

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич

" ____ " _____ 20 __ г.

Рабочая программа дисциплины

ИСКУССТВО МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

по специальности

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам)

Вид: Концертмейстерское исполнительство на фортепиано

Форма обучения: очная

Квалификация

Артист высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по специальности:	53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам); уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ
Зарегистрирован:	от 17.08.2015 г. № 847
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ Перич О. В. 19.06.2023
Одобен:	Решением Ученого совета 19.06.2023 протокол № 9
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра фортепиано (секция камерного ансамбля и концертмейстерского класса)
Составители:	Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Белькевич Т.С. Заслуженная артистка РФ, профессор Повещенко Г.И.
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания секции камерного ансамбля и концертмейстерского класса кафедры фортепиано № _____ от «_____» _____ 20 _____ г.
Согласована:	Зав. секцией – заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Белькевич Т.С. _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
 - 5.2 Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями
 - 5.3 Содержание разделов дисциплины
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 6.1 Основная литература
 - 6.2 Дополнительная литература
 - 6.3 Программное обеспечение
 - 6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
 - 8.1 Образовательные технологии
 - 8.2 Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров
 - 8.3 Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости
 - 8.4 Зачетные и экзаменационные требования
9. *Приложение 1. Фонд оценочных средств*

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, 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.

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение большим сольным 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, совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, результативной самостоятельной работы над произведением.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» относится к **базовой части** блока **Дисциплины (Д.БЧ.3)**.

Для изучения курса требуется использование знаний и навыков, полученных студентами при освоении дисциплины «Камерный ансамбль» в объёме требований программы подготовки специалиста.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Дисциплина «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих **профессиональных компетенций**:

концертно-исполнительская деятельность:

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

способность осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);

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

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

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать:

1. основные композиторские стили,
2. обширный концертный репертуар, включающий ансамблевые произведения разных эпох, жанров и стилей,
3. основные нотные издания концертного репертуара ансамблиста;

уметь:

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

владеть:

1. навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров,
2. навыками поиска исполнительских решений, приемами психической саморегуляции,
3. знаниями в области истории ансамблевого исполнительства,

4. художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности),
5. профессиональной терминологией.

Наименование компетенции	Показатель оценки сформированности компетенции
ПК-6 Способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	
знает: <ul style="list-style-type: none"> – основные композиторские стили; 	
умеет: <ul style="list-style-type: none"> – 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; 	
владеет: <ul style="list-style-type: none"> – навыками поиска исполнительских решений, приемами психической саморегуляции – художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности) 	
ПК-7 Способность осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности;	
знает: <ul style="list-style-type: none"> – обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей. 	
умеет: <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров 	
владеет: <ul style="list-style-type: none"> – навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров – художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности) 	
ПК-8 – способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи	
знает: <ul style="list-style-type: none"> – основные нотные издания концертного репертуара. 	
умеет: <ul style="list-style-type: none"> – анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения 	

владеет: <ul style="list-style-type: none"> – знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте – профессиональной терминологией.
ПК-9 Способность быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям
знает: <ul style="list-style-type: none"> – основные нотные издания концертного репертуара.
умеет: <ul style="list-style-type: none"> – применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам
владеет: <ul style="list-style-type: none"> – художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 36 зачетных единиц (1296 часов). Из них контактная работа (индивидуальные занятия) – 134 часа, самостоятельная работа – 1092 часа, трудоемкость контроля – 70 часов. Время изучения – 1–4 семестр. Форма аттестации: зачет (1, 3 семестр), экзамен (2, 4 семестр), ГИА.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
<u>Контактная работа (всего)</u>	134				
В том числе:					
Индивидуальные занятия	134	34	36	34	28
КА			1		1
<u>Самостоятельная работа (всего)</u>	1092	290	288	254	260
<u>Контроль</u> <u>(подготовка к экзамену)</u>	70		35		35
Вид промежуточной аттестации		зачет	экзамен	зачет	экзамен
Общая трудоемкость часы	1296				
Зачетные единицы	36				

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов		
		Индивидуаль ные занятия	СР, Контроль	Всего
1 семестр				
1	Концертный репертуар концертмейстера.	34	290	324
	Работа над концертной программой (1 отделение).			
	Всего 1 семестр:	34	290	324
2 семестр				
2	Методология анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций.	36	288	324
	Работа над концертной программой. Создание художественной интерпретации.			
	Подготовка к экзамену		35	35
	КА			1
	Всего 2 семестр:	36	324	360
3 семестр				
3	Закономерности и методы концертмейстерской работы над музыкальным произведением.	34	254	288
	Работа над концертной программой (2 отделения).			
	Всего 3 семестр:	34	254	288
4 семестр				
4	Интерпретация произведений концертной программы.	28	260	288
	Работа над концертной программой. Создание художественной интерпретации.			
	Подготовка к экзамену.		35	35
	КА			1
	Всего 4 семестр:	28	295	324
	ИТОГО В 1-4 СЕМЕСТРАХ	138	1158	1296

5.2. Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	№ разделов дисциплины, участвующих в формировании компетенций			
	1	2	3	4
ПК-6		+		+
ПК-7		+		+
ПК-8	+		+	
ПК-9	+		+	

5.3. Содержание разделов дисциплины

Содержание дисциплины «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» включает в себя изучение и подготовку к концертному исполнению аккомпанемента произведений разных стилей, жанров, эпох:

венский классицизм,
западноевропейский романтизм,
импрессионизм,
произведения русских композиторов XIX века,
произведения композиторов XX-XXI веков.

В процессе изучения дисциплины ассистент-стажёр должен научиться применять на практике свои знания, умения и навыки в качестве солиста-ансамблиста, исполнителя концертных программ. Проверка исполнительских навыков проходит на экзаменах и публичных выступлениях на разного рода концертах, которые могут проходить как в стенах вуза, так и на других концертных площадках.

Все программы подбираются преподавателем по специальности в соответствии с экзаменационными требованиями и исполнительским уровнем ассистента-стажёра и утверждаются кафедрой. При выборе программы по специальности преподаватель принимает во внимание уровень природной одарённости ассистента стажёра и его индивидуальные профессиональные особенности. В ансамблевые программы могут быть включены произведения разного уровня сложности.

Все экзамены проходят публично в концертном зале в присутствии публики и экзаменационной комиссии.

1 семестр

Концертный репертуар концертмейстера

Выбор произведений для концертной программы. Принципы подбора произведений для сольной концертной программы. Подбор нотных изданий концертного репертуара, соответствующих современным требованиям.

Подготовка концертной программы. Разбор текста, выучивание наизусть, создание исполнительской концепции произведений, работа над преодолением ансамблевых сложностей.

2 семестр

Методология анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций

Исполнительский анализ произведений, включённых в сольную программу. Сравнительный анализ различных существующих интерпретаций. Особенности разных исполнительских стилей.

Завершение работы над концертной программой. Пробные исполнения произведений в классе. Подготовка к ансамблевому концерту. Исполнение концертной программы (1 отделение).

3 семестр

Закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением

Изучение специальной учебно-методической литературы по профилю подготовки. Анализ различных методов работы над произведениями из сольной программы. Подготовка сольной концертной программы (2 отделения). В программу включаются произведения разных форм, жанров и эпох. В состав программы обязательно включаются крупные циклические произведения (соло) или концерты для фортепиано с оркестром (целиком). В программу включаются произведения разных стилей. Наряду с крупными циклическими произведениями, могут включаться отдельные части циклов.

Разбор текста, выучивание наизусть, создание собственной исполнительской концепции произведений, работа над преодолением ансамблевых сложностей.

4 семестр

Интерпретация произведений концертной программы

Исполнительский анализ произведений концертной программы. Сравнительный анализ различных интерпретаций. Принципы психологической подготовки к публичному выступлению.

Завершение работы над концертной программой. Создание индивидуальной художественной интерпретации. Пробные исполнения произведений в классе. Подготовка к сольному концерту.

Примерный репертуарный список

Исполнение оперной сцены (пение с аккомпанементом) из предлагаемого ниже списка:

- В. А. Моцарт «Дон Жуан» — № 14, финал;
- Дж. Россини «Севильский цирюльник» — 1 д., № 4 (Дуэт Фигаро и Графа) и № 7 (Дуэт Розины и Фигаро) — исполняются оба номера;
- Дж. Верди «Травиата» — 2 д., Сцена и дуэт Виолетты и Жермона; «Риголетто» — 3 д., № 16 (Квартет), № 18 (Сцена и терцет) — исполняются оба номера; «Аида» — 2 д., Сцена и дуэт Аиды и Амнерис; 3 д., Сцена и дуэт Аиды и Амнерис; Сцена и дуэт Амнерис и Радамеса – по выбору абитуриента; «Фальстаф» — 1 д., 2 ч. № 18-28; «Дон Карлос» (итальянский вариант) — 2 д., 1 ч. Сцена, дуэт и терцет;
- Ж. Бизе «Кармен» — 4 д. Дуэт и заключительный хор;
- Ш. Гуно «Фауст» — 3 д. Сцена перед храмом;

- Дж. Пуччини «Тоска» — 1 д., ц. 25-40 (Тоска, Каварадосси) или 3 д., ц. 14-41 (Тоска, Каварадосси); «Богема» — 1 д., ц. 25-43; «Мадам Баттерфляй» — 1 д., ц. 91-100 (Баттерфляй, Пинкертон);
- Р. Леонкавалло «Паяцы» — 1 д., № 6 (Сцена и дуэт Недды и Тонио), № 7 (Дуэт Недды и Сильвио);
- П. Масканьи «Сельская честь» — №№ 6, 7, 8 (Сантуцца, Туридду, Лола);
- Р. Вагнер «Лоэнгрин» — 3 д., 2 сцена;
- М. И. Глинка «Руслан и Людмила» — 1 д., № 3, финал;
- А. А. Даргомыжский «Русалка» — 3 д., № 17 (Дуэт с хором);
- А. П. Бородин «Князь Игорь» — 4 д., № 26 и 27 (Хор поселян, речитатив Ярославны и дуэт с Игорем);
- А. Н. Рубинштейн «Демон» — 3 д., 6 к. (Романс Тамары и сцена с Демоном);
- М. П. Мусоргский «Борис Годунов» — 1 д., 2 к. или 3 д., 2 к.;
- П. И. Чайковский «Евгений Онегин» — 3 д., к. 2, № 22 (Заключительная сцена); «Мазепа» — 2 д., 2 к., № 12 (Сцена появления матери – Мария, Любовь); «Орлеанская дева» — 3 д., к.1., № 17 и 17а (Сцена и дуэт); «Пиковая дама» — 1 д., к. 2., № 10 (Заклучительная сцена) или 3 д., к.6, № 21 (Сцена и дуэт); «Иоланта» — Сцена и дуэт Иоланты и Водемона («Вот, рыцари, вино...»);
- Н. А. Римский-Корсаков «Снегурочка» — 4 д., Дуэт Снегурочки с Мизгирём и Заклучительный хор; «Царская невеста» — 2 д., Интермеццо, сцены 4, 5, 6; «Садко» — картина 2 (Дуэт и хор);
- С. С. Прокофьев «Война и мир» — к.12 («Тёмная изба»); «Семён Котко» — 3 д., сц.14, ц. 340-373;
- Д. Д. Шостакович «Леди Макбет Мценского уезда» — 2 акт, к. 5.

Исполнение программы:

- немецкая романтическая песня (Lied);
- оперная ария или сцена из оперы: ария из опер русских композиторов и ария из опер зарубежных композиторов;
- русский классический романс;
- современное произведение (вокальное или инструментальное).

Дуэт: скрипка и фортепиано

И.С.Бах. Соната для скрипки и фортепиано №5 f-moll
 В.Моцарт. Соната для скрипки и фортепиано Es-dur (K 380)
 Л.Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано op.12 №3
 Л.Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано op. 30 №1, №2
 Ф.Шуберт. Дуэт для скрипки и фортепиано op.167
 Э.Григ. Соната для скрипки и фортепиано №3 op. 45
 И.Стравинский. Концертный дуэт для скрипки и фортепиано
 Н. Метнер. Соната для скрипки и фортепиано №1, соч. 21
 К.Шимановский. Соната для скрипки и фортепиано

А. Онеггер. Соната для скрипки и фортепиано №1
О.Мессиан. Тема с вариациями для скрипки и фортепиано
С.Прокофьев. Соната для скрипки и фортепиано №1 op. 80
Б.Дварионас. Соната-баллада для скрипки и фортепиано
Л.Яначек. Соната для скрипки и фортепиано

Дуэт: виолончель и фортепиано

И.С.Бах. Соната для виолончели и фортепиано №2
Л.Бетховен. Соната для виолончели и фортепиано op.5 №1
Л.Бетховен. Соната для виолончели и фортепиано op. 102 №1
Ф.Шуберт. Соната для арпеджионе и фортепиано
Э.Григ. Соната для виолончели и фортепиано op.36
Ф.Мендельсон. Соната для виолончели и фортепиано №1 op.45
Й.Брамс. Соната для виолончели и фортепиано №1 op.38
К.Дебюсси. Соната для скрипки и фортепиано
З.Кодаи. Соната для виолончели и фортепиано op.4
А.Эшпай. Соната для виолончели и фортепиано
К.Хачатурян. Соната для виолончели и фортепиано
Н.Мясковский. Соната для виолончели и фортепиано №2
С.Барбер. Соната для виолончели и фортепиано op.6
Ф.Пуленк. Соната для виолончели и фортепиано
А.Шнитке. Соната для виолончели и фортепиано №1

Трио: фортепиано, скрипка и виолончель

Й.Гайдн. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели H 15 №24
В.Моцарт. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели B-dur (K 502)
Л.Бетховен. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op. 70 №1
Ф.Шуберт. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели B-dur
Й.Брамс. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.8 №1
А.Дворжак. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели №1 op.21
Б.Сметана. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.15
Э.Шоссон. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.3
А.Гречанинов. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.38
А.Аренский. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели №1 op.32
Н.Рославец. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели №1
Г.Свиридов. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели
А.Бабаджанян. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели
Б.Чайковский. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели
Д.Шостакович. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.67 №2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

- Гребнева, И.В. Скрипичный концерт в музыке XX - начала XXI века: учебное пособие. - Владивосток: РИО ДВГАИ, 2014. - 54 с.
- Гринди К. Беседы с выдающимися пианистами и педагогами: М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2013. – 176 с.
- Имханицкий, М.И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании. М.: РАМ им. Гнесиных, 2014. 232 стр.
- Протопопов, В.В. История сонатной формы: сонатная форма в западноевропейской музыке конца XVIII - 1-й половины XIX века: Бетховен, Вебер, Шуберт, Мендельсон, Шопен, Шуман. - М.: Музыка, 2013. - 192 с.
- Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений : Учебное пособие / В. Н. Холопова ; В.Н.Холопова . – СПб. : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. – 496 с. : нот.
- Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. - М.: Музыка, 2014. - 128 с.

6.2 Дополнительная литература

- Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики: сб. статей по материалам Всероссийской научно-практической интернет-конференции, посвященной 100-летию Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова (25 марта – 25 апреля [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 88 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Вицинский А. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением: Психологический анализ. М.: Классика – XXI, 2003.
- Вольф К. Уроки Шнабеля / Предисл. А. Хитрук. М.: Классика – XXI, 2006.
- Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (16–18 мая 2013) [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 235 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 23 мая 2014 г. [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 328 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / сост. К.Аджемов. М.: Музыка, 1979. 167 с.
- Лебедев, А.Е. Теория исполнительского искусства: учебно-методическое пособие по курсу Теория исполнительского искусства инструментальное исполнительство [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 255 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Малинковская А. Фортепианно-исполнительское интонирование. М.: Музыка, 1988, 1990.

- Музыкальное наследие С. В. Рахманинова в современной культуре: наука, исполнительская практика, образование [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 162 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Смирнова, Н.М. Стилиевые особенности клавирных произведений Моцарта: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 260 с. — Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Солист и концертмейстер: сб. статей [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова), 2013. — 68 с. — Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Степанидина, Е.А. Отечественная камерно-вокальная музыка 30–60-х гг. XX века как диалогическая система: монография [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 35 с. — Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие: учебное пособие. СПб. : Композитор, 2008. — 368 с.

6.3 Программное обеспечение

пакет Microsoft Office 2007 (Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Picture Manager, Paint), Windows Media Player, Winamp, Adobe Reader, программа нотного набора Sibelius.

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Портал «Классик онлайн» <http://classic-online.ru/>

Портал «Нотный Архив Бориса Тараканова» <http://notes.tarakanov.net/>

Портал «Все пианисты» <http://allpianists.ru/pianists-ya.html>

Портал www.twirpx.com — сайт книг, статей. Раздел «Искусство и искусствоведение».

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» обеспечивается доступом каждого ассистента-стажера к учебным аудиториям для индивидуальных занятий. Оснащение аудиторий: фортепиано, рояль, дисклавир, столы, стулья, аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов. В распоряжении ассистента-стажера находятся фонды видео- и аудиозаписей, эл. презентации, библиотека, читальный зал, фонотека, видеотека, просмотрный видеозал.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

8.1 Образовательные технологии

При изучении дисциплины рекомендуется применение развивающих технологий, проектных технологий, диалоговых технологий; активных и интерактивных методов обучения.

Для интенсификации коммуникативного взаимодействия участников учебного процесса программой предусмотрено широкое использование **активных и интерактивных** форм проведения занятий. Для формирования и развития профессиональных навыков ассистентов-стажёров в рамках дисциплины используются следующие активные и интерактивные формы учебных занятий:

– практические занятия, в которых главное место отведено проектному методу и методу анализа конкретных ситуаций – 100%.

8.2 Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажёров

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа по дисциплине «Ансамблевое исполнительство на фортепиано» может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, нотные издания, аудио и видео материалами и т.д.

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров направлена на решение следующих задач:

- 1) приобретение и совершенствование навыков исполнения музыкальных произведений разных стилей, форм и жанров;
- 2) совершенствование технического развития;
- 3) совершенствование навыков работы с нотным текстом (разбор всех ансамблевых партий);
- 4) совершенствование художественного вкуса и музыкальных представлений;
- 5) совершенствование навыков художественного осмысления исполняемого произведения (работа над звуком, средствами выразительности, создание собственной исполнительской концепции);
- 6) расширение профессионального кругозора (прослушивание аудио и видеозаписей, чтение методической и иной литературы).

- 7) совершенствование навыков анализа формы и содержания произведения.

Виды самостоятельных работ ассистентов-стажёров:

- 1) разбор всего нотного текста,
- 2) работа над техническими и художественными задачами,
- 3) анализ формы и художественного содержания,
- 4) ознакомление с исполнительскими интерпретациями выдающихся исполнителей,
- 5) чтение методической литературы по вопросам интерпретации,
- 6) прослушивание собственных видео и аудиозаписей с целью устранения недостатков своей игры,
- 7) самостоятельные репетиции с участниками ансамбля.

8.3 Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости

Оценка качества освоения дисциплины «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию ассистентов-стажеров. Текущий контроль за успеваемостью осуществляет преподаватель. Он учитывает и оценивает качество самостоятельной работы, посещаемость, скорость усвоения материала.

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Разделы дисциплины	Этапы формирования компетенций	Наименование оценочного средства (диагностика)
1.	Концертный репертуар ансамблиста. Работа над концертной программой (1 отделение).	ПК-8 ПК-9	<i>Собеседование Прослушивание Зачет</i>
2.	Методология анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций. Работа над концертной программой. Создание художественной интерпретации.	ПК-6 ПК-7	<i>Собеседование Прослушивание Экзамен</i>
3.	Закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением. Работа над концертной программой (2 отделения).	ПК-8 ПК-9	<i>Собеседование Прослушивание Зачет</i>
4.	Интерпретация произведений концертной программы. Работа над концертной программой. Создание художественной интерпретации.	ПК-6 ПК-7	<i>Собеседование Прослушивание Экзамен</i>

В качестве текущей формы контроля используются собеседование и прослушивание. Промежуточный контроль успеваемости происходит на зачётах и экзаменах.

Критерии оценки знаний ассистента-стажёра на зачете и шкалы оценивания

Зачтено:

- 1) Программа исполняется уверенно, создан и реализован исполнительский план, продумана исполнительская концепция.
- 2) Ассистент-стажёр владеет исполнительским интонированием, осмыслил художественное содержание произведения, нашёл нужные звуковые и тембровые краски для его воплощения. Его партия является органичной частью ансамбля.
- 3) Исполнение раскрывает стилистические особенности композиторского стиля, владеет драматургическими средствами, слышит всю партитуру произведения.
- 4) Ассистент-стажёр справляется с техническими трудностями.
- 5) Ритм воспроизведён точно, найдены нужные артикуляционные приёмы, штрихи, достигнут соразмерный звуковой баланс.
- 6) Исполнитель владеет вниманием слушателей, проявляет ансамблевую чуткость и гибкость.
- 7) В исполнении присутствует понимание и осмысление исполняемой музыки.

Не зачтено:

- 1) Текст плохо выучен, во время игры ассистент-стажёр допускает ошибки, не реагирует на исполнение партнеров по ансамблю.
- 2) Не осмыслены и не выполнены даже самые основные художественные и технические задачи произведения.
- 3) Не поставлены задачи осмысления стиля композитора, штрихи исполняются неточно, не соблюдены авторские указания темпа.
- 3) Ассистент-стажёр не справляется с ансамблевыми задачами произведения, допуская многочисленные ошибки в тексте, не выстраивает форму произведения.
- 4) Много фальшивых звуков, ритм воспроизведён неточно, плохой динамический баланс.
- 5) Исполнитель не только не выполнил задачи самостоятельного осмысления музыки, но и не выполнил указаний руководителя.

Критерии оценки выступлений ассистента-стажёра на экзамене и шкалы оценивания

Отлично:

- 1) Программа исполняется уверенно и убедительно, создан и реализован исполнительский план, продумана исполнительская концепция.

2) Осмыслено художественное содержание произведения, найдены нужные звуковые и тембровые краски для его воплощения. Исполняемая партия представляет органичную часть ансамбля.

3) Исполнение раскрывает стилистические особенности композиторского стиля.

4) Ассистент-стажёр легко преодолевает технические трудности своей партии, слышит партитуру исполняемого произведения, играет в темпе, соответствующем авторским указаниям.

5) Исполнитель владеет вниманием слушателей, умеет играть ярко, выразительно, убедительно, проявляет ансамблевую чуткость и гибкость.

6) В исполнении присутствует личностное понимание и собственное отношение к исполняемой музыке. Демонстрирует хорошую штриховую культуру и соразмерный динамический баланс в ансамбле.

7) Программа достаточно сложна, в ней присутствуют произведения значительного уровня сложности (ансамблевые, жанровые, образно-эмоциональные, драматургические).

Хорошо:

1) Программа исполняется достаточно уверенно, воспроизведение текста наизусть не вызывает затруднений.

2) Ассистент-стажёр владеет исполнительским интонированием, основными приемами ансамблевого исполнения, осмыслил основные художественные задачи произведения, нашёл основные звуковые краски для воплощения. Однако исполнению не хватает ансамблевой гибкости в отдельных эпизодах, разнообразия звуковых деталей и красок.

3) Раскрываются стилистические особенности композитора.

4) Демонстрирует хорошую штриховую культуру, однако динамический баланс может быть незначительно нарушен.

5) Ансамблисту не хватает яркости, виртуозности. Не всегда владеет вниманием слушателей.

6) В исполнении мало личностного осмысления музыки, выполняются не столько собственные намерения, сколько указания руководителя.

7) Уровень сложности программы средний.

Удовлетворительно:

1) Ансамблевая партия играется недостаточно уверенно, есть трудности восприятия партии партнера по ансамблю.

2) Осмыслены только самые основные художественные задачи произведения, более сложные художественные задачи остались незатронутыми. Динамический и общий исполнительский план приблизительны.

3) Динамический баланс в ансамбле не соблюдается, штрихи часто неточные, отсутствует слуховой самоконтроль.

4) Исполнению не хватает точного представления о стиле композитора.

5) Технические и ансамблевые задачи вызывают затруднения, в игре допускаются ошибки, не соблюдаются темповые указания автора.

6) Исполнитель не владеет вниманием слушателей, он сосредоточен на воспроизведении только собственной ансамблевой партии.

7) Исполнительские трактовки произведений недостаточно убедительны, указания руководителя выполнены приблизительно.

Неудовлетворительно:

1) Ансамблевая партия плохо выучена, во время игры исполнитель останавливается и допускает ошибки.

2) Не осмыслены и не выполнены даже самые основные художественные и технические задачи произведения.

3) Не поставлены задачи осмысления стиля композитора, штрихи исполняются неточно.

4) Не учитывается специфика звучания других инструментов ансамбля. Звуковой баланс и единство ансамблевого звучания отсутствует.

5) Много фальшивых звуков, ритм воспроизведён неточно.

6) Исполнитель не только не выполнил задачи самостоятельного осмысления музыки, но и не выполнил указаний руководителя.

8.4 Зачетные и экзаменационные требования

Зачетные требования

1 семестр – подготовка концертной программы. Разбор текста, создание собственной исполнительской концепции произведений, работа над преодолением ансамблевых сложностей.

Для получения оценки «зачтено» ассистент-стажёр должен полностью разобрать и частично подготовить к публичному выступлению часть ансамблевой концертной программы. В течение семестра ассистент-стажёр должен не менее одного раза выступить в концерте в качестве ансамблиста, а также отчитаться на кафедре о своей работе в течение семестра.

3 семестр – подготовка концертной программы. Разбор текста, создание собственной исполнительской концепции произведений, работа над преодолением ансамблевых сложностей. Для получения оценки «зачтено» ассистент-стажёр должен полностью разобрать и частично подготовить к публичному выступлению часть ансамблевой концертной программы. В течение семестра ассистент-стажёр должен не менее одного раза выступить в концерте в качестве ансамблиста, принимать активное участие в концертной жизни города. По окончании семестра обязательно должен быть представлен отчёт о своей работе и публичных выступлениях за указанный период.

Экзаменационные требования

2 семестр. Публичное исполнение ансамблевой концертной программы в присутствии экзаменационной комиссии (1 отделение). В программу включаются циклические произведения для ансамбля разных стилей и жанров.

4 семестр. Публичное исполнение ансамблевой концертной программы в присутствии членов экзаменационной комиссии. (2 отделения). В программу

включаются циклические произведения для ансамбля разных форм, жанров и эпох. В программу второго года обучения должно входить, как минимум, одно циклическое произведение композиторов XX-XXI веков.

Варианты концертных программ

Дуэт: скрипка и фортепиано Первый год (одно отделение)

Вариант №1

В.Моцарт. Соната для скрипки и фортепиано Es-dur (K 380)
Н. Метнер. Соната для скрипки и фортепиано №1, соч. 21

Вариант №2

Л.Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано op. 30 №1
К.Шимановский. Соната для скрипки и фортепиано

Вариант №3

Л.Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано op.12 №3
А. Онеггер. Соната для скрипки и фортепиано №1

Второй год (два отделения)

Вариант №1

И.С.Бах. Соната для скрипки и фортепиано №5 f-moll
О.Мессиа́н. Тема с вариациями для скрипки и фортепиано
С.Прокофьев. Соната для скрипки и фортепиано №1 op. 80

Вариант №2

Л.Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано op. 30 №2
Б.Дварьонас. Соната-баллада для скрипки и фортепиано
Э.Григ. Соната для скрипки и фортепиано №3 op. 45

Вариант №3

Ф.Шуберт. Дуэт для скрипки и фортепиано op.167
Л.Яначек. Соната для скрипки и фортепиано
И.Стравинский. Концертный дуэт для скрипки и фортепиано

Дуэт: виолончель и фортепиано Первый год (одно отделение)

Вариант №1

И.С.Бах. Соната для виолончели и фортепиано №2
З.Кодаи. Соната для виолончели и фортепиано op.4

Вариант №2

Л.Бетховен. Соната для виолончели и фортепиано op. 102 №1
К.Дебюсси. Соната для скрипки и фортепиано

Вариант №3

Ф.Шуберт. Соната для арпеджионе и фортепиано

А.Эшпай. Соната для виолончели и фортепиано

Второй год (два отделения)

Вариант №1

Л.Бетховен. Соната для виолончели и фортепиано op.5 №1

Э.Григ. Соната для виолончели и фортепиано op.36

К.Хачатурян. Соната для виолончели и фортепиано

Вариант №2

Н.Мясковский. Соната для виолончели и фортепиано №2

С.Барбер. Соната для виолончели и фортепиано op.6

Ф.Пуленк. Соната для виолончели и фортепиано

Вариант №3

Ф.Мендельсон. Соната для виолончели и фортепиано №1 op.45

Й.Брамс. Соната для виолончели и фортепиано №1 op.38

А.Шнитке. Соната для виолончели и фортепиано №1

Трио: фортепиано, скрипка и виолончель

Первый год (одно отделение)

Вариант №1

В.Моцарт. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели B-dur (K 502)

А.Гречанинов. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.38

Вариант №2

Л.Бетховен. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op. 70 №1

Н.Рославец. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели №1

Вариант №3

Й.Брамс. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.8 №1

Г.Свиридов. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели

Второй год (два отделения)

Вариант №1

А.Аренский. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели №1 op.32

А.Дворжак. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели №1 op.21

А.Бабаджанян. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели

Вариант №2

Й.Гайдн. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели H 15 №24

Э.Шоссон. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.3

Б.Чайковский. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели

Вариант №3

Ф.Шуберт. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели B-dur

Б.Сметана. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.15

Д.Шостакович. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели op.67 №2