Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Рабочая программа учебной дисциплины

«Специальность»

Направление подготовки: 53.09.01

специальность Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)

(Ансамблевое исполнительство на фортепиано)

уровень подготовки кадров высшей квалификации

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса.	
2.	Требования к уровню освоения содержания курса.	
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности	
4	Структура и содержание дисциплины	
5.	Организация контроля знаний	
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.	
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.	

1.цель и задачи курса

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, в области ансамблевого исполнительства, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, в ансамбле с партнерами-инструменталистами, знающих устройство музыкальных инструментов и основы обращения с ними.

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у ассистентов-стажёров профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение ассистентами-стажёрами большим концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания. Воспитание у ассистентов-стажеров творческого отношения к исполняемому произведению на основе полученных им ранее основных принципов ансамблевого исполнения, понимания роли фортепианной партии, как полноправного партнера в создании музыкального образа. Постоянное развитие у ассистентов-стажёров мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у ассистентов-стажёров культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение ассистентами-стажёрами всеми видами техники ансамблевого исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование у ассистентов-стажёров творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, результативной самостоятельной работы над произведением.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

Ассистент-стажер должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

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

* способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
* 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 данной компетенции ассистенты-стажеры должны:

Знать:

основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;

выразительные и технические возможности инструментов, участвующих в ансамблевом исполнительстве

Уметь:

анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

вести репетиционную работу с вокалистами и инструменталистами,

Владеть:

навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, приемами психической саморегуляции, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 864 часа, аудиторная работа - 144 часов, самостоятельная работа – 720 часов. Время изучения - 1-4 семестры.

Занятия по специальному фортепиано проходят в форме индивидуальных уроков по 2 часа в неделю с 1 по 4 семестр. Формы контроля: 2,4 семестры – зачет.

4. Структура и содержание дисциплины

В камерном ансамбле одним из основных требований к уровню является воспитание творческой коллективной дисциплины и ответственности. Каждый участник ансамбля должен знать стилевые особенности, исполняемых произведений, специфику ансамблевого музицирования; уметь использовать эти знания в процессе работы над конкретным ансамблевым сочинением, трактовать свою партию, как составную часть совместного целостного музыкального образа; владеть основами ансамблевой техники. У участников ансамбля развивается слуховой самоконтроль, умение услышать одновременно каждую из партий в их единстве, повышается ответственность каждого исполнителя за свою партию. В результате специализации в ассистентуре-стажировке выпускник подготовлен к самостоятельной творческой и педагогической деятельности в высшей школе.

За период обучения в ассистентуре-стажировке каждый стажер должны исполнить произведение классической русской и зарубежной музыки, современной многонациональной музыки, а также сочинения современных зарубежных композиторов, написанные для различных составов. Именно на репертуаре ассистент-стажер развивает художественный вкус и чувство стиля.

В течении каждого учебного года студент готовит концертную программу объемом в два отделения, длительностью 40-45 минут каждое, выступает на зачетах, а также в различных открытых концертах.

Содержание двух концертных программ должно охватывать все основные стилистические и жанровые направления.

Сонаты для скрипки и фортепиано	
Брамс И.	Сонаты № 1 Соль мажор, № 2 Ля мажор, № 3 ре минор.
Григ Э.	Соната № 3 до минор
Бабаджанян А.	Соната
Берток Б.	Сонаты № 1, № 2.
Дварионас Б.	Соната-баллада
Катуар Г.	Сонаты: соч. 15, 20.
Косенко В.	Соната
Мартину Б.	Сонаты: №№ 1-3
Мессиан О.	Тамма с вариациями
Метнер Н.	Сонаты №№ 1-3
Мильман М.	Сонаты: соч. 14, 30
Николаев Л.	Соната
Онеггер А.	Соната № 1
Прокофьев С.	Сонаты №№ 1,2
Пуленк Ф.	Соната
Равель М.	Соната
Респиги О.	Соната
Рубинштейн Н.	Соната
Форэ Г.	Соната
Франк С.	Соната
Фрид Г.	Сонаты: соч. 27, 51, 57.
Хиндемит Т.	Сонаты: №№ 1,2
Шумановский К.	Соната
Штинке А.	Сонат № 2 Сюита в классическом стиле
Шостакович Д.	Соната
Штраус Р.	Соната
Шуман Р	Сонаты №№ 1,2
Энеску Д.	Сонаты №№ 2,3
Сонаты для альта и фортепиано	
Брамс И.	Сонаты: Ми бемоль мажор, Фа минор
Василенко С.	Соната
Мартину Б.	Соната
Мийо Д.	Соната
Онеггер А.	Соната
Фрид Г.	Соната
Хиндемит П.	Соната
Шостакович Д.	Соната
Сонаты для виолончели и фортепиано	
Барбер С.	Соната
Бетховен Л.	Сонаты: № 4 До мажор, № 3 Ля мажор, № 5 Ре мажор.
Брамс И.	Сонаты: №1 ми минор, №2 Фа мажор
Бриттен Б.	Соната
Григ Э.	Соната
Дебюсси К.	Соната
Мирзоян Э.	Соната
Мясковский Н.	Сонаты №№ 1,2
Рахманинов С.	Соната
Сен-Санс К.	Соната
Чайковский Б.	Соната
Шопен Ф.	Соната
Шостакович Л.	Соната
Штраус Р.	Соната
Трио для фортепиано, скрипки и виолончели	
Аренский А.	Трио ре минор
Бабаджанян А.	Трио
Брамс И	Трио Си мажор, соч. 8; Ми бемоль мажор, соч. 40; До мажор, соч. 87; до минор, соч. 101; ля минор, соч. 114.
Галынин Г.	Трио
Мендельсон Ф.	Трио: ре минор, до минор
Равель М.	Трио
Рахманинов С.	Трио ре минор («Памяти великого художника»).
Свиридов Г.	Трио
Танеев С.	Трио Ре мажор
Франк С.	Трио фа диез минор
Чайковский Б.	Трио
Чайковский П.	Трио памяти великого художника
Шебалин В.	Трио
Шопен Ф.	Трио соль минор
Шостакович Д.	Трио «Памяти И.И. Соллертинского»
Шуберт Ф.	Трио си бемоль мажор, ми бемоль мажор.
Шуман Р.	Трио ре минор, Фа мажор, соль минор.
Квартеты для фортепиано, скрипки, альта и виолончели	
Бетховен Л.	Квартет Ми бемоль мажор
Брамс Й.	Квартеты: соль минор, Ля мажор, до минор
Моцарт В. А.	Квартеты Ми- бемоль мажор
Танеев С.	Квартет Ми мажор
Шуман Р.	Квартет Ми бемоль мажор
Квинтеты и секстеты для фортепиано и струнных инструментов	
Аренский А.	Квинтет Ре мажор
Бородин А.	Квинтет До мажор
Волконский	Квинтет
Брамс Й.	Квинтет фа минор
Глинка М.	Секстет для фортепиано, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса.
Дворжак А.	Квинтет
Метнер Н.	Квинтет
Танеев С.	Квинтет соль минор
Франк С.	Квинтет
Шнитке А.	Квинтет
Шостакович Д.	Квинтет
Шуберт Ф.	Квинтет ми бемоль мажор
Шуман Р.	Квинтет Ми бемоль минор

5. Организация контроля знаний

Комиссия оценивает исполнение по критериям оценки уровня мастерства концертного исполнителя (концертмейстера):

1. Творческая индивидуальность в совокупности с ансамблевым мастерством – убедительность интерпретации, яркость образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент;

2. Зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения в совокупности с партнерами ансамблистами;

3. Виртуозная свобода, разнообразие приёмов звукоизвлечения и педализации, их соответствие стилю, содержанию и форме произведения, акустике зала, особенностям звучания инструменталистов;

4. Художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций и особенностей звучания инструментов в ансамбле.

Критерии оценок

«Зачтено» - выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные, артистические и ансамблевые качества игры ассистента-стажера. Исполнение должно отличаться ясным представлением о стилевых задачах эмоциональной наполненностью, ансамблевым слышанием.

«Не зачтено» - выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№47 Рояль «Förster» - 2шт., стол – 3шт., стул – 4 шт., стенд информационный – 1шт., пульт – 4 шт.

№21 Рояль «Förster» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., пульт – 3 шт.

№24 Рояль «Эстония» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 10 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 1 шт.

В большом концертном зале находятся два концертных рояля Steinway. Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Курс камерного ансамбля обеспечивается нотной литературой и различными методическими пособиями и сборниками, выпускаемыми преподавателями ведущих вузов Российской Федерации.

Основная литература:

1. А. Готлиб: «Основы ансамблевой техники», М., «Музыка», 1971 г.
2. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. М., «Музыка», 1979 г.
3. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Выпуск второй. М. 1996 г.
4. К. Флеш «Искусство скрипичной игры».
5. С.Е. Фейнберг. Пианизм как искусство. М., «Музыка», 1965 г.
6. Жозеф Сигети. Воспоминания. Заметки скрипача. М., «Музыка», 1970 г.
7. Батура-Шкода П. Интерпретация Моцарта, М., 1972 г.
8. Аберт В.Г. А. Моцарт, М., 1985 г.
9. Великая душа: Воспоминания о Дмитрии Шостаковиче. Письма./ Сост. протоиерей Михаил Ардов.- М: Б.С.Г. – Пресс. 2008.
10. Как исполнять Гайдна/ Сост., вступ. ст. А. Меркулова.- М: Классика- XXI, 2009.
11. Поспелова Т.Г. Камерное музицирование как искусство музыкального общения. Заметки педагога. Издательство «Форум», 2013г.
12. Рахаев, А. И. И. С. Бах «Шесть сонат для чембало и скрипки/ А. И. Рахаев, Г. А. Гринченко.-Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2010.
13. Цыпин, Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2010
14. Протопопов, Вл. В. История сонатной формы: Сонатная форма в русской музыке. – М.: Музыка, 2010.
15. От урока до концерта: Фортепианно-педагогический альманах. Вып. 1- М.: Классика- XXI., 2009.

Дополнительная литература:

1. Воронина, Г. Е. Восемнадцать мгновений музы Мурада Кажлаева, Махачкала: Эпоха, 2009

2. Рахаев, А. И., Гринченко, Г. А. Загадки И. С. Баха сквозь призму символогии тайных обществ. - Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2012.

3. От барокко к романтизму. Вып. 2: Музыкальные эпохи и стили: эстетика, поэтика, исполнительская интерпретация/ Сборник статей/ Отв. ред. С. В. Грохотов. – М. – Научно-издательский центр «Московская государственная консерватория», 2010

4. Задерацкий В. В. Музыкальная форма: Вып. 2. – М.: Музыка, 2008.

5. Казанцева Л. П. Основы теории музыкального содержания: Учебное пособие. – Астрахань: ГП АО ИПК «Волга», 2009.

6. Рабинович, Д. А. Исполнитель и стиль.- М.: Классика- XXI., 2009.

Ниже предлагаемый список произведений предназначен для овладения искусством камерного ансамбля и составлен на основании многолетнего опыта работы автора на кафедре камерного ансамбля Астраханской государственной консерватории.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям

Основным руководителем ассистентов-стажеров является преподаватель по специальности, главная задача которого состоит во всестороннем совершенствовании музыкальных способностей и формировании личности музыкантов. В классе камерного ансамбля стажеры получают комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для педагогической творческой деятельности, совершенствуют инструментальное и ансамблевое мастерство, стилевые и художественные представления.

Одной из целей обучения в ассистентуре-стажировке по камерному ансамблю является выявление умения самостоятельного музыкального мышления стажера. Он должен научиться создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей произведения, осмысления основ ансамблевой техники. Для осуществления этих задач педагог должен организовать самостоятельную работу стажера, постепенно усложняя формы заданий для самостоятельной работы. Эта работа имеет важное воспитательное значение, так как самостоятельность в профессиональных вопросах непосредственно влияет на развитие и совершенствование индивидуальных качеств стажера.

Занятия по камерному ансамблю должны иметь педагогическую направленность, так как большинство стажеров становится впоследствии педагогами.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажёров

Ассистентстажер должен обладать привычкой точно читать текст, причем необходимо воспринимать все детали партитуры как выражение определенного содержания.

Активное слуховое восприятие и слуховой контроль, умение слушать себя и слышать все партии, находить появившиеся неточности и устранять их - это есть главное условие качественной самостоятельной работы. Умение слушать себя и слышать себя, как часть целого - представляет достаточно сложный процесс. Он предполагает детальное и ясное слышание всей звуковой ткани произведения, эмоциональную реакцию на музыку, осознание качества исполнения, соответствующую реакцию на собственную игру. Таким образом происходит закрепление слуховых образов. Навыки слухового контроля обеспечивают точное воспроизведение текста.

Увлеченность музыкальной задачей делает повседневную работу интересной. Домашняя работа должна быть эмоциональной. Однако эмоциональное отношение к музыке должно подкрепляться работой интеллекта. Простого музицирования мало, нужно многое знать и понимать, ставить вполне конкретные содержательные и исполнительские задачи.

Развитию музыкального интеллекта помогает самостоятельная аналитическая работа по изучению текста с привлечением теоретических сведений. Большую помощь в освоении музыкального материала приносит анализ гармонии и мелодии, закономерностей формы-структуры произведения, логики взаимодействия элементов выразительности, особенностей фактуры.