

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.3 «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»

Специальность: 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Вид: сольное исполнительство на фортепиано

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

Форма обучения: очная

Факультет музыкальный

Кафедра специального фортепиано

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (Уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 847, и в соответствии с Учебным планом по направлению подготовки 53.09.01.

Разработчик:

Погорелов А.Е., профессор кафедры специального фортепиано

Введение. Требования к вступительным испытаниям

1. Цель и задачи дисциплины.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного и итогового контроля и выпускной квалификационной работы.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров.
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

Введение.

Характеристика профессиональной деятельности ассистентов-стажеров

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ассистентуры-стажировки, включает:

- музыкальное исполнительство;
- музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- музыкально-просветительскую деятельность.

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ассистентуры-стажировки, являются обучающиеся, организации, осуществляющие образовательную деятельность, музыкальное произведение в различных формах его бытования, авторы-создатели произведений музыкального искусства, музыкальные инструменты, слушатели и зрители театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих фирм, творческие коллективы, исполнители, средства массовой информации, учреждения культуры, профессиональные ассоциации.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу ассистентуры-стажировки:

- педагогическая деятельность;**
- концертно-исполнительская деятельность;**
- музыкально-просветительская деятельность.**

Программа ассистентуры-стажировки направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, готов решать следующие профессиональные задачи:

концертно-исполнительская деятельность:

представление общественности в концертном исполнении результатов своей творческо-исполнительской деятельности, демонстрирующей владение различными стилями, жанрами, художественными направлениями в области музыкально-инструментального исполнительства;

музыкально-просветительская деятельность:

разработка и реализация просветительских проектов в целях популяризации музыкального искусства, в том числе, совместных творческих проектов с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и

учреждений культуры.

Требования к вступительным испытаниям в ассистентуру-стажировку.

Вступительные испытания по специальности состоят из двух разделов:

- исполнение сольной программы
- реферат.

Исполнение сольной программы предполагает концертное выступление перед комиссией с программой объемом 30-35 минут, состоящей из произведений различных жанров и стилей значительной сложности. Уровень сложности соответствует дипломной программе выпускника вуза.

Примерные программы по специальности:

1. И.С.Бах. ХТК, 2 том, Прелюдия и fuga соль минор
Л.Бетховен. Соната, op.81a
Ф.Шопен. Баллада фа минор
С.Рахманинов. Этюд-картина, op.39, №6
2. Д.Шостакович. Прелюдия и fuga ре минор
В. Моцарт. Вариации Соль мажор, KV 455
Ф.Лист. Испанская рапсодия
С.Прокофьев. Наваждение.
3. И.С.Бах-Ф.Лист. Органная прелюдия и fuga ля минор
Ф.Шуберт. Соната до минор (1928)
А.Скрябин. Поэма «К пламени»
В.Овчинников. Первая сюита

Представляемый реферат должен соответствовать уровню дипломного реферата выпускника вуза.

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 «Сольное исполнительство» адресована ассистентам-стажерам, обучающимся по направлению подготовки **53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (вид - сольное исполнительство «Фортепиано»)**, и входит в состав базовой части профессионального цикла (Б1.Б). Она непосредственно связана с такими дисциплинами как Методика преподавания дисциплин в высшей школе, Изучение репертуара высшей школы, Методика и

2. 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, жанрам, художественным направлениям	Знать обширный репертуар, включающий сочинения различных эпох, жанров, стилей Уметь исполнить подготовленный репертуар публично в различных аудиториях Владеть навыками эстрадного исполнительства, умением 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

Общая трудоемкость дисциплины «Сольное исполнительство» – 23 зач.ед. (828 часов), время изучения – 1-4 семестры. Аудиторная работа с преподавателем (индивидуальные занятия) – 192 часа, самостоятельная работа – 438 часов, контроль – 198 часов. Виды контроля: экзамены – 1,2,3,4 семестры. ГИА (исполнение сольной концертной программы) – 4 семестр (144 часа, 4 зач. ед.).

Содержание учебной дисциплины

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ		ВСЕГО ЧАСОВ	1 СЕМ	2 СЕМ	3 СЕМ.	4 СЕМ.
			Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов
1		2	3	4	5	6
Аудиторные занятия		192	48	48	48	39
в том числе:						
Лекции (Л)						
Семинары (С)						
Практические занятия (ПЗ):		183 индивид.	48	48	48	39
групповые,						
мелкогрупповые, индивидуальные						
Консультации						
Курсовая работа						
Самостоятельная работа (СР)		474	141	141	87	105
Вид промежуточной аттестации:						
экзамен (Э)		198	Э 27	Э 27	Э 81	Э 36
ИТОГО:	часов	828				
	зач. ед.	23	6	6	6	5
Общая трудоемкость						

Учебный план предусматривает:

В 1-4 семестрах - 3 часа занятий по специальности в неделю.

Количество недель:

в 1-3 семестрах – по 16

4 семестр – 13

Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудое мкости	Аудиторные занятия					СР	конт роль
			Лекц ии	Сем инар ы	Практические				
					груп повые	мелко груп повые	индив идуал ьные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полифония	100					30	30	40
2	Крупная форма	400					100	240	60
3	Этюды	100					30	30	40
4	Пьесы	228					32	138	58
Итого:		828					192	438	198

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

Экзамен по дисциплине «сольное исполнительство» проводится в 1,2,3,4 семестрах и представляет собой концертное выступление перед комиссией с программой объемом 30 минут из сочинений, выбор которых утвержден на заседании кафедры по представлению руководителя ассистента-стажера. Программа исполняется наизусть. На экзамене в 4 семестре исполняется часть программы ГИА.

Итоговая государственная аттестация по дисциплине «сольное исполнительство» проводится в форме сольного концерта ассистента-стажера с программой объемом 60 минут, которая утверждается решением 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 экзаменов в 1-4 семестрах:

Л.Бетховен. 15 вариаций с фугой, соч.35

Ф.Шопен. Баллада фа минор

И.С.Бах. Французская увертюра

С.Прокофьев. Соната №3

И.Брамс. Соната фа минор

Ф.Лист. Венгерская рапсодия №6

М.Равель. «Ночной Гаспар»

С.Губайдулина. Чакона

Примерные программы для ИГА:

И.С.Бах. Партита ми минор.

Л.Бетховен. Соната, соч.101

Н.Метнер. «Забытые мотивы», цикл 2, соч.39

Ф.Шуберт. Фантазия До мажор, соч.15

И.Брамс. Пьесы, соч.119

С.Прокофьев. Восьмая соната, соч.84

В.Моцарт. Фантазия до минор, К.475

Ф.Шопен. 12 этюдов, соч.25

А.Скрябин. Соната №3, соч.23

Ф.Лист. Соната си минор.

С.Рахманинов. 6 музыкальных моментов, соч.16

Р.Шуман. Фантазия, соч.17

П.Чайковский. «Времена года»

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, оснащенными 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 «сольное исполнительство» принадлежит ведущая 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 концертирующего 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 438 часов за весь период обучения (необходимый минимум).

Основная задача дисциплины «Сольное исполнительство» - 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. Бадур-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.
