

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 «ИСТОРИЯ ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ»

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки: «Фортепиано»

Квалификация выпускника: «Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель (Фортепиано)»

Форма обучения: очная

Факультет музыкальный

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

Воронеж
2025

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 № 730.

Разработчик:

Е.М. Задонская, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, заслуженная артистка Российской Федерации

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является: подготовка высококвалифицированных музыкантов, владеющих мастерством творческой деятельности, в качестве исполнителей и педагогов.

Задачами освоения дисциплины являются:

- предоставление студентам необходимых знаний в области истории фортепианного ансамбля;
- формирование художественно-эстетического вкуса, расширение кругозора, развитие мышления на основе знакомства с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, созданной для фортепианного ансамбля;
- вооружить студента методологией научного подхода к созданию интерпретации произведения, научить пользоваться в профессиональной деятельности анализом формы и содержания музыкального произведения;
- дать представление основных этапов и тенденций развития жанра фортепианного ансамбля;
- дать основные характеристики критериев исполнительской деятельности на примере творчества концертирующих фортепианных дуэтов;
- подготовка студентов к музыкально-просветительской деятельности, в том числе реализуемой в умении прокомментировать исполняемую программу в музыкально-историческом и художественном аспекте.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

«История фортепианного ансамбля» является элективной дисциплиной (Б1.В.ДВ.01.01) учебного плана программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Фортепиано»).

Дисциплина «История фортепианного ансамбля» непосредственно связана с такими дисциплинами как «Фортепианный ансамбль», «Методика преподавания камерного ансамбля», «История музыки», «Педагогика и психология».

Дисциплина «История фортепианного ансамбля» занимает важное место в учебно-воспитательном процессе. Она дополняет процесс формирования комплекса профессиональных знаний и навыков студента, в значительной степени влияет на формирование его художественных, исполнительских принципов, самостоятельности мышления и в целом – творческой личности молодого музыканта и педагога.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «История камерного ансамбля» выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1 - Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития	<i>Знать:</i> – основные этапы развития жанра фортепианного ансамбля в зарубежной и русской музыке от возникновения до начала XXI века; – основные типы форм классической и современной музыки на примере жанра фортепианного ансамбля – особенности развития жанра фортепианного ансамбля в музыке XX – XXI веков

музыкального искусства на определенном историческом этапе	— наиболее значительные концертирующие фортепианные дуэты, их роль в развитии жанра <i>Уметь:</i> – ориентироваться в репертуаре для фортепианного ансамбля - анализировать музыкальные произведения, написанные в жанре фортепианного ансамбля с позиции их инструментальной и ансамблевой сложности с целью применения в педагогической деятельности — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности <i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по вопросам дисциплины; – профессиональной терминологией; – навыками работы с нотным материалом
ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> - основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет – основную литературу, посвященную вопросам изучения жанра фортепианного ансамбля <i>Уметь:</i> – быстро находить необходимую информацию для профессиональных целей - свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет – самостоятельно составлять библиографический список трудов, связанных с вопросами развития жанра фортепианного ансамбля - самостоятельно находить видео- и аудиозаписи фортепианных дуэтов <i>Владеть:</i> – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей теоретических разработках, связанных с жанром фортепианного ансамбля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

4.1.1. Распределение трудоёмкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студента по семестрам

Изучение дисциплины «История фортепианного ансамбля» осуществляется в 4 семестре в объеме 32 аудиторных часов. Занятия – групповые: лекционные и практические.

Зачет – в 4 семестре.

4.1.2. Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины

	Наименование темы	Вид занятий	Количество часов
1	Краткий обзор жанра фортепианного ансамбля в историческом аспекте. Истоки жанра. Английская клавирная школа.	Лекция	2
2	Барокко и ранний классицизм. Гендель, Куперен, Бах и его сыновья, Моцарт, Бетховен. Клементи, Вебер	Лекция	2
3	1 Семинар на тему «Фортепианный ансамбль эпох барокко и классицизма». Музыкальная викторина.		2
4	Фортепианный ансамбль в эпоху романтизма. Мендельсон, Шуберт, Шуман. Брамс.	Лекция	2
5	Лист и его ученики. Фортепианный ансамбль Германии и Австрии во 2й половине 19 века. Регер.	Лекция	2
6	Чехия. Дворжак, Сметана. Композиторская школа Польши, Венгрии, Румынии. Скандинавия и США. Григ, Синдинг, Готтшальк, Мак-Доуэлл	Лекция	2
7	2 Семинар: «Фортепианный ансамбль в романтической музыке», «Фортепианный ансамбль в творчестве композиторов Европы 2й половины 19 века». Музыкальная викторина.		2
8	Россия. "Русские серии" иностранных музыкантов. Глинка, Балакирев, кучкисты, Чайковский, Рубинштейн.	Лекция	2
9	Сюита в русской музыке 19 века. Аренский, Рахманинов.	Лекция	2
10	3 Семинар: «Фортепианный ансамбль в русской музыке». Музыкальная викторина.		2
11	Франция. Дебюсси, Равель, д'Энди, "Шестерка".	Лекция	2
12	Стравинский, Барток, Хиндемит	Лекция	2
13	От Мессиана до наших дней	Лекция	2
14	4 Семинар: «Фортепианный ансамбль в творчестве импрессионистов и группы «Шесть»», «Сравнительный анализ жанра сонаты для фортепианного ансамбля в творчестве Стравинского, Бартока, Хиндемит. Музыкальная викторина.		2
15	Транскрипция. История возникновения и развитие. Адольф и Михаил Готлибы. Концертирующие дуэты. Конкурсная панорама.	Лекция	4
			32

4.2. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Устные ответы на вопросы по темам семинаров.
2. Викторина

Примерный список музыкальных произведений к викторине.

1 семинар

3. Бах В. Ф. Соната для 2х клавесинов фа мажор
4. Бах И. С. 2 зеркальные фуги из «Искусства фуги».
5. Бах И. С. Для 2х клавиров до мажор
6. Бах И. С. Концерт для 3х клавиров ре минор
7. Бах И. С. Концерт для 4х клавиров ля минор
8. Бах К. Ф. Э. 4 маленьких дуэта
9. Бетховен Л. 8 вариаций на тему Ф. Вальдштейна
10. Гайдн Соната фа мажор Учитель и ученик
11. Гендель Сюита для 2х клавесинов до минор. Алеманда, Куранта, Сарабанда, Чакона.
12. Клементи Дуэт для 2х фортепиано op. 12
13. Куперен Алеманда для 2х клавесинов.
14. Моцарт Адажио и Аллегро фа минор. К 594
15. Моцарт Соната для 2х ф-но ре мажор К 448
16. Моцарт Фуга до мин. для 2х ф-но. К 426
17. Мошелес Блестящая симфоническая соната для фортепиано в 4р. op.112

2 семинар

1. Брамс Соната op.34-bis
2. Верди – Лист Фантазия на тему оперы «Риголетто
3. Готтшальк Тарантелла
4. Григ Романс
5. Дворжак Из Шумавы op.68
6. Лист – Глазунов «Обручение»
7. Лист Торжественный полонез
8. Мендельсон Блестящее аллегро
9. Мендельсон Ф. Концертный дуэт
10. Мошковский Четыре польских танца
11. Регер 6 вальсов op.22
12. Шопен Рондо
13. Шуберт Фантазия f-moll
14. Шуберт Дивертисмент op.54
15. Шуман Andante с вариациями

3 семинар

1. Аренский Сюиты №1 – 4
2. Метнер Странствующий рыцарь
3. Метнер Русский хоровод
4. Мусоргский Соната
5. Рахманинов «Симфонические танцы», обработка автора
6. Рахманинов Два танца из оперы «Алеко», обработка А. Готлиба
7. Рахманинов Русская рапсодия
8. Рахманинов Шесть пьес op.11
9. Рахманинов Сюита №1
10. Рахманинов Сюита №2
11. Рубинштейн Костюмированный бал (отдельные номера)
12. Танеев Прелюдия и фуга gis-moll

4 семинар

1. Дебюсси По белому и черному
2. Дебюсси Ноктюрны
3. Лютославский Вариации на тему Паганини
4. Мессиан «Аминь в видениях»
5. Мийо Сюита «Скарамуш»
6. Пуленк Соната в 4 руки
7. Пуленк Соната для 2х фортепиано
8. Равель «Моя матушка – гусыня
9. Равель Испанская рапсодия, обработка автора
10. Равель Вальсы
11. Сен – Санс Вариации на тему Бетховена
12. Стравинский Соната
13. Хиндемит Соната
14. Чайковский Соната
15. Шнитке "Ревизская сказка"
16. Шостакович Концертино

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА (СРС)

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

Самостоятельная работа студентов заключается в прослушивании рекомендуемых музыкальных произведений, сравнительном теоретическом анализе произведений в историческом аспекте, сравнительном анализе исполнений, знакомство с рекомендуемой нотной литературой с возможностью показа, написании кратких эссе на заданную тему, подготовке устных ответов на заданные темы.

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Требования к выполнению *письменных* заданий

Студенты должны использовать литературу по теме, уметь выбрать главное и логично изложить своими словами. Объем письменного домашнего задания – 2-3 стр. Текст должен быть набран на компьютере (шрифт 14, интервал 1,5, форматирование текста стандартное). Быть готовым ответить на вопросы по теме работы. Приветствуется показ за инструментом.

Требования к выполнению *устных* заданий

Устный ответ должен содержать анализ материала, обобщения и выводы. Желательно в ответах использовать знания, полученные в классах Теории и Истории музыки. Уметь использовать профессиональную терминологию. По возникшим вопросам обращаться к справочной и энциклопедической литературе.

При самостоятельной работе рекомендуется использование интернет-ресурсов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 50% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.

Традиционные технологии: лекции, семинары.

Инновационные технологии: информационные технологии с использованием компьютерной техники.

Интерактивные технологии: работа в малых группах, лекция-дискуссия, эвристическая беседа; семинары в различных диалогических формах, использование средств мультимедиа.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом формой итогового контроля является зачет, который проводится в 4-м семестре. К зачету допускаются студенты, ответившие на семинаре и написавшие все викторины. Зачет проводится в форме собеседования. Студент должен быть готов ответить на любой вопрос из пройденного материала.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

1. Алексеев А. Советская фортепианная музыка. 1917-1945. М.: 1974.
2. Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX -начала XX века. М.: 1961.
3. Асафьев Б. Русская музыка XIX и начало XX века. Л.: 1968
4. Барток Б. Сборник статей. Сост.Е.Чигарева. М.:1977
5. Брянцева В. Фортепианные пьесы Рахманинова. М.: 1966.
6. Гайдамович Т. Инструментальные ансамбли. М.: 1960.
7. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. Очерки. 2-е изд. Л.: 1990
8. Друскин М. Новая фортепианная музыка. Л.: 1928
9. Екимовский В. Оливье Мессиан. М.: 1987
10. Кандинский А.И. "Симфонические танцы" Рахманинова. К проблеме историзма//Советская музыка. 1989. №1-2.
11. Катанова Н.Ю. О новой музыке для двух фортепиано во второй половине XX века//Исполнительство в современном мире. Избранные материалы Международной конференции 7-8 апреля 1998 года. СПб.: 2001. С.28-35.
12. Катанова Н.Ю. Сюиты для двух фортепиано С.В.Рахманинова// Музыкальное наследие России: истоки и традиции. СПб.:, 2001. С.221-230.
13. Мелик-Пашаева К. Творчество О.Мессиана. М:1987
14. Пауль Хиндемит II Статьи и материалы. М.:1979.
15. Польская И. Развитие жанра фортепианного дуэта в австро-немецкой романтической музыке. Автореф.дисс. канд.иск. / СПб. гос. коне. СПб.: 1992.
16. Путина А. О фортепианных сонатах Хиндемита//Пауль Хиндемит. Статьи и материалы. М.: 1979.
17. Сорокина Е. Фортепианный дуэт - «Музыка», 1988
18. Цареградская Г.Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана.М.:2002.

7.2. Аудиозаписи, доступные в фонотеке ВГИИ

№ п/п	Исполнители	Программа
1	2	3
1.	Стефанович Г. Эмар П.-Л.	Барток Б. Концерт для 2х ф-п, струнных и ударных
2.	Черны-Стефанска Г. Стефански Л.	Шопен Ф. Рондо для 2х ф-п
3.	Рихтер С.	Бах И. С. Концерт для 2х ф-п с оркестром

	Ведерников А.	BWV 1061 до мажор
4.	Шнабель А. Шнабель К.	Бах И. С. Концерт для 2х ф-п с оркестром BWV 1061 до мажор
5.	Писарев А. Тыквица Д.	Бах И. С. Концерт для 2х ф-п с оркестром BWV 1060 до минор
6.	Дедова Л. Волчок М.	Бах И. С. Концерты для 2х ф-п с оркестром BWV 1061 до мажор, BWV 1060 до минор
7.	Фотино-Негру Е. Фотино М.	Бах В. Ф. Соната для 2х ф-п
8.	Шостакович Д. Шостакович М.	Шостакович Д. Концертино для 2х ф-п
9.	Новик Н. Хараджанян Р.	Лютославский В. Вариации на тему Паганини, Бриттен Б. Интродукция и рондо в стиле бурлески, Элегическая мазурка, Плакидис П. Инвенция «Квинты», Терзян А. Атмосферы, Ованес А. MHR.KO-OLA-Y
10.	Лейсек В. Лейсекова В.	Стравинский И. Концерт для 2х фортепиано, Бриттен Б. 2 композиции для фортепианного дуэта
11.	Сорокина Е. Бахчиев А.	Лютославский В. Вариации на тему Паганини, Энеску Д. Вариации
12.	Стравинский И. Стравинский А.	Стравинский И. Концерт для 2х фортепиано
13.	Дубов М. Паршина М.	Денисов Э. Силуэты для 2х ф-п, флейты и ударных. (Денисов Д. – флейта, Галахов В. - ударные)
14.	Коробов В. Кузнецова Л.	Метнер Н. Две пьесы для 2х ф-п ор.58
15.	Нейгауз Г. Нейгауз С.	Моцарт В. А. Соната для 2х ф-п, Аренский А. Сюита №2 «Силуэты»
16.	Батагов А. Рославец Н.	Мосолов А. Соната №2, 2 ноктюрна для 2х ф-п
17.	Гилельс Э. Гилельс Е.	Шуберт Ф. Произведения для ф-п в 4 руки
18.	Юдина М. Деревянко В.	Стравинский И. Концерт для 2х фортепиано, Барток Б. Концерт для 2х ф-п, струнных и ударных
19.	Бронфман Е. Акс Э.	Рахманинов С. Сюита №1 для 2х ф-п
20.	Аргерих М. Фрейре Н.	Рахманинов С. Сюита №2, Моцарт Соната, Равель М. Вальс для 2х ф-п
21.	Аргерих М. Рабинович А.	Мессиан О. Видение Аминя для 2х ф-п
22.	Барток Б. Барток-Пастори Д.	Барток Б. Микрокосмос, 6 танцев в болгарском ритме для 2х ф-п
23.	Сорокина Е. Бахчиев А.	Шуберт Ф., Вебер К. М., Шуман Р, Мендельсон Ф. – произведения в 4 руки.
24.	Сорокина Е. Бахчиев А.	Произведения Габлера К., Теппера фон Фергюсона Л, Штейбельта Д, Мютеля И. ждя фортепианного дуэта
25.	Сорокина Е. Бахчиев А.	Произведения Геслера И, Майера К. для фортепианного дуэта
26.	Ашкенази В. Превин А.	Рахманинов С. Сюиты №1, №2, Русская рапсодия, Симфонические танцы для 2х ф-п
27.	Сорокина Е. Бахчиев А.	Бах И. С. Две фуги для 2х ф-п, Бах В. Ф. Концерт для 2х ф- п фа мажор

28.	Петров Н. Черкасов А.	Чайковский П. 50 русских народных песен для ф-п в 4 руки
29.	Кумбс С. Манро И.	Аренский А. Сюиты №1, №2, №3, №4 для 2х ф-п

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Фонд аудио и видеозаписей: <http://www.classic-online.ru>
2. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох: <http://music.edu.ru>

Нотные ресурсы:

<http://intoclassics.net/> - Погружение в классику
<http://classic-online.ru/> - классическая музыка
<http://imslp.org/wiki/> - музыкальная библиотека «Петруччио»
<http://notes.tarakanov.net/> - Нотный сайт Б. Тараканова
<http://www.libnote.ru/stati/215-fortepiannyj-ansambl.html> - Нотный архив «Фортепианный ансамбль»
<http://vs-composer.narod.ru/fortep-ansambl.html> - официальный сайт В. Сапарова
http://www.classicalmusiclinks.ru/sheet_music/s5p0.html - Классическая музыка - каталог ссылок
<http://notoboz.ru/files/> - большой нотный архив
<http://www.libnote.ru/stati/215-fortepiannyj-ansambl.html> - ноты для фортепианного ансамбля
<http://narnel.far.ru/23-1.html> - Классическая музыка.
http://beethovn.ru/sounds/cat_proizvedeniya_dlya_fortepiano - Бетховен Произведения для фортепиано

Книги и учебники по музыкальному искусству:

<http://nlib.org.ua/parts/books.html>
http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Toc40851713
<http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория, оснащенная пианино.

Аудио- и видео- аппаратура фонотеки для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов. Компьютерная техника кабинета информатики.