

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Челябинской области
«Миасский государственный колледж искусства и культуры»

Основы творческого музицирования

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
«Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты»
(8-летний срок обучения)
(вариативная часть учебного плана)**

Миасс 2020

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
ГБПОУ ЧО «МГКИиК»

«Утверждаю»
Директор Сквирская М.В.

«25» мая 2020

Разработчик:

Готовый С.Л. – преподаватель ПЦК «Фортепиано» ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и культуры»

Рецензенты:

Булатова Н.О. – доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства, зав. аспирантурой ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Борина Т.А. – председатель ПЦК «Фортепиано», ГБПОУ ЧО «Миасский государственный колледж искусства и культуры»

Содержание:

Пояснительная записка.....	4
I. Содержание учебного предмета.....	6
II. Результаты освоения программы	11
III. Формы и методы контроля, система оценок.....	12
IV. Методическое обеспечение.....	12
Список литературы.....	17

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Основы творческого музицирования» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012г № 163 (далее ФГТ), а также на основе рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, данных в Приложении к письму Минкультуры РФ от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ.

Учебный предмет «Основы творческого музицирования» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» входит в вариативную часть данной программы. Учебный предмет «Основы творческого музицирования» является дисциплиной, направленной на развитие творческих способностей учащихся: формирование навыков игры по слуху, игры аккомпанемента по цифрованному басу, ансамблевому музицированию, транспонированию и воспитание музыкальной культуры.

Срок освоения данной программы для детей, поступающих в образовательное учреждение в возрасте шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет один год – третий класс.

При реализации учебной программы «Основы творческого музицирования» максимальная учебная нагрузка составляет 49,5 часов. Из них 33 часа составляют аудиторные занятия, и 16,5 часов – внеаудиторные (самостоятельная работа). Таким образом, недельная аудиторная нагрузка учащихся составляет 1 час в неделю, внеаудиторная – 0,5 часа. При этом количество учебных недель в I полугодии составляет 17 недель, нечетном – 16 недель.

Распределение часов по предмету
«Основы творческого музицирования»
Аудиторная нагрузка

I полугодие				II полугодие			
Класс	Кол-во часов аудиторной нагрузки в неделю	Кол-во недель	Всего часов	Кол-во часов аудиторной нагрузки в неделю	Кол-во недель	Всего часов	Всего часов за год
3	1	16	16	1	17	17	33
Всего за период обучения	-		16			17	33

Распределение часов по предмету
«Основы творческого музицирования»
Внеаудиторная нагрузка

I полугодие				II полугодие			
Класс	Кол-во часов внеаудиторной нагрузки в неделю	Кол-во недель	Всего часов	Кол-во часов внеаудиторной нагрузки в неделю	Кол-во недель	Всего часов	Всего часов за год
4	0,5	16	8	0,5	17	8,5	16,5
Всего за период обучения	-		8			8,5	16,5

Основной формой проведения уроков являются индивидуальные занятия с учащимся.

Цель учебного предмета:

Создать условия для развития музыкальных способностей и приобретения в процессе освоения программы музыкально – исполнительских знаний, умений и навыков.

Задача учебного предмета: формирование у учащихся следующих навыков:

1. игра по слуху,
2. игра аккомпанемента по цифрованному басу,
3. транспонирование,
4. игра в ансамбле.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения программы, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, возраст учащихся, на которых ориентирована данная программа, объем недельной нагрузки учащихся, цель и задачи предмета.

Раздел **Содержание учебного предмета** включает краткую характеристику содержания работы с учащимся по годам обучения: основные навыки и умения и репертуар.

Планируемые результаты освоения программы представляют собой характеристику знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися на каждом году обучения. **Формы и методы контроля, система оценки** включает в себя требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. **Методическое обеспечение** учебного процесса содержит методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации образовательного процесса. **Список литературы** включает в себя перечень нотной и методической литературы.

Для реализации учебной программы «основы творческого музицирования» материально-техническое обеспечение включает в себя:

- учебные аудитории для индивидуальных занятий, которые оснащены фортепиано,

- Библиотечный фонд, который укомплектован необходимой нотной и методической литературой и аудиозаписями.

I. Содержание учебного предмета.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету на первое полугодие составляет 16 часов, на второе полугодие – 17 часов.

Объем времени на внеаудиторную работу (самостоятельная работа) в первом полугодии составляет 8 часов, на второе полугодие 8,5 часов.

Внеаудиторная работа включает в себя выполнение домашнего задания, посещение концертного зала, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно – просветительской деятельности.

Выполнение домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается нотными изданиями, методическими указаниями (точное название), аудио – материалами (если таковые есть) и занимает 0,5 часа занятий.

В результате освоения учебной программы «Основы творческого музицирования» учащийся должен приобрести следующие умения и навыки:

- подбор по слуху мелодий, используя на опорных звуках простейшее аккордовое сопровождение;
- гармонизация мелодии по буквенным обозначениям аккордами;
- транспонирование пьес из репертуара 1 класса - этюдов с фигурационным изложением в пределах одной позиции (типа первых этюдов К.Черни (под ред.Г.Гермера) в 2-3 тональности с сохранением аппликатуры);
- исходя из возможностей ученика, сочинение легких пьес различных жанров в форме периода;
- игра гармонических оборотов T-S-T; T-D-T (с басом).

Примерный перечень ансамблей, рекомендуемых для исполнения в течение учебного года:

1. М.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (4)

2. В.Моцарт «Ария» из оперы «Свадьба Фигаро» (23)
3. Л.Делит «Пиццикато» из балета «Сильвия» (34)
4. Г.Свиридов «Робин» отрывок из песни на слова Р.Бернса (47)
5. Р.Роджерс «Мои любимые вещи» (13)
6. Б.Печерский «Кошачий вальс» (54)
7. А.Даргомыжский «Славянская тарантелла» (1,30)
8. И.Стравинский «Анданте» из цикла «5 легких пьес» (I)
9. В.Гаврилин «Маленький вальс» (II)
- 10.В.Моцарт «Песня» (47)
- 11.В.Дональдсон «Крошка» (50)
- 12.Л.Бетховен «Отрывок из 7й симфонии» (I)
- 13.М.Глинка «Жаворонок» (I)
- 14.П.Чайковский «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» (I)
- 15.С.Слонимский «Полька» из музыки к комедии «Ревизор» (28)
- 16.Ф.Пуленк «Лесная песня» (39)
- 17.В.Моцарт «Менуэт» из оперы «Дон Жуан» (47)

II. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии с ФГТ.

Результатом освоения учебной программы «Музицирование» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- навыков по транспонированию музыкальных произведений разных жанров и форм.

- навык игры по слуху,

- навык игры аккомпанемента по цифрованному басу,

- навыки по игре в ансамбле.

- наличие музыкальной памяти, достаточно развитого мышления, мелодического и ладогармонического слуха.

III. Формы и методы контроля, системы оценок.

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашнего задания.

В рамках текущего контроля в I полугодии проводится **контрольный урок** во время аудиторных занятий. Требования контрольного урока:

- чтение с листа простейших мелодий уровня 1 класса;
- игра по слуху, транспонирования;
- самостоятельная работа (разученная пьеса или этюд);
- собственное сочинение (по желанию ученика).

Итоговая аттестация проводится в виде **зачета** в конце II полугодие в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Требования к зачету:

- игра по слуху, транспонирования;
- самостоятельная работа (разученная пьеса или этюд);
- собственное сочинение (по желанию ученика);
- игра в ансамбле (1-2 пьесы в ансамбле с преподавателем).

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

IV. Методическое обеспечение

1. Акомпанемент

Познание азов акомпанирования включает в себя целый ряд умений: активный слуховой контроль, чуткое ощущение клавиатуры,

пунктуальность ритмического исполнения, приобретение самостоятельной оценочной реакции, умение анализировать музыкальную ткань. Предпосылками грамотного и осмысленного разбора аккомпанеента является осознание ладотональности метроритма.

Главную роль играет мелодия солиста, гармония заключается в аккомпанементе. В чем логика классического аккомпанеента? Все аккорды разделяются на устойчивые, построенные на первой ступени ладотональности тонике, и все другие субдоминанта, доминанта - неустойчивые звуки (и все остальные ступени). Эти закономерности необходимо усвоить для приобретения слуховых навыков самостоятельного разбора.

Ученик при игре аккомпанеента должен научиться чувствовать и передавать в звуках правильное соотношение между степенями громкости мелодии и сопровождения.

Сопровождение не должно заглушать мелодию, каждый звук ее должен не только ясно прозвучать, но и дозвучать незаглушенным до конца. Впечатление зависит от звука, которым играет аккомпанемент, в не меньшей мере, чем от звука, которым исполняется мелодия. Главное заключается в характере исполнения звука.

Примерные задания по аккомпанементу:

— игра аккордов и простых последовательностей по «полным» цифровым обозначениям (аналог генерал-баса) в тональностях до двух знаков от заданных басов;

— игра четырех основных видов трезвучий от всех звуков в заданном ($B^5_3 - M^5_3 - Um.^5_3 - Ub.^5_3$) и произвольном порядке;

— игра натуральных и гармонических гамм параллельными («диатоническими») трезвучиями вверх и вниз в заданных тональностях;

— игра главных трезвучий в заданных тональностях (в натуральных и гармонических ладах);

— игра трезвучий на любых ступенях лада в заданном порядке;

— игра аккомпанемента трезвучиями (в левой руке) к заданным мелодиям по буквенно-цифровым обозначениям;

— игра обращений заданных трезвучий;

— игра обращений двух основных видов трезвучий от любых звуков в заданном ($B^5_3 - M^5_3 - B_6 - M_6 - B^6_4 - M^6_4 - B^5_3$) и произвольном порядке;

— игра «диатонических» натуральных и гармонических гамм параллельными секстаккордами и квартсекстаккордами;

— игра обращений трезвучий на заданных ступенях в тональностях;

— игра аккомпанемента (левой рукой) к заданным мелодиям по буквенно-цифровым обозначениям с использованием трезвучий и обращений трезвучий («альтернативный» бас);

— игра главных и побочных трезвучий с обращениями в заданных тональностях;

— игра обращений главных и побочных трезвучий в заданных тональностях;

— игра субдоминантовых и доминантовых трезвучий и их обращений с последующим разрешением в заданных тональностях;

— игра вспомогательных и проходящих оборотов с использованием главных трезвучий и их обращений в заданных тональностях;

— игра полных гармонических оборотов (T – S – D – T и T – VI – II – D – T) с использованием обращений («плавное» соединение) в заданных тональностях;

— игра восходящих и нисходящих диатонических секвенций на основе коротких (2 – 3 аккорда) гармонических оборотов;

— игра аккордовых последовательностей с использованием главных трезвучий и их обращений;

— игра аккордовых последовательностей с использованием трезвучий любых ступеней лада и их обращений;

— игра аккомпанемента к заданным мелодиям двумя руками по буквенно-цифровым обозначениям: в левой руке – бас, в правой – «плавное» соединение трезвучий и обращений трезвучий;

— игра аккомпанемента в виде гармонической фигуры по буквенно-цифровым обозначениям;

— игра простейшей гармонии блюза в заданных тональностях.

2. Транспонирование.

Обучение транспонированию должно основываться на развитии и укреплении слухо-двигательной взаимосвязи. Оно начинается еще до начала изучения нотной записи. Нахождение попевок и мелодий от разных звуков помогает ребенку лучше ориентироваться на клавиатуре, естественнее происходит знакомство с теорией (лад, знаки альтерации, тональность и.д.) Транспонирование должно происходить на ладовой основе. Удобнее начинать с мажора и лишь позже перейти к минору; с тональностей с небольшим количеством знаков, постепенно расширяя круг тональностей.

3. Игра по слуху

Подбор и игра по слуху развивает мелодический и гармонический слух. Развивает чувство ритма, музыкальную память, мышление. При игре по слуху вырабатываются и укрепляются связи музыкально-слуховых представлений и ощущения клавиатуры. С первых шагов обучения игре на фортепиано ученик начинает играть подобранные по слуху простейшие попевки. Работа по принципу «пою-играю» побуждает слух ученика к активному вниманию. Важным этапом подбора песни по слуху является гармонизация мелодии. Начинать с простого T-D, позже усложнить задачу, включая в аккомпанемент S. Постепенно усложняя аккомпанемент, от аккордов ученик переходит к фигурационному изложению фактуры. Художественно завершенный вид придают песне вступление и заключение. Сочиняя их, ученик проявляет свою творческую инициативу. Самым простым вариантом вступления и заключения является материал припева, который звучит в инструментальном изложении.

4. Игра в ансамбле.

Этот вид музицирования расширяет музыкальный кругозор учащихся. Развивает умение слушать и слышать не только себя, но и партнера. Развивает чувство ритма, тембральный и гармонический слух. Занятия игрой в ансамбле следует начинать с простейших произведений (переложений различных народных мелодий). Постепенно усложняя репертуар, нужно постоянно обращать внимание учащегося на создаваемый образ в произведении и на музыкальные средства его воплощения, а также синхронность обеих партий.

Список литературы

Рекомендуемая литература для подбора по слуху и транспонирования.

1. Буратино за фортепиано вып.2 С-Пб.:1998
2. Буратино за фортепиано вып.3 С-Пб.:1998
3. Буратино за фортепиано вып.4 С-Пб.:1998
4. Буратино за фортепиано вып.5 С-Пб.:1998
5. Музыкальная копилка ч.1 С-Пб.:2002
6. Музыкальная копилка Ч.3 С-Пб.:2002
7. Учился подбирать Магнитогорск 1999
8. Смирнова Т.
Интенсивный курс фортепиано Allegro тетрадь 1 М.:1997
9. Смирнова Т.
Интенсивный курс фортепиано Allegro тетрадь 3 М.:1997
- 10.Смирнова Т.
Интенсивный курс фортепиано Allegro тетрадь 6 М.:1997
- 11.Смирнова Т.
Интенсивный курс фортепиано Allegro тетрадь 9 М.:1997
- 12.Смирнова Т.

**Примерный список репертуарных сборников
для чтения нот с листа для учащихся**

1. Багаутдинова Н. Хрестоматия по транспонированию для учащихся фортепианных отделений средних музыкальных учебных заведений. Челябинск: 2003.
2. Баренбойм Л. Путь к музыке М.:Ленинград 1989г.
3. Баранова Г., Четвертухина А. Первые шаги маленького пианиста. - М.: «Музыка», 1992.
4. Барсукова С. Азбука игры на фортепиано. Для учащихся подготовительного и первого классов ДМШ. – Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2001.
5. Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. Творческие тетради I, II, III. - СПб.: «Композитор», 1999.
6. Брянская Ф. Пособие по чтению с листа на фортепиано. Ч. II. - Л.: «Музыка», 1969.
7. Веселова А. (Проект и составление) Учитель, ученик, рояль. Пособие для начинающих играть и петь. - СПб.: «Союз художников», 2002.
8. Гитлиц В. Пособие по чтению нот с листа. - М.: «Музыка», 1967.
9. Игнатъев В., Игнатъева Л. Я музыкантом стать хочу. Альбом начинающего пианиста. - Л.: «Советский композитор», 1986.
10. Катанский А. В. Учусь играть джаз на фортепиано. - М.: Изд-во В. Катанского, 2006.
11. Королькова И. Крохе-музыканту. Ч. 1. - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2003.
12. Королькова И. Крохе-музыканту. Ч. 2. - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2003.
13. Литовко Ю. Музыкальный букварь. Для начинающих пианистов. - СПб.: «Союз художников», 2002.

14. Мануков Р., Манукова М. Лестница познания фортепиано. Репертуарный сборник для ДМШ. Выпуск первый: для 1-2 классов ДМШ. Тетрадь четвертая. Ансамбли и аккомпанемент. - М.: «Криптологос», 1994.
15. Металлиди Ж. Музыкальный сюрприз: Пьесы и ансамбли для начинающих пианистов - СПб.: «Композитор», 1994-2002.
16. Симонова Т. Скороговорки для фортепиано. - СПб.: «Композитор», 2002.
17. Симонова Т. Чудесные клавиши. Пособие для начинающего пианиста. - СПб.: «Композитор», 2002.
18. Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазер. Ч. 1. - М.: «Советский композитор», 1990.
19. Тургенева Э., Малюков А. Пианист-фантазер. Ч. 2. М.: «Советский композитор», 1988.
20. Яковлева Т. Легкие пьесы для чтения с листа (для фортепиано в четыре руки). - М.: «Советский композитор», 1975.

Рекомендуемая литература для преподавателей

1. Алексеев А.Д. Методика обучения игре на фортепиано. Изд.3 – М.: Музыка, 1978.
2. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. - Л.: Советский композитор, 1981.
3. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л.: Советский композитор, 1989.
4. Богино Г.К. Игры-задачи для начинающих музыкантов. - М.: Музыка, 1974.
5. Браудо И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе, изд.3. - Л.: Музыка, 1979.
6. Вопросы музыкальной педагогики, вып. 1-6. - М.: Музыка, 1979-1981, 1983-1985.

7. Вопросы фортепианного исполнительства. Сост. и ред. М.Соколов. вып. 1-4. - М.: Музыка, 1965, 1968, 1973, 1976.
8. Вопросы фортепианной педагогики под ред. В Натансона, вып. 1-4. - М., Музыка, 1963, 1967, 1971, 1976.
9. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. Сост. и ред. С.Хентова. - М.-Л.: Музыка, 1966.
- 10.Голубовская Н.И. Искусство педализации (о музыкальном исполнительстве). - Л.: Музыка, 1985.
- 11.Гофман И. Фортепианная игра. - М.: Музыка, 1961.
- 12.Калинина Н.П.. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. - М.: Музыка, 1974.
- 13.Коган Г. Работа пианиста. - М.: Музыка, 1979.
- 14.Коган Г. У врат мастерства. - М.: музыка, 1977.
- 15.Копчевский Н.А. Иоганн Себастьян Бах. В.сб.Вопросы фортепианной педагогики. Вып.1. Ред.-сост. В.Натансон. - М.: Музыка, 1979.
- 16.Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. - М.: Музыка, 1966.
- 17.Кременштейн Б.Л. Педагогика Г.Г Нейгауза. - М.: Музыка, 1984.
- 18.Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. - М.: Музыка, 1971.
- 19.Любомудрова Н.А. Методика обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1982.
- 20.Ляховицкая С. О педагогическом мастерстве. - Л.: Советский композитор, 1963.
- 21.Ляховицкая С.М. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре. Изд.3. - Л.: Музыка, 1975.
- 22.Малинковская А.В. Фортепиано - исполнительское интонирование. - М.: Музыка, 1990.
- 23.Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника (на основе звукотворческой воли). - М.: Музыка, 1966.

- 24.. Мартинсен К. «Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано». – М.: 2002.
- 25.Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. Сост. М.Гурвич, Л.Лукомский. - М.: Музыка, 1979.
- 26.Милич Б.Е. Воспитание пианиста. - Киев: Музична Україна, 1964.
- 27.Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 1 – 2 класс. - Киев: Музична Україна, 1999.
- 28.Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 3 – 4 класс. - Киев: Музична Україна, 1999.
- 29.Милич Б. Воспитание ученика-пианиста, 5 – 7 класс. - Киев: Музична Україна, 1999.
- 30.Мильштейн Я. «Хорошо темперированный клавир И.С.Баха и особенности его исполнения». - М: Классика XXI, 2001.
- 31.Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры, изд.5. - М.: Музыка, 1988.
- 32.Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. - М.: Музыка, 1980.
- 33.Носина В. Символика музыки И.С. Баха. - Тамбов, 1993.
- 34.Савшинский С. Пианист и его работа. - Л.: Советский композитор, 1961.
- 35.Савшинский С.И. Работа над музыкальным произведением. - Л.: Советский композитор, 1961.
- 36.Светозарова Н., Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1965.
- 37.Смирнова Т.И. Фортепиано – интенсивный курс. - М.: Музыка, 1992.
- 38.Теория и методика обучения игре на фортепиано. По общей ред. А.Каузовой, А.Николаевой. - М.: Владос, 2001.
- 39.Теплов Б. Психология музыкальных способностей. - М.-Л., 1947.
- 40.Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. - М.: Советский композитор, 1989.

- 41.Тимакин Е.М. Навыки координации в развитии пианиста. - М.: Советский композитор, 1987.
- 42.Тургенева Э.Ш. Начальный период обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1989.
- 43.Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. - М.: Музыка, 1968.
- 44.Фейгин М. Мелодия и полифония в первые годы обучения игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1960.
- 45.Фейнберг С. Пианизм как искусство. - М.: Музыка, 1969.
- 46.Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. - М.: Музыка, 1984.