всю насыщенную фактуру не имеет смысла. Пианисты поступают в таких случаях совершенно правильно: они вычленяют вокальную строчку и приучают певцов к правильной интонации, при этом рационально упрощают трудные места клавира, чтобы не останавливать движение музыки. И только на заключительном этапе работы, на заключительных репетициях и во время концертного исполнения пианисты-концертмейстеры исполняют полностью фактуру клавира.

Приступая к работе концертмейстера с солистом, надо отметить непреложную особенность – начать эту работу можно только после того, как полностью проделана самостоятельная работа с клавиром, и студент-концертмейстер овладел фактурой клавира, свободно и в заданном темпе может играть оркестровую партию. В данной работе невозможно было воспользоваться приёмом упрощения фактуры. Гармонический фон должен быть полным и точным, иначе солист не сможет интонационно правильно воспроизвести свою партию, она полностью зависит от точности исполнения концертмейстером партии оркестра.

Программа, разработанная на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, включает в себя репертуарные списки и методические рекомендации по организации учебного процесса с указанием

объема занятий в каждом семестре. Сочинения, предлагаемые для изучения, охватывают исторический период с XVII по XXI век, представлены разные жанры и авторские стили.

Сотрудничество с оперными певцами, солистами филармонии, с артистами симфонических и театральных оркестров является хорошим стимулом для занятий учащихся. Кроме этого, практикуется самостоятельная подготовка и выступление студентов с солистами, а также такие виды концертмейстерской деятельности, как чтение с листа и транспонирование. Приобретаемый опыт, как правило, сказывается на результатах учебы.

Особой заботой пианиста- концертмейстера при работе с вокальной партией (а в дальнейшем с солистом) в процессе изучения оперных клавиров является динамический баланс. Наполнение певческого голоса зависит от его типа, тесситуры, тембра и индивидуальных особенностей исполнителя. Обычно высокие голоса легче воспринимаются слухом, обладают «полетностью». Средние и низкие голоса требуют от пианиста большей ансамблевой чуткости. Динамический профиль фортепианного сопровождения, как правило, развивается параллельно динамике вокальной партии.

При чтении оперных клавиров обучающиеся нередко сталкиваются с фактурными трудностями. Необходимо научиться облегчить фактуру оркестрового письма, уметь выделить главное и при этом не потерять индивидуальных особенностей композиционного приема автора. Обучающийся должен уметь собрать оркестровую партитуру на фортепиано, не упустив из виду лейттемы и лейтмотивы, проходящие в средних голосах, что технически сложнее, чем опора преимущественно на крайние голоса.

Наличие вокальных партий требует навыков чтения трехстрочной партитуры при выделении вокального соло; сопровождение не должно перекрывать его по тесситуре. Поэтому важно видение и слышание гармонии сопровождения и ее мгновенное перераспределение в более узкое расположение, дабы вокальный голос был на первом плане.

№ п/п		Тематика самостоятельной работы (детализация)
	4 семестр	работа над расширением репертуара. Клавирные оперы русских и зарубежных композиторов (согласно индивидуальному плану)
	5 семестр	работа над расширением репертуара. Клавирные оперы русских и зарубежных композиторов (согласно индивидуальному плану)
	6 семестр	Работа над программой. Клавирные оперы русских и зарубежных композиторов Клавирные оперы русских и зарубежных композиторов (согласно индивидуальному плану)

Формы отчёта о самостоятельной работе студентов по данному курсу проводятся в следующих вариантах:

- академическое прослушивание

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

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

1. За две недели до контроля играть и петь (иллюстрировать самому себе) произведение несколько раз подряд. Цель: выявление наиболее проблемных фрагментов произведения (при последнем проигрывании эти фрагменты станут явными).
2. Записать себя и проанализировать качество звука, цельность произведения.