

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.1 «Индивидуальное мастерство ансамблиста»
Программа подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-
стажировке

Специальность: 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства»

Вид – ансамблевое исполнительство на фортепиано

Квалификация: Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Форма обучения - очная

Срок обучения: 2 года

Кафедра специального фортепиано

Воронеж
2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования» (ФГОС ВО), утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 августа 2015 года. № 847, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 09 сентября 2015 года (регистрационный №38841), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки», утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации №1 от 12 января 2015 года, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2015 года (регистрационный №36918) и изменениями, внесенными в вышеуказанный «Порядок» Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23 июня 2016 года №1406, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2016 года (регистрационный №43744).

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры от «24» мая 2023г. Протокол № 10

Заведующий кафедрой _____ (А.Е.Погорелов)

Разработчики:

Погорелов А.Е., профессор кафедры специального фортепиано _____ (подпись)

1. Цель и задачи дисциплины.

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, разнообразных по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям.

Задачами дисциплины являются:

совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями инструмента, развитие культуры исполнительского интонирования, артистизма, расширение репертуара в соответствии с избранной специализацией.

Место дисциплины в структуре ООП:

Учебная дисциплина «Индивидуальное мастерство ансамблиста» адресована ассистентам-стажерам, обучающимся по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (вид – ансамблевое исполнительство на фортепиано), и входит в состав базовой части профессионального цикла (Б1.В.1). Она непосредственно связана с такими дисциплинами как Методика преподавания дисциплин в высшей школе, Изучение репертуара высшей школы, Методика и организация научно-исследовательской работы, Искусство ансамблевого исполнительства.

1. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства::

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-6 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать стилистические особенности творчества различных авторов Уметь постигать содержание музыкального произведения на основе глубокого изучения текста сочинения, знакомства с творчеством композитора Владеть необходимым арсеналом технических средств для воплощения своего исполнительского плана, разработанного на основе всесторонней работы над сочинением
ПК-9 способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям,	Знать обширный репертуар, включающий сочинения различных эпох, жанров, стилей Уметь исполнить подготовленный репертуар публично в различных аудиториях Владеть навыками эстрадного исполнительства, умением

жанрам, художественным направлениям	проявлять артистизм, волевые качества
---	---------------------------------------

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать обширный репертуар, соответствующий избранной специализации и включающий произведения разных эпох, жанров, стилей и художественных направлений;

уметь осознавать исполняемое произведение в контексте культуры конкретного исторического периода создания и воспроизведения музыкального произведения, принимать самостоятельные художественные решения при его интерпретации, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций, свободно читать с листа музыкальную литературу любых стилей, направлений, жанров;

владеть арсеналом художественно-выразительных средств и технических возможностей, необходимых для ведения концертной деятельности и педагогической работы в вузе; способностью к активному участию в культурной жизни общества и созданию художественно-творческой и образовательной среды.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Всего часов	Количество часов в семестре	
		3 семестр	4 семестр
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:	29	16	13
Лекции (Л)			
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	29	16	13
Консультации			
Курсовая работа			
Самостоятельная работа (СР)	43	20	23
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)	36		3 36
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108	36 72
	зач. ед.	3	1 2

Общая трудоемкость дисциплины «**Индивидуальное мастерство ансамблиста**» – 3 зач.ед. (108 часов), время изучения – 3-4 семестры. Аудиторная работа с преподавателем (индивидуальные занятия) – 29 часа, самостоятельная работа – 43 часов. Виды контроля: зачет – 4 семестр.

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного и итогового контроля и выпускной квалификационной работы.

Зачет по дисциплине «**Индивидуальное мастерство ансамблиста**» проводится в 4 семестре и представляет собой концертное выступление перед комиссией с программой объемом 25-30 минут из сочинений, выбор которых утвержден на заседании кафедры по представлению руководителя ассистента-стажера. Программа исполняется наизусть.

Критерий оценки – артистизм, содержательность, глубина проникновения в образный мир сочинения, грамотность прочтения текста, музыкальность, технический уровень.

Выступление оценивается по пятибалльной системе:

«отлично» - яркое, артистичное исполнение, грамотное и самобытное прочтение, уверенность и свобода исполнения, разнообразие и соответствие выбора звучания идее сочинения, высокий технический уровень.

«хорошо» - правильное прочтение сочинения, музыкальность, хороший технический уровень исполнения при некотором недостатке яркости, артистизма и при отдельных технических недочетах.

«удовлетворительно» - исполнение в целом корректное, демонстрирующее определенную работу над сочинением, но не яркое, отличающееся серьезными недочетами музыкального и технического порядка, не стабильное.

«неудовлетворительно» - несостоятельное исполнение, отличающееся низким музыкальным и техническим уровнем, небрежным прочтением текста, аварийностью.

Примерные программы для зачета в 4 семестре:

Л.Бетховен. Соната, соч. 27, №1

Ф.Шопен. Баллада соль минор

Р.Шуман. Лесные сцены

С.Прокофьев. Соната №3

И.Брамс. Интермеццо, соч.118

Ф.Лист. Венгерская рапсодия №4

М.Равель. «Благородные и сентиментальные вальсы»

С.Губайдулина. Чакона

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Для обеспечения учебного процесса в библиотеке Академии имеется необходимая литература, укомплектованная нотными и учебно-методическими изданиями. В фонотеке имеются аудио-видеофонды по проблематике специальности.

Интернет-ресурсы:

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>

www.musiccritics.ru

www.classic-online.ru

www.classical.ru

<http://notes.tarakanov.net>

www.youtube.com

www.classicalmusic.com

www.musicalarchive.ru

www.compozitor.spb.ru

www.aveclassics.net

<http://raritetclassic.com>

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Кафедра специального фортепиано располагает тремя учебными аудиториями, оснащенные двумя роялями каждая. Экзамены, открытые концерты проводятся в Большом и Малом залах Института, в каждом из которых есть по два концертных рояля.

7. Методические рекомендации преподавателям.

Руководителю ассистента-стажера по дисциплине «**Индивидуальное мастерство ансамблиста**» принадлежит важная роль в процессе воспитания музыканта-пианиста. В специальном классе развивается и совершенствуется весь профессиональный исполнительский комплекс, включающий не только безупречное владение инструментом, но прежде всего зрелость и самостоятельность мышления, творческую инициативу, высокий уровень культуры.

Важнейшая задача руководителя – всестороннее и гармоничное развитие личности ассистента-стажера, подготовка его к самостоятельной артистической и научно-педагогической деятельности в высшей школе.

Задача руководителя – совершенствовать уровень самостоятельности ассистента-стажера в определении художественных целей и нахождении адекватных исполнительских средств для их достижения. Ясное понимание содержания и формы исполняемого произведения, разнообразие и выразительность звука, живая и естественная фразировка, осмысленная интонация, ясная артикуляция, искусство педализации – все эти исполнительские задачи молодой пианист учится решать самостоятельно под руководством педагога.

Выбор выразительных средств неотделим от понимания стиля, образной сферы и музыкального языка композиторов различных эпох.

В классе специальности развиваются и активизируются все способности ассистента-стажера: исполнительский слух (слуховое представление и контроль), ритм («чувство времени», дирижерская воля), все виды памяти, образное и логическое мышление, артистизм, концентрация внимания.

Особое место в процессе подготовки пианиста занимает развитие его виртуозных возможностей, совершенствование всех видов фортепианной техники, достижение уровня свободного владения инструментом.

Внимание руководителя в специальном классе направлено также на дальнейшее развитие и совершенствование эмоциональной стороны игры ассистента-стажера, его творческой фантазии, воображения, артистической свободы. Педагог помогает молодому артисту решать психологические проблемы, связанные с игрой на сцене.

Исполнительский опыт руководителя имеет большое значение для подготовки концертующего пианиста. В педагогической работе ассистент-стажер использует не только знания, полученные на уроках методики и педпрактики, он прежде всего реализует педагогические принципы, усвоенные в классе специальности, продолжает традиции определенной фортепианной школы.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя и содержанием творческо-исполнительской практики. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа выполняется ассистентом-стажером в рамках самоподготовки по дисциплинам

специального класса, творческо-исполнительской практики, а также изучения и реферирования специальной литературы.

На самостоятельную работу ассистента-стажера предусмотрено 79 часов за весь период обучения (необходимый минимум).

Основная задача дисциплины - дальнейшее развитие самостоятельности, творческого мышления ассистента-стажера. В этой связи первостепенное значение имеет правильная организация самостоятельной работы молодого музыканта. Задания для самостоятельной работы, которые предлагает руководитель ассистенту-стажеру, должны отличаться разнообразием, постоянным и постепенным усложнением задач, направленных на развитие его творческой инициативы.

8.1.Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

9.1. Основная литература

1. Бадура-Скода Ева и Пауль.Интерпретация Моцарта: Как исполнять его фортепианные сочинения. Изд.2-е, доп.: С приложением DVD-диска М.: Музыка, 2011.

2. Вицинский А.В. Беседы с пианистами. – М.:Издательский дом «Классика XXI век», 2007

3. Генрих Нейгауз и его ученики. Пианисты-гнесинцы рассказывают. – М., Классика-XXI, 2007. Сост. А.Малинковская. компакт-диск.

4. Дубовик А.В. Фортепианная аппликатура. Размышления педагога-пианиста. Воронеж, 2006.

5. Майстер Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С.Баха. Классика-XXI. 2011

6. Маккинон Л. Игра наизусть. М., Классика-XXI. 2011

7. Мержанов В.К. Некоторые мысли об организации домашних занятий, о самовоспитании учащихся. Сб. статей «Профессора исполнительских классов Московской консерватории».Вып.4/Ред.-сост. А.М.Меркулов. Научно-исследовательский центр «Московская консерватория», 2008.

8. Хитрук А. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство. М., Классика-XXI. 2011

9. Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. Носина В. О символике «Французских сюит» Баха. М., Классика-XXI. 2002.

10. Девятова, О.Л. Композитор в системе культуры : учебное пособие / О.Л. Девятова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 183 с. - ISBN 978-5-7996-0692-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240312>

9.2. Дополнительная литература

1. Гордон Г.Б. Эмиль Гилельс. За гранью мифа. – М.: Издательский дом «Классика – XXI век», 2007.

2. Грохотов С.В., составление, вступительная статья. Уроки Гольденвейзера. – М.: Издательский дом «Классика – XXI век», 2009.

3. Долинская Е.Б. –Фортепианный концерт в русской музыке XX столетия. Исследовательские очерки. – М.: Издательский Дом «Композитор», 2005.

4. Корто А. – О фортепианном искусстве. – М.: Издательский дом «Классика – XXI век», 2005.

5. Рабинович Д.А. – Исполнитель и стиль. – М.: Издательский дом «Классика – XXI век», 2008.

6. Майкапар, С.М. Разбор прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» Баха / С.М. Майкапар, А.Е. Майкапар. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-9989-8827-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71091>

9.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. Уртекст. Редакция и вступительная статья П.Егорова. «Музыка», 2007.

Бетховен Л.ван. Сонаты для фортепиано в двух томах. Уртекст. Редакция и вступительная статья П.Егорова и Д.Часовитина. «Лань», 2004.

Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано в двух томах. Уртекст. Подготовка текста и комментарии В.Платта и В.Рема. РМИ, 2006.
