

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 06.04.2023 16:43:18
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра концертмейстерского мастерства

Искусство концертмейстера

Рабочая программа дисциплины

Специальность **53.09.01**

Искусство музыкально-инструментального исполнительства

(**сольное исполнительство на фортепиано,
концертмейстерское исполнительство на фортепиано**)

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 847, и ОС ВО программ ассистентуры-стажировки по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом по основной деятельности от 30.03.2022 № 101.

Автор-составитель рабочей программы:
кандидат искусствоведения, профессор Г.А. Серова

Рецензент: доцент А.А. Штром

Внешний рецензент: профессор В.А. Альтшулер

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры концертмейстерского мастерства
«18» мая 2022 г., протокол № 12.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место курса в структуре основной образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
3.1. Предварительные компетенции.....	4
3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
3.3. Знания, умения и навыки.....	6
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание программы.....	8
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	10
6.1. Основная литература.....	10
6.2. Дополнительная литература.....	11
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	11
7.1. Список методической литературы.....	11
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет".....	12
7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	12
8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).....	12
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	13
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП.....	13
9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования.....	13
9.3. Контрольные материалы.....	15
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	26

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Искусство концертмейстера» является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных исполнительских школ и исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой. Спецификой дисциплины «Искусство концертмейстера» является воспитание высокопрофессиональных музыкантов-художников широкого профиля, обладающих глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, строгим художественным вкусом и верным пониманием художественного смысла музыкального произведения, творческим отношением к аккомпанементу.

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажеров мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении фортепианной партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, воспитание широкой музыкантской эрудиции и обретение ими глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкального языка, особенностей того или иного художественного стиля, композиторского «почерка», специфики жанров ансамблевой музыки. В целом – развитие неповторимой творческой индивидуальности музыканта и воспитание чувства ответственного служения высокому искусству и людям.

2. Место курса в структуре основной образовательной программы

Дисциплина ФТД.2 «Искусство концертмейстера» является факультативной дисциплиной учебного плана подготовки ассистентов-стажёров по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (Сольное исполнительство на фортепиано, Концертмейстерское исполнительство на фортепиано). В образовательной программе указанная дисциплина позволяет в комплексе с дисциплинами Искусство музыкально-инструментального исполнительства, Проблемы исполнительской интерпретации, История и теория инструментального исполнительства и Производственной практикой (творческой и преддипломной) углубить формирование требуемых ФГОСом профессиональных компетенций.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Предварительные компетенции

До начала изучения дисциплины «Искусство концертмейстера» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) **53.05.01 Искусство концертного исполнительства:**

- способность представить современную картину мира на основе целостной системы естественно-научных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-5);

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6);

- способность выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-10);

- способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-1);

- способность к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2);

- способность владеть исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7);

- способность демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ПК-8);

- способность ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ПК-9);

- способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-10);

- способность грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-13);

- способность создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-15);

- способность демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-16);

- способность демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-17);

- способность воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-18);
- способность к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки (ПК-19);
- способностью самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром (ПК-20).

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Искусство концертмейстера» формируются следующие профессиональные компетенции:

- способность осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять её результаты общественности (ПК-7);
- способность быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9).

3.3. Знания, умения и навыки

По завершении изучения дисциплины обучающийся должен

Знать:

принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса;

специальную певческую проблематику и терминологию (классификация голосов, тесситура, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.);

законы дыхания при игре на различных инструментах, познакомиться со всем штриховым арсеналом струнных и духовых инструментов, их акустическими возможностями, спецификой звучания разных регистров.

Уметь:

постигать ключевую идею музыкального произведения, грамотно освоить нотный текст в соответствии со стилем композитора;

определить технические и интонационные трудности сочинения и найти способ решения их;

самостоятельно осваивать обширный музыкальный (вокальный, инструментальный, хоровой) репертуар, включающий произведения различных эпох и стилей.

Владеть:

необходимыми практическими навыками концертмейстерской работы, в том числе – уметь аккомпанировать с листа, транспонировать, проводить урок или репетицию с солистами, разучивать с солистом новую партию или сочинение;

полным комплексом исполнительских задач, в котором важны: звучание фортепианной партии, тембр, педализация, динамика и агогика;

умением сочетать качества солиста-пианиста, ансамблиста и аккомпаниатора, обеспечивать творческое состояние, настроение, артистический «подъем» солиста и точность интерпретации произведения в целом

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры			
		1-й	2-й	3-й	4-й
Контактная форма (аудиторные занятия)	72	19	19	19	15
Индивидуальные практические	72	19	19	19	15
Самостоятельная работа (всего)	108	26	26	26	30
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)					Зачёт
Общая трудоемкость: Часы	180	45	45	45	45
Зачётные единицы	5	1,25	1,25	1,25	1,25

5. Содержание дисциплины.

5. 1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час., в том числе:			Самостоятельная работа, час.
			Лекции и	Практические занятия	Семинары	
	Первый семестр					

1.	Практическое освоение концертного репертуара в области вокальной миниатюры	11	-	5	-	6
2.	Практическое освоение специфики исполнения старинных арий Баха, Генделя, Вивальди и др	13	-	5	-	8
3.	Практическое освоение западноевропейского репертуара в области вокальных циклических сочинений	11	-	5	-	6
4.	Практическое освоение западноевропейского репертуара в области инструментального концерта.	10	-	4	-	6
	Итого в первом семестре	45	-	19	-	26
	Второй семестр					
5.	Практическое освоение западноевропейского репертуара в области вокальных сочинений эпохи романтизма.	11	-	5	-	6
6.	Практическое освоение западноевропейского репертуара в области инструментального концерта эпохи романтизма.	13	-	5	-	8
7.	Практическое освоение отечественного репертуара в области вокальных циклических сочинений эпохи романтизма.	11	-	5	-	6
8.	Практическое освоение отечественного	10	-	4	-	6

	репертуара в области инструментального концерта эпохи романтизма.					
	Итого во втором семестре	45	-	19	-	26
	Третий семестр					
9.	Практическое освоение вокальных произведений русской музыки рубежа XIX-XX веков.	11	-	5	-	6
10.	Практическое освоение западноевропейского репертуара в области циклических вокальных сочинений рубежа XIX-XX веков.	13	-	5	-	8
11.	Практическое освоение западноевропейского репертуара в области инструментального концерта рубежа XIX-XX веков.	11	-	5	-	6
12.	Практическое освоение западноевропейского вокального репертуара XX века.	10	-	4	-	6
	Итого в третьем семестре	45	-	19	-	26
	Четвёртый семестр					
13.	Практическое освоение западноевропейского репертуара в области исполнения оперных сцен	11	-	5	-	6
14.	Практическое освоение отечественного репертуара в области исполнения оперных сцен	13	-	5	-	8

15.	Практическое освоение отечественного репертуара в области инструментального концерта рубежа XIX-XX веков.	11	-	5	-	6
16.	Практическое освоение отечественного вокального и инструментального репертуара XX века.	10	-	4	-	6
	Зачёт					
	Итого в четвёртом семестре	45	-	15	-	30
	ИТОГО по курсу:	180	-	72	-	108

5.2. Содержание программы.

По каждому из разделов тематического плана руководителем ассистента-стажёра определяются обязательные для практического освоения конкретные произведения. В ходе индивидуальных практических занятий педагогом поэтапно контролируются:

- владение ассистента-стажёра текстом избранного произведения;
- владение ассистента-стажёра историко-стилевым контекстом избранного произведения;
- техническое владение ассистента-стажёра избранным произведением во всех актуальных аспектах (органичный ансамбль с партнером, динамика, артикуляция, фактура, композиция и т.п.);
- практическое исполнение сочинения либо его фрагмента.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

6.1. Основная литература

- 1.Брянская Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития (Вопросы фортепианной педагогики). М., 1976.
- 2.Виноградов К. К вопросу о специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца. (Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М., 1988).
- 3.Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента: методологические основы. Л., 1972.
- 4.Шендерович Е. В концертмейстерском классе. М., «Музыка». 1996.

6.2. Дополнительная литература

1. Бадура-Скода Е., П. Интерпретация Моцарта. М., 1972.
2. Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века. М., 1956.
3. Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. М., «Музыка», 1980.
4. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. М., «Музыка», 1972.
5. Воронина Т. (сост.) О мастерстве ансамблиста (сборник трудов) ЛОЛГК, Л., 1986.
6. Друскин М. И. Брамс. Монография. Л., «Музыка», 1988.
7. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. М., «Музыка», 1985.
8. Дурандина Е. Камерные вокальные жанры в отечественной музыке 1960-1980-х годов. М., «Музыка», 2001.
9. Жохова А. (сост.) Камерно-ансамблевая музыка в творчестве русских композиторов (сборник статей). СПб консерватория, 1993.
10. Коннов В. Гуго Вольф. Жизнь и творчество. СПб, «Петербург-XXI век», 2004.
11. Мур Дж. Воспоминания. Размышления о музыке. М., «Радуга», 1987.
12. Смирнов М. (сост.) О работе концертмейстера (сборник статей) М., «Музыка», 1974.
13. Стриковская Е. (сост.) Искусство концертмейстера. Вопросы истории, педагогики, практики. РАМ музыки им. Гнесиных, М., 2005.
14. Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого. М., «Музыка». 1991.
15. Хохлов Ю. Песни Шуберта. М., «Музыка», 1987.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

7.1. Список методической литературы

1. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах. М., «Музыка», 1987.
2. Брянская Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития (Вопросы фортепианной педагогики). М., 1976.
3. Вокальная фонетика. Методическое пособие для вокалистов и концертмейстеров. СПб консерватория, 2005.

4. Чачава В. Искусство концертмейстера. Учебное пособие для музыкальных вузов. СПб, «Композитор», 2003-2007. Семь выпусков.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сайт Санкт-Петербургского центра современной музыки <http://www.remusik.org/>
2. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
3. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
4. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
5. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
6. Музыкальный словарь: <http://music-dic.ru>
7. Музыкальный словарь: <http://slovari.yandex.ru>
8. Доступ к ресурсам оксфордского издательства, в том числе к Музыкальной Энциклопедии и словарям: <http://oxfordmusiconline.com>
9. Национальная Электронная Библиотека www.нэб.рф

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Эффективность освоения материала курса зависит от активной самостоятельной работы обучающегося. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – изучать научно-методическую литературу, постоянно расширять свой музыкальный тезаурус, тщательно выполнять все задания, особенно творческого характера, стремиться критически осмысливать всю информацию, полученную на практических занятиях, принимать непосредственное участие в поисках оптимальных путей при решении задач эвристического характера.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК и электронными базами, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерными классами.

8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)

малый концертный зал (от 50 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

библиотека, читальный зал, лингафонный кабинет, фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал;

электронные (CD, DVD, доступ к он-лайн системам – библиотечным и справочно-правовым) и библиографические ресурсы (электронный Каталог, традиционный справочно-библиографический аппарат — алфавитные и систематические каталоги);

учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Требования к программному обеспечению учебного процесса:

MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, Visual FoxPro 7.0; Delphi 6 и др.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
способность осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять её результаты общественности (ПК-7)	совершенство дирижёрского аппарата и навык осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять её результаты общественности	выполнение практических заданий по совершенствованию техники дирижирования и расширению концертного репертуара, участие в аналитических занятиях, зачёт
способность быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9)	опыт практического освоения репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	выполнение практических заданий по совершенствованию техники дирижирования и расширению концертного репертуара, участие в аналитических занятиях, зачёт

9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Компетенции	Показатели оценивания	Шкала оценки		
		Пороговый	Базовый	Повышенный
способность осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять её результаты общественности (ПК-7)	совершенство исполнительского аппарата и навык осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять её результаты общественности	обнаруживается несовершенство исполнительского аппарата и недостаточный навык осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять её результаты общественности	обнаруживается достаточная сформированность исполнительского аппарата и достаточный навык осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять её результаты общественности	обнаруживается техническое совершенство исполнительского аппарата и устойчивый навык осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и представлять её результаты общественности
способность быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9)	опыт практического освоения репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	обнаруживается недостаточный опыт практического освоения репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам,	обнаруживается в целом сформированный опыт практического освоения репертуара, разнообразного по эпохам,	обнаруживается богатый опыт практического освоения репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художестве

		художественным направлениям	стилям, жанрам, художественным направлениям	нным направлениям
--	--	-----------------------------	---	-------------------

Критерии оценивания

При аттестации обучающегося на зачёте учитываются:

- перечень выполненных практических заданий по освоению концертного репертуара и совершенствованию техники инструментального исполнительства;
- объём выполненных практических заданий по освоению концертного репертуара и совершенствованию техники инструментального исполнительства;
- качество выполненных практических заданий по освоению концертного репертуара и совершенствованию техники инструментального исполнительства;
- содержание и полнота ответов на поставленные дополнительные вопросы;
- грамотность в аспекте применения специальных приспособлений;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты искусства инструментального исполнительства;
- культура устной речи обучающегося.

9.3. Контрольные материалы Текущая и промежуточная аттестация

Примерный перечень сочинений для изучения

Рахманинов	вокальные сочинения: шесть романсов опус 38 «Диссонанс» «Какое счастье» «Арион»
Метнер	вокальные сочинения на стихи Пушкина, Тютчева, Гёте
Мусоргский	вокальные циклы «Песни и пляски смерти» «Без солнца»
Шостакович	вокальные циклы «Сатиры» на ст. Саши Чёрного Шесть стихотворений Марины Цветаевой Сюита на сл. Микеланджело «Из еврейской народной поэзии»

		«Семь стихотворений А. Блока»
Прокофьев	Пять песен без слов оп. 35 «Гадкий утёнок»	
	Пять стихотворений К. Бальмонта оп. 36	
Стравинский	Вокальные произведения	
Свиридов	вокальные циклы	«Отчалившая русь» «Девять песен на ст. А. Блока»
Гаврилин	вокальные циклы	«Русская тетрадь», сл. народные «Немецкая тетрадь» № 1 сл. Гейне «Немецкая тетрадь» № 2 сл. Гейне
Брамс	вокальные циклы	«Четыре строгих напева» оп. 121 «15 романсов из «Магелоны» оп. 33 12 стихотворений Т. Кернера
Шуман	вокальные циклы	оп. 90, 98а, 24, 39
Г. Вольф	вокальные циклы	«Итальянская книга песен» «Испанская книга песен»
Дебюсси	Пять поэм на стихи Ш. Бодлера	
Вагнер	Пять стихотворений Матильды Везендонк	

Концерты для скрипки с оркестром (переложение для скрипки и фортепиано) Чайковского, Мендельсона, Брамса, Глазунова, Бетховена, Шостаковича, Прокофьева

Концерты для виолончели с оркестром (переложение для виолончели и фортепиано) Гайдна, Сен-Санса, Шумана, Дворжака, Прокофьева, Шостаковича.

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В фонды оценочных средств входят различные виды деятельности ассистента-стажера:

- аналитические занятия (обсуждение заданного преподавателем к рассмотрению музыкального материала);
- выполнение практических заданий по совершенствованию техники инструментального исполнительства и расширению концертного репертуара;
- вопросы к зачёту.

Процедура зачёта регламентируется Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова».

Шкала оценивания

Оценка «зачтено» выставляется в случае, если обучающийся представляет выполненные практические работы в достаточном объеме, в полном соответствии с требуемым перечнем, достаточно высокого качества в содержательном и техническом отношении, при этом обнаруживает наличие глубоких системных знаний в области техники концертмейстерского исполнительства и проявляет свободу и эрудицию при ответе на дополнительные вопросы. При этом обучающийся умеет ориентироваться в нотном тексте и в достаточной степени владеет профессиональной терминологией.

Оценка «незачтено» выставляется в том случае, когда обучающийся представляет выполненные практические работы в недостаточном объеме, либо не в полном соответствии с требуемым перечнем, недостаточно высокого качества в содержательном либо техническом отношении, либо обнаруживает наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные вопросы. При этом обучающийся не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений.