

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИЗУЧЕНИЕ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА» (Б1.В.ДВ.2.1)

Специальность:	53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнения (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
Вид:	Ансамблевое исполнительство на фортепиано
Форма обучения:	очная
Кафедра:	камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 847.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства 17 мая 2023 г. Протокол № 9.

Разработчики:

В.Н. Семенов, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

М.И. Агибалова, и.о. доцента кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является: подготовка ассистента-стажера к педагогической деятельности в образовательных организациях высшего образования.

Задачами освоения дисциплины являются: изучение камерно-вокального репертуара различных эпох, стилей, жанров и художественных направлений, различной степени сложности (художественной и технологической); выявление художественных и технологических задач, стоящих перед концертмейстером, овладение методикой составления индивидуальных репертуарных планов различной сложности и содержания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

«Изучение камерно-вокального репертуара» является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2) учебного плана программы ассистентуры-стажировки по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства, по виду Ансамблевое исполнительство на фортепиано.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Изучение репертуара для фортепианного ансамбля» выпускник должен обладать следующими **профессиональными компетенциями:**

педагогическая деятельность:

готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);

концертно-исполнительская деятельность:

способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);

способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);

В результате освоения дисциплины выпускник должен:

знать: основной камерно-вокальный репертуар различных эпох, стилей, жанров;

основные подходы к решению проблем репертуарного порядка;

методику анализа и принципы построения интерпретации камерно-вокальных сочинений;

закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;

уметь: осуществлять работу по подбору репертуара;

давать характеристику стоящим перед исполнителем задач художественного и технологического порядка, рассказывать и демонстрировать способы их решения;

применять методику анализа и принципы построения интерпретации камерно-вокальных сочинений;

владеть: способностью отбирать и применять в исполнительской и педагогической деятельности необходимый камерно-вокальный репертуар;

способом репертуарного планирования как одним из методов эффективного воспитания музыканта-исполнителя с высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом;

навыками ведения репетиционной работы с солистами;
 способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах
<i>I</i>	2	3	4	5	6
Аудиторные занятия в том числе:	61	16	16	16	13
Лекции (Л)					
Семинары (С)					
Практические занятия (ПЗ) в том числе:					
групповые	61	16	16	16	13
индивидуальные					
Консультации					
Самостоятельная работа ассистента-стажера (СР)	83	20	20	20	23
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)	3		3		3
ИТОГО: Общая	часов	144	36	36	36
трудоемкость	зач. ед.	4	1	1	1

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия	СР
<i>I</i>	2	3	4	5
1.	Взаимодействие слова и музыки в камерно-вокальном жанре. Музыкально-поэтический образ романса	4	2	2
2	Принципы взаимодействия партии фортепиано с партией солиста в камерно-вокальном жанре	4	2	2
3	Средства аккомпанемента в романсе. Их роль в создании художественно-музыкального образа	6	4	2

4	Работа над музыкальным произведением. Стилль, жанр. Классификация по голосам. Понятие интерпретации. Образные и технические задачи. Содержание и форма	12	6	6
5	Исполнительские проблемы и традиции исполнения. Методика сравнительного анализа исполнительских интерпретаций	8	4	7
6	Немецкая песня эпохи романтизма. Шуберт, Шуман, Мендельсон, Брамс, Малер, Вольф, Р.Штраус. Романс и песня в национальных школах. Григ, Берлиоз, Сибелиус, Форе, Шопен, Лист, Массне, де Фалья. Западные композиторы 20 века: Дебюсси, Равель, Пуленк, Респиги, Мессиан, Хиндемит, Бриттен, Берг, Шенберг, Айвз, Сати, Мессиан, Орф, Шабрие	42	19	20
7	Русский романс. Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Бородин, Чайковский, Танеев, Римский-Корсаков, Мусоргский, Рахманинов, Метнер, Стравинский. Шостакович, Прокофьев, Шебалин, Слонимский. Романсы и песни Глиэра, Шапорина, Гаврилина, Б.Чайковского	40	11	29
8	Камерно-вокальный цикл. Драматургия цикла, тематические и интонационные связи. Принципы объединения. Эволюция камерно-вокального жанра	28	13	15
Итого:		144	61	83

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АССИСТЕНТА-СТАЖЕРА

Один из важных разделов организации обучения ассистентов-стажеров - организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть учебного процесса, она выполняется ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя и содержанием изучаемых тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине «Изучение камерно-вокального репертуара» предполагает большой объем работы по практическому освоению репертуара (проигрывание, визуальный просмотр, эскизное прохождение, прослушивание).

Выполнение заданий для самостоятельной работы требует от ассистента-стажера внеаудиторного чтения методической литературы, изучения и рассмотрения музыкальных произведений с точки зрения решения в них разнообразных исполнительских и педагогических проблем, прослушивания и сравнительного анализа интерпретаций выдающимися

музыкантами произведений разных эпох, стилей, жанров. Ассистент-стажер должен посещать филармонические и кафедральные (в том числе кафедры сольного пения) концерты для расширения кругозора и получения необходимого слухового опыта.

Осмысление предлагаемой программой нотной и методической литературы, выполнение творческих заданий с позиций собственного исполнительского и педагогического опыта способствует более глубокому и заинтересованному освоению изучаемого материала, развитию профессиональной компетентности будущего преподавателя специальных творческих дисциплин в высшей школе.

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.

Курс расширяет, углубляет, систематизирует знания и умения музыканта, полученные в период обучения в вузе, позволяет формировать необходимые будущему преподавателю высшей школы компетенции. Сочетания различных методов работы - лекции (проблемная, обобщающая, лекция-дискуссия), семинары (сообщение, собеседование, рецензия, диспут), изучения учебных программ, музыкальной и теоретической литературы позволят обучающимся расширить и углубить полученные в вузе знания и умения, связанные с анализом, систематизацией и обобщением пройденного материала.

Работа по учебной дисциплине проводится в виде интерактивных лекций и практических занятий (семинаров). Их содержание составляет изучение репертуара для фортепианного ансамбля в историческом аспекте, просмотр нотного материала, прослушивание записей произведений для фортепианного ансамбля в различных исполнениях, просмотр видеозаписей с концертов фортепианных ансамблей, сравнение интерпретаций. Произведения анализируются с позиций эпохи, стиля, жанра, художественного содержания. Возникающие в ходе занятий дискуссии, в течение которых ассистенты-стажеры высказываются по обсуждаемому вопросу, рецензируют прослушиваемые аудио- и видеозаписи, позволяют контролировать результаты обучения.

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

Учебная дисциплина «Изучение камерно-вокального репертуара» является лекционно-практическим курсом, его объем 144 часов (4 з.е.), из которых 74 часов отведены на аудиторную работу, 70 часов – на самостоятельное изучение учебного материала. Курс читается в 1 семестре (20 часов), 2 семестре (19 часов), 3 семестре (20 часов) и 4 семестре (15 часов) по 1 часу в неделю. Зачеты предусмотрены во 2 семестре и в 4 (дифференцированный зачет), контроль пройденного материала осуществляется на каждом занятии в виде блиц-опросов, дискуссий, собеседований. Курс расширяет, углубляет, систематизирует знания и умения музыканта, полученные в период обучения в вузе, позволяет формировать необходимые будущему преподавателю высшей школы компетенции.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Ассистенты-стажеры имеют возможность пользоваться библиотечными фондами, укомплектованными в достаточной степени необходимой для изучения учебной дисциплины научной и учебно-методической литературой, а также изданиями музыкальных произведений, используемых в образовательном процессе. Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной системе и сайтам Интернета, содержащим изучаемый материал. В фонотеке ВГИИ имеется весь необходимый для освоения курса музыкальный материал.

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера. Под редакцией В.Н.Чачавы. Учебное пособие для музыкальных вузов. Первый курс - С-П, 2003
2. Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера. Под редакцией В.Н.Чачавы. Учебное пособие для музыкальных вузов. Второй курс (1 семестр)- С-П, 2005
3. Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера. Под редакцией В.Н.Чачавы. Учебное пособие для музыкальных вузов. Второй курс (2 семестр)- С-П, 2005
4. Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера. Под редакцией В.Н.Чачавы. Учебное пособие для музыкальных вузов. Третий курс (1 семестр)- С-П, 2005
5. Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера. Под редакцией В.Н.Чачавы. Учебное пособие для музыкальных вузов. Третий курс (2 семестр)- С-П, 2005
6. Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера. Под редакцией В.Н.Чачавы. Учебное пособие для музыкальных вузов. Четвертый курс (1 семестр)- С-П, 2007
7. История зарубежной музыки в 20 тт. М., 2005
8. История русской музыки в 10 тт. М,1983
9. Как исполнять импрессионистов. – М., 2008
10. Как исполнять русскую музыку. – М., 2010
11. Кусакина В. К вопросу об интерпретации камерно-вокальных сочинений Г.Свиридова Материалы науч.-практ. конференции. Казань, 2011
12. Меньшикова Е. Партия фортепиано в камерно-вокальных сочинениях М.П.Мусоргского. Материалы науч.-практ. конференции. Казань, 2011

Дополнительная литература

1. Асафьев Б.	Музыкальная форма как процесс	М.,1971
2. Васина-Гроссман В.	Музыка и поэт. Слово Гл.2,3	М.,1978
3. Васина-Гроссман В.	Русский классический романс XIX в.	М.,1956
4. Девуцкий В.Э.	Особенности фразировки в музыке	М.,1987
5. Лаврентьева И.	Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений	М.,1978
6. Лобанова М.	Музыкальный стиль и жанр. История и современность	М.,1990
7. Луканин	Мой метод работы с певцами	М.,1972
8. Люблинский А.	Теория и практика аккомпанемента.	Л.,1972

	Методологические основы.	
9. Мазель Л.	О мелодии	М.,1952
10. Мазель Л.	Строение музыкальных произведений	М.,1979
11. Мазель Л., Цуккерман В.	Анализ музыкальных произведений	М.,1967
12. Малышева Н.	О пении. Из опыта работы с певцами	М.,1992
13. Мур Дж.	Певец и аккомпаниатор	М.,1987
14. Назайкинский Е.	Логика музыкальной композиции	М.,1982
15. Назаренко И.	Искусство пения. История, теория, практика	М.,1948
16. Нейгауз Г.	Об искусстве фортепианной игры	М.,1982
17. Орлова Е.	Лекции по истории русской муз	М.,1979
18. Скребков С.	Художественные принципы музыкальных стилей	М.,1973
19. Фейнберг С.	Пианизм как искусство	М.,1965
20. Холопова В.	Фактура	М.,1979

Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

www.piano.ru/library.htm (ноты)

<http://classic-musik.ru> (ноты)

[http://notes tarakanov.net](http://notes.tarakanov.net) (ноты)

www.gnesin-academy.ru

rutracker.ru (музыка, ноты, литература, видео)

intoclassies.net (музыка, видео, литература, ноты)

musstudent.ru (книги, ноты)

www.classic-onlain.ru (музыка, ноты)

www.piano.ru/mozart.htm (ноты. музыка)

[http://darmuz/ucor.ru](http://darmuz.ucor.ru) (книги)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий с ассистентами-стажерами по учебной дисциплине «Изучение камерно-вокального репертуара» имеются учебные аудитории, оснащенные фортепиано. В процессе занятий используются мультимедийные средства, фонды библиотеки и фонотеки ВГИИ.

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры

от “ ____ ” _____ 20 ____ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры

от “ ____ ” _____ 20 ____ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры

от “ ____ ” _____ 20 ____ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры

от “ ____ ” _____ 20 ____ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____

Рабочая программа:

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ____ заседания кафедры

от “ ____ ” _____ 20 ____ г.

Ведущий преподаватель _____

Зав. кафедрой _____