

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

**Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и
вокального искусства**

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

 Е.В.Савелова

« 31 » мая 2021 г.

КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень ассистентуры-стажировки
(2021 год набора,
очная форма обучения)

Специальность
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам)

Вид подготовки
Ансамблевое исполнительство на фортепиано

Хабаровск, 2021

Составители:

А. А. Никитин, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения,
профессор кафедры музыкально-инструментального и вокального искусства
О. В. Войцеховская, доцент кафедры музыкально-инструментального и
вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на
заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и
вокального искусства «5» мая 2021 г., протокол №10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Объем дисциплины	7
2.2. Тематический план	7
2.3. Краткое содержание разделов и тем	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	12
3.1. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	12
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	13
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	15
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	15
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	16
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	17
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	17
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	18
6.1. Основная и дополнительная литература	18
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	19
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	20
6.4. Материально-техническая база	21

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Камерно-инструментальный репертуар высшей школы» предназначена для ассистентов-стажеров, обучающихся по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства, квалификация: «Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе» (уровень высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке), разработана на кафедре искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина является частью блока дисциплин по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы ассистентуры-стажировки (Б1.В.ДВ.02.01) и по реализуемым компетенциям связана с такими курсами, как «Специальный класс», «Актуальные проблемы музыкальной педагогики», «Изучение камерно-инструментальных произведений XX-XXI веков». Освоение компетенций подготавливает к прохождению педагогической практики и представлению творческо-исполнительской работы.

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей и педагогов, владеющих высокохудожественным фортепианным репертуаром высшей школы, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих методами работы над музыкальными произведениями различных стилей и жанров, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию.

Задачами дисциплины являются овладение ассистентами-стажёрами репертуаром высшей школы, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, умение творчески выстраивать концертные программы, умение выстраивать репертуарную политику в будущей педагогической деятельности с учетом возможностей обучаемого, его потенциала и целеполагания, подбирать высокохудожественный материал, необходимый не только для развития профессиональных навыков, но и формирования у студента мотивации к поиску творческих решений.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенции	Уровни освоения		
	1 ЗУН	2 ЗУН	3 ЗУН
	(для низкого уровня)	(для базового уровня)	(для высокого уровня)
ПК-5 готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар	знать методическую литературу по проблемам исполнительства, специфику её использования при решении профессиональных задач; уметь применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам; владеть репертуаром высшей школы, согласно программным требованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, методами преподавания творческих дисциплин в высшей школе	знать репертуар высшей школы, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей методическую литературу по проблемам исполнительства, специфику её использования при решении профессиональных задач; уметь применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам; владеть репертуаром высшей школы, согласно программным требованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, методами преподавания творческих дисциплин в высшей школе, методикой самостоятельной подготовки к концертному исполнению, поиска исполнительских решений, профессиональной терминологией.	знать обширный репертуар высшей школы, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания репертуара, методическую литературу по проблемам исполнительства, специфику её использования при решении профессиональных задач; уметь применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам; владеть репертуаром высшей школы, согласно программным требованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, методами преподавания творческих дисциплин в высшей школе, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, методикой самостоятельной подготовки к концертному исполнению, поиска исполнительских решений, профессиональной терминологией.
ПК-9 способностью быть	знать , основные нотные издания репертуара;	знать обширный репертуар высшей школы, включающий произведения	знать обширный репертуар высшей школы, включающий произведения разных

мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям	<p>уметь использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа произведения в педагогической и концертно-исполнительской практике;</p> <p>владеть навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, методами преподавания творческих дисциплин в высшей школе, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, методикой работы над фактурой, психотехникой, приемами психической саморегуляции</p>	<p>разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания репертуара, методическую литературу по проблемам исполнительства;</p> <p>уметь использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа произведения в педагогической и концертно-исполнительской практике, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки;</p> <p>владеть репертуаром высшей школы, согласно программным требованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, методами преподавания творческих дисциплин в высшей школе, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, методикой самостоятельной подготовки к концертному исполнению, поиска исполнительских решений, методикой работы над фактурой, психотехникой</p>	<p>эпох, жанров и стилей, основные нотные издания репертуара, методическую литературу по проблемам исполнительства, специфику её использования при решении профессиональных задач;</p> <p>уметь использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа произведения в педагогической и концертно-исполнительской практике, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;</p> <p>владеть репертуаром высшей школы, согласно программным требованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, методами преподавания творческих дисциплин в высшей школе, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, методикой самостоятельной подготовки к концертному исполнению, поиска исполнительских решений, методикой работы над фактурой, психотехникой, приемами психической саморегуляции, художественно-выразительными средствами, профессиональной терминологией.</p>
---	---	---	--

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Курс
Аудиторная (контактная) работа (всего)	72	2
В том числе:		
- лекции (ЛЗ)		
- семинары (СЗ)		
- практические (ПЗ)		
- мелкогрупповые (МГЗ)		
- индивидуальные (ИЗ)	72 / 36, 36	2
Самостоятельная работа студента (всего)	72	2
В том числе:		
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	4 / 144	2
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	курсы	
<i>Зачет с оценкой</i>	2	

2.2. Тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов						
		Всего часов по ФГОС	в т.ч. контактные					СРС
			Всего		ЛЗ	СЗ	ИЗ	
			Общее кол-во ауд. часов					
1.	Введение	2	2				2	-
2.	Фортепианные сочинения эпохи Барокко. Венский классицизм.	36	20	-	-	-	20	16
3.	Романтическая фортепианная музыка. Фортепианные сочинения композиторов-импрессионистов.	70	30	-	-	-	30	40
4.	Современная фортепианная музыка.	36	20	-	-	-	20	16
	ВСЕГО по курсу:	144	72				72	72

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Тема 1. Введение

Цели, задачи дисциплины.

Тема 2. Фортепианные сочинения эпохи Барокко. Венский классицизм

Изучение трёх произведений различных жанров и форм, включающих полифонические пьесы и сочинения крупной формы.

Примерный репертуарный список:

1. У. Берд. «Флейта и барабан» из цикла «Битва».
2. И.С. Бах. Инвенции, «Хорошо темперированный клавир», прелюдии и фуги I, II том, «Хроматическая фантазия и fuga», Французские сюиты, Английские сюиты, Партиты, Концерты для клавира, «Гольдберг-вариации», «Итальянский концерт».
3. К.Ф.Э. Бах. Сонаты.
4. Л.В. Бетховен. Сонаты, Концерты для фортепиано, Тридцать три вариации на тему вальса Диабелли, Вариации Ми-бемоль мажор на тему собственного балета «Прометей», Тридцать две вариации до минор на собственную тему, Багатели, Экосезы, Лендлеры, Менуэты.
5. Я. Дусик. Сонаты «Возвращение в Париж», «Прощание с Клементи», «Охота», «Гармоническая элегия».
6. Й. Гайдн. Сонаты, Концерты для клавира, «Andante с вариациями» фа минор.
7. Г.Ф. Гендель. Сюиты.
8. Л. Дакен. «Кукушка».
9. Ф. Дандрие. «Дудочки».
10. М. Клементи Сонаты.
11. Ф. Куперен. «Жнецы», «Таинственные преграды», «Муза Плантэна», «Безделушка», «Жалобные малиновки», «Колокольчик Цитеры», «Любимая» (чакона) из сюиты до минор, «Испанка» из сюиты до минор.
12. В.А. Моцарт. Сонаты, Концерты для фортепиано, Фантазия до минор, Рондо ля минор.
13. Г. Перселл. «Граунд», «Новый граунд», Сюита №2 Фа мажор, «Новая шотландская песня»
14. Ж.Ф. Рамо. «Перекликанья птиц», «Тамбурин», «Циклопы», «Египтянка», четыре пьесы из «Нового сборника» - «Аллеманда», «Куранта», «Сарабанда», «Три руки».
15. Д. Скарлатти. Сонаты.
16. А. Солер. Сонаты.

Тема 3. Романтическая фортепианная музыка. Фортепианные сочинения композиторов-импрессионистов

Изучение четырёх произведений различных жанров и форм, включающих романтическую крупную, циклическую форму, фортепианную миниатюру и концертные виртуозные пьесы (этюды, парафразы, транскрипции).

Примерный репертуарный список:

1. А. Аренский. Пять сюит для двух фортепиано, Концерт и Фантазия на темы Рябины для фортепиано с оркестром.
2. М. Балакирев. «Исламей», Соната, Концерт.
3. А. Бородин. «Маленькая сюита».
4. Д. Бортнянский. Сонаты.
5. И. Брамс. Фортепианные сонаты, Концерты для фортепиано с оркестром, «Вариации на тему венгерской песни», «Вариации на тему Шумана», «Вариации на собственную тему», «Вариации на тему Генделя», «Вариации на тему Паганини», Скерцо, Рапсодии, Баллады, Интермеццо, Каприччио, Романсы, «Венгерские танцы».
6. К.М. Вебер. «Приглашение к танцу», «Momento capriccioso», «Концертштюк» для фортепиано с оркестром, Соната До мажор.
7. А. Глазунов. Прелюдия и fuga ре минор, Сонаты, «Тема с вариациями на финскую тему», Концерты для фортепиано с оркестром.
8. М. Глинка. «Разлука», «Вальс-фантазия» для фортепиано в четыре руки, «Воспоминание о мазурке».
9. Э. Григ. «Лирические пьесы», Концерт для фортепиано с оркестром, Сюита «Из времен Хольберга», Соната, Баллада.
10. К. Дебюсси. Прелюдии, Фортепианные циклы «Детский уголок», «Арабески», «Бергамасская сюита», «Для фортепиано», «Эстампы», «Образы», Этюды.
11. Ф. Лист. Фортепианные концерты, Венгерские рапсодии, Трансцендентные этюды, Концертные этюды, Оперные транскрипции для фортепиано «Дон-Жуан» Моцарта, «Риголетто» Верди, «Смерть Изольды» Вагнера, «Соловей» Алябьева, «Марш Черномора» из «Руслана и Людмилы» Глинки, Полонез из «Евгения Онегина» Чайковского, «Годы странствий», Сонаты, «Пляска смерти» для фортепиано с оркестром.
12. А. Лядов. «Бирюльки», «Вариации на тему М.И. Глинки», «Вариации на народную польскую тему», Прелюдии, Баллада «Про старину», «Музыкальная табакерка», «Вальс-шутка».
13. С. Ляпунов. Рапсодия на украинские темы для фортепиано с оркестром, Двенадцать этюдов трансцендентного исполнения.
14. Ф. Мендельсон-Бартольди. «Песни без слов», «Рондо-каприччиозо», Фортепианные концерты, Этюды, «Блестящее каприччио» и «Серенада и Allegro giocoso» для фортепиано с оркестром, «Серьезные вариации».
15. Н. Метнер. «Забытые мотивы», Сонаты, Концерты для фортепиано с оркестром, Сказки, Вторая импровизация.
16. М. Мусоргский. «Картинки с выставки».

17. *М. Равель*. «Игра воды», «Отражения», «Благородные и сентиментальные вальсы», Пять миниатюр для фортепиано в четыре руки «Моя матушка-гусыня», «Ночной Гаспар», «Надгробие Куперену», Сонатина, Концерты для фортепиано с оркестром.

18. *С. Рахманинов*. Сонаты, Концерты для фортепиано с оркестром, «Вариации на тему Шопена», «Вариации на тему Корелли», Прелюдии, Этюды-картины, Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Пьесы.

19. *К. Сен-Санс*. Концерты для фортепиано с оркестром, Сюита «Карнавал животных» для двух фортепиано, струнного квартета, флейты, фагота и ксилофона.

20. *А. Скрябин*. Концерт для фортепиано с оркестром, Прелюдии, Сонаты, Этюды, «Трагическая поэма», «Сатаническая поэма», «Окрыленная поэма», «Маска», «Странность».

21. *С. Танеев*. Прелюдия и fuga соль-диез минор.

22. *С. Франк*. «Прелюдия хорал и fuga», «Прелюдия, ария и финал», Сочинения для фортепиано с оркестром «Джинны» и «Симфонические вариации».

23. *П. Чайковский*. «Времена года», «Детский альбом», Концерты для фортепиано с оркестром, Большая соната До мажор, Вариации Фа мажор на собственную тему.

24. *Ф. Шопен*. Концерты для фортепиано с оркестром, Сонаты, Баллады, Скерцо, Этюды, Полонезы, Вальсы, Мазурки, Ноктюрны, Рондо, Фантазия, Двадцать четыре прелюдии.

25. *Ф. Шуберт*. Сонаты, Шесть музыкальных моментов, Восемь экспромтов, Фантазия «Скиталец», песни-романсы «Лесной царь», «Куда», «Форель», «Маргарита за прялкой», «Двойник».

26. *Р. Шуман*. Фортепианные циклы «Бабочки», «Карнавал». «Венский карнавал», «Детские сцены», «Лесные сцены», «Танцы Давидсбюндлеров», «Крейслериана», «Симфонические этюды», «Фантастические пьесы», Сонаты, Концерт для фортепиано с оркестром, «Фантазия», «Юмореска».

Тема 4. Современная фортепианная музыка

Изучение трёх произведений различных жанров и форм, включающих полифонические сочинения, сочинения крупной формы, фортепианные циклы и сюиты, пьесы.

Примерный репертуарный список:

1. *И. Альбенис*. «Испанская сюита», «Песни Испании».

2. *Ч. Айвс*. Сонаты, «Соната на трех листах» для фортепиано и колокольчиков.

3. *Б. Барток*. «Микрокосмос», «Allegro barbaro», «Импровизации на венгерские крестьянские песни», Сюита, Фортепианные циклы «На вольном

воздухе» и «Девять маленьких пьес», Концерты для фортепиано с оркестром, Соната для двух фортепиано и ударных инструментов.

4. *А. Берг*. Соната.

5. *Э. Веберн*. Вариации.

6. *Ю. Владимиров*. Характерная сюита.

7. *Дж. Гершвин*. Прелюдии, «Рапсодия в блюзовых тонах» для фортепиано с оркестром, Концерт для фортепиано с оркестром.

8. *А. Жоливе*. Фортепианный цикл «Мана».

9. *А. Казелла*. Токката, Поэма «Глубокой ночью» («A note alta»), Цикл «Контрасты», «Одиннадцать детских пьес»

10. *А. Копленд*. Пьесы, Вариации, Соната.

11. *Г. Коуэлл*. «Приливы Манонона», «Тигр».

12. *Э. Мак-Доуэлл*. Фортепианные циклы «Морские пьесы», «Идиллии Новой Англии», Фортепианные концерты.

13. *Н. Менцер*. Сюита из балета «Эвенкийская рапсодия».

14. *О. Мессиан*. Восемь прелюдий, «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», «Четыре ритмических этюда», «Каталог птиц», «Видения Аминя» для двух фортепиано, «Песнь любви» для фортепиано, «волн Мартено» и оркестра (симфония «Турангалила»).

15. *Д. Мийо*. «Бразильские танцы», Сюита для двух фортепиано «Скарамуш», «Карнавал в Эксе» для фортепиано с оркестром.

16. *Н. Мясковский*. Сонаты, Фортепианные циклы «Причуды», «Воспоминания», «Пожелтевшие страницы».

17. *А. Новиков*. Вариации, Прелюдии, Токката.

18. *А. Онегер*. Концертино для фортепиано с оркестром.

19. *Г. Петрасси*. Токката, Инвенции.

20. *С. Прокофьев*. Концерты для фортепиано с оркестром, Сонаты, «Наваждение», Токката, «Сарказмы», «Мимолетности», «Сказки старой бабушки», «Детская музыка», Переложения для фортепиано номеров из балета «Золушка» и «Ромео и Джульетта».

21. *Ф. Пуленк*. «Прогулки», «Сельский концерт» для клавесина с оркестром, «Вечные движения», «Негритянская рапсодия» для фортепиано, голоса и камерно-инструментального ансамбля, «Утренняя серенада» («Aubade») для фортепиано, восемнадцати инструментов и балетной группы с солирующей танцовщицей.

22. *М. Рeger*. «Из юношеских лет», «Импровизации», «Акварели», «Силуэты», «Грезы у камина», «Из моего дневника», Вариационно-полифонические циклы «Вариации и fuga на тему И.С.Баха», «Вариации и fuga на тему

23. *И. Стравинский*. Транскрипция трех фрагментов балета «Петрушка», Три легкие пьесы в три руки, Пять легких пьес в четыре руки, «Пять пальцев», Регтаймы, Сонаты, Концерт для фортепиано с оркестром, Соната для двух фортепиано, «Движения» для фортепиано с оркестром.

24. *М. де Фалья*. «Четыре испанские пьесы», «Танец огня».

25. *П. Хиндемит*. Сюита «1922», «Камерная музыка», «Концертная музыка», «Тема с четырьмя вариациями» («Четыре темперамента») для фортепиано с оркестром, Концерты для фортепиано с оркестром, «Игра тональностей» («Ludus tonalis»), Соната для двух фортепиано.

26. *А. Шенберг*. Пять фортепианных пьес, Сюита для фортепиано.

27. *Д. Шостакович*. «Фантастические танцы», Фортепианные сонаты, Концерты для фортепиано с оркестром, Двадцать четыре прелюдии, Концертино для двух фортепиано, Двадцать четыре прелюдии и фуги, Детские пьесы.

28. *Р. Щедрин*. Двадцать четыре прелюдии и фуги, «Полифоническая тетерядь», Концерты для фортепиано с оркестром.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом-стажером внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться ассистентом-стажером в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях.

Целью самостоятельной работы ассистентов-стажеров является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа ассистентов-стажеров способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческому подходу к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Содержанием самостоятельной работы в изучении данной дисциплины является изучение фортепианного репертуара направления подготовки «Инструментальное искусство», «Фортепиано» бакалавриата, магистратуры, специалитета высших специальных учебных заведений культуры и искусства.

Самостоятельная работа, кроме того, представляет собой изучение учебной, учебно-методической и научной литературы, подготовку к тестовым вопросам, практическим занятиям, просмотра видео, прослушивания аудио материалов, с последующим сравнительным анализом исполнительских интерпретаций, работы с нотным текстом, а также анализу художественных и инструктивных особенностей фортепианных сочинений различных стилей, жанров и эпох, используемых в исполнительской и педагогической практике.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Практические занятия по дисциплине «Фортепианный репертуар высшей школы» проходят по следующему примерному плану:

- ознакомление с репертуаром, его эскизное проигрывание, распределение времени работы над произведениями, входящими в программу семестра;

- анализ художественного содержания фортепианного произведения, его конструктивных особенностей. Анализ художественной и инструктивной ценности сочинения. Целесообразность его использования на различных этапах обучения в высшем учебном заведении;

- просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиозаписей. Анализ исполнительских интерпретаций;

- определение задач, учитывающих особенности алгоритма работы над фортепианным произведением;

- анализ формы энергии произведения;

Необходимо отметить, что план индивидуального занятия допускает различные творческие «отклонения» и даже коренную перестройку в ходе работы, если это зависит от индивидуальных возможностей ассистента-стажера и необходимо ходу занятия в данный момент.

Ниже предлагается алгоритм работы над музыкальным произведением, предложенный профессором ХГИК А. А. Никитиным, включающий семь этапов постижения и овладения музыкальным произведением.

Эмоционально-слуховой этап

Радостное музицирование, любование музыкой, целостной формой. Погружение в содержательно - образную сферу с включением ассоциативного ряда. Действие по принципу: «Я не думаю, я волнуюсь!» (Айвазовский).

Образно-аналитический

Что есть данная музыка: Космическое или Земное; Искусство или самое Жизнь. Форма энергии, преобладающая в данном музыкальном произведении.

Соотношении стихии и Логоса, апполонического и дионисийского начала. Жанр. Стил. Эпоха. Род музыки, ее художественная цель (убеждать, увлекать, услаждать). Образная сфера. Замысел. Основная идея. Тип образности (сцены, портреты, настроения, идеи). Исходные элементы смыслового развития: предметно-конкретные, эмоциональные, мыслительные. Тип смыслового развития: повествовательный, событийный (действие или состояние).

Форма в целом: 1) как схема; 2) как процесс – исходный момент и конечный результат. Тип развития – линейный (непрерывный) или прерывистый.

Драматургия: «действующие лица» и их взаимодействие, механизм развития формы.

Характер воздействия на слушателя (запрограммированные реакции).

Тематизм. Эмоционально-содержательная сторона интонационного материала: состояние, содержание эмоций. Способ выражения эмоций:

- вокально-речевой;
- пластический;
- моторный.

Действие по принципу: «Волнуюсь и размышляю»

Композиционно-аналитический

Тщательное изучение нотного текста. Анализ структуры произведения, его формально-конструктивных особенностей, элементов формы - мелодии, синтаксиса, ритма, гармонии, фактуры, тонального плана, лада, структуры.

Вслушивание в мелодику, лад, тональные краски, интонационный склад, ритм, гармонию, полифонию, фактуру, фразировку, соотношение и сопряжение звуковых пластов, пространственно-временные отношения.

Исполнительско-аналитический

Анализ исполнительских выразительных средств, выявление из них доминирующих – артикуляции, ритма, темпа, динамики, рисунка, фона, колорита.

Выбор аппликатуры, туше, двигательных форм, мышечных ощущений, моторного напряжения, энергетической включенности.

Выгрывание

Поиск физического и психического удобства, комфорта. Автоматизация движений. Экономия мышечных и энергетических затрат. Закрепление произведения в памяти, слухе, моторике, ощущениях. Интонационно–временное направление в работе; пространственно-интонационное. Работа над отдельными элементами, фрагментами, целостной формы. Интонирование. Соотношение свободы и дисциплины. Надежность игрового аппарата.

Энергетический этап работы

Распределение энергии по «волнам», дыхание, «партитура чувств», выбор способов воздействия на аудиторию (динамика звучания, движения, рубато, степень упругости звуковой ткани, характер эмоциональной атаки на слушателя). Выдержка, выносливость.

Исполнительский (слухообразный)

Власть поэтического чувства, художественно-творческой установки. Обыгрывание произведения на людях, проверка исполнительских «гипотез». Проверка на прочность, забывчивость, волнение. Действие по принципу: «Все знать, все забыть» (Г. Нейгауз).

Задания педагога для самостоятельной работы могут быть следующими:

- подобрать нотный материал для чтения с листа;

- определить инструктивную полезность того или иного концертного виртуозного этюда;
- подобрать примерный исполнительский репертуар различного уровня сложности для студентов начальных курсов обучения;
- найти способы преодоления технических трудностей в пьесах виртуозного характера;
- найти аппликатуру а) технически удобную; б) художественно-целесообразную;
- обосновать выбор той или иной интерпретации музыкального произведения.
- сделать исполнительский анализ своей программы по специальности.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код	Формулировка компетенции
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-5	готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар
ПК-9	способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям

Этапы формирования компетенций:

Формирование *начальных этапов* компетенций ПК–5, 9: готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар; способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям.

Основным этапом формирования компетенций ПК–5, 9 является продолжение формирования уровня готовности осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар; способности быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям

Завершающим этапом формирования компетенций ПК – 5, 9 является демонстрация ассистента-стажера на 2 курсе: высокого уровня готовности осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар; способности быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются качество освоения учебного материала, умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, компетентность в подборе репертуара.

Дисциплина заканчивается зачетом с оценкой на 2 курсе.

На зачете необходимо сделать анализ художественных и инструктивных особенностей полифонии и виртуозной пьесы, предложенных педагогом.

Для качественного выполнения заданий промежуточной аттестации необходимо:

- владеть исполнительским и педагогическим анализом музыкального произведения, умением создать его исполнительский текст, знать этапы работы над музыкальным произведением.

Шкала оценивания

«отлично»:

- знание репертуара, отвечающего уровню развития ассистента-стажера;

- умение анализировать художественно-содержательные, конструктивные особенности музыкальных произведений, а также инструктивную ценность и целесообразность на том или ином этапе обучения;

- умение создать убедительную интерпретацию музыкального произведения, максимально приближенную к замыслу автора;

- знание алгоритма работы над музыкальным произведением.

«хорошо»:

- знание репертуара, отвечающего уровню развития ассистента-стажера;

- умение анализировать художественно-содержательные, конструктивные особенности музыкальных произведений, а также инструктивную ценность и целесообразность на том или ином этапе обучения;

- умение создать убедительную интерпретацию музыкального произведения, максимально приближенную к замыслу автора;

- недостаточное знание алгоритма работы над музыкальным произведением.

«удовлетворительно»

- недостаточно уверенное знание репертуара, отвечающего уровню развития ассистента-стажера;

- недостаточные навыки анализировать художественно-содержательные, конструктивные особенности музыкальных произведений, а также инструктивную ценность и целесообразность на том или ином этапе обучения;

- умение создать убедительную интерпретацию музыкального произведения, максимально приближенную к замыслу автора;
- недостаточное знание алгоритма работы над музыкальным произведением.

«неудовлетворительно»

- недостаточное знание репертуара, отвечающего уровню развития ассистента-стажера;
- недостаточные навыки анализировать художественно-содержательные, конструктивные особенности музыкальных произведений, а также инструктивную ценность и целесообразность на том или ином этапе обучения;
- неумение создать убедительную интерпретацию музыкального произведения, максимально приближенную к замыслу автора;
- недостаточное знание алгоритма работы.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Задание к зачету с оценкой:

На зачете необходимо сделать анализ художественных и инструктивных особенностей двух фортепианных сочинений различных стилей, жанров и эпох, предложенных педагогом.

Варианты заданий промежуточной аттестации:

- анализ сочинения крупной формы и развёрнутой виртуозной концертной пьесы;
- анализ полифонического произведения и произведения крупной формы;
- анализ фортепианного циклического произведения и концертного виртуозного этюда.

Для качественного выполнения заданий промежуточной аттестации необходимо:

- владеть исполнительским и педагогическим анализом музыкального произведения, умением создать его исполнительский текст;
- знать этапы работы над музыкальным произведением;
- уметь ориентироваться в фортепианном репертуаре;
- иметь практический опыт исполнения фортепианных сочинений различных стилей и жанров;
- уметь пользоваться специализированной литературой;
- пользоваться профессиональной терминологией.

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на качество сформированности у ассистента-стажера **знания** обширного репертуара высшей школы, включающего произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания репертуара, методическую литературу по проблемам исполнительства, специфику её использования при решении

профессиональных задач; **умения** использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа произведения в педагогической и концертно-исполнительской практике, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам; **владения** репертуаром высшей школы, согласно программным требованиям, навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, методами преподавания творческих дисциплин в высшей школе, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, методикой самостоятельной подготовки к концертному исполнению, поиска исполнительских решений, методикой работы над фактурой, психотехникой, приемами психической саморегуляции, художественно-выразительными средствами, профессиональной терминологией.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Блох, О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекомендов. УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 148 с.
2. Блох, О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекомендов. УМС.- М.: МГУКИ, 2013.- 192 с. с ил.- (Мастера психологии).
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие/ В.Н. Холопова.- 4-е изд., испр.- СПб.: Лань: Планета музыки, 2014.- 320 с.

Дополнительная литература

1. Метнер, Н. К. Повседневная работа пианиста и композитора: страницы из записных книжек / Н.К. Метнер; сост. М.А. Гурвич, Л.Г. Лукомский.- М.: Музыка, 2011. – 72 с.- (Библиотека музыканта- педагога).
2. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс]/ Г.Г. Нейгауз.- СПб.: Лань, 2016.- 256 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65059
3. Черни К. - О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена [Электронный ресурс] - К. Черни – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/> – М.: Планета музыки, 2011 – 128 с.
4. Юрова, Т.В. Фортепианные произведения современных отечественных композиторов в педагогическом репертуаре: учеб. пособие/ Т.В. Юрова; рек. УМО.- М.: Музыка, 2010.- 144 с.

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://www.elizabethparcells.com/Music.htm>
2. <http://www.notarhiv.ru/vokal.html>
3. <http://operawebclub.com/papageno/index.php?act=home>
4. <http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR>
5. <http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html>
6. <http://www.orator.ru>
7. <http://notes.tarakanov.net/>
8. <http://imslp.org/wiki/Special:Search?fulltext=Search&search=Vocal+scores>
9. <http://www.scorser.com/>
10. <http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html>

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине ассистенты-стажеры могут использовать ресурсную базу КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта:

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

Для проведения всех дисциплин: Microsoft Windows, Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access), Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6).

Для самостоятельной подготовки ассистентов-стажеров к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

Для проведения специальных дисциплин могут быть использованы программы Steinberg CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014. Finale 2014 – Нотный редактор. Программа позволяет выполнить самостоятельный набор нот и аранжировку любой сложности. Steinberg CuBase 8 Pro Education

Version – это цифровая звуковая станция для создания, записи и микширования музыки.

На всех компьютерах в институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky Endpoint Security.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Институт заключил с КГАУК «Хабаровская краевая филармония» (далее – Филармония) договор о сетевой форме реализации образовательных программ ассистентуры-стажировки по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Используются следующие ресурсы Филармонии:

1) ресурсная база Филармонии (концертные площадки (Большой зал с электронным органом на 450 мест, Камерный зал на 90 мест), Всероссийский виртуальный концертный зал и репетиционные помещения для проведения концертных и репетиционных мероприятий Института с участием ассистентов-стажеров).

Использование ресурса необходимо для организации концертно-исполнительской и музыкально-просветительской деятельности ассистентов-стажеров, а также для подготовки творческо-исполнительской работы (проекта) по программе ассистентуры-стажировки с целью обеспечения высокого качества подготовки конкурентоспособных и практико-ориентированных специалистов в сфере музыкального искусства.

Актальный зал Института укомплектован современным световым и звуковым оборудованием в составе:

- микшерный пульт Allen&Heath GLD-80;
- микрофонные системы BeyerDynamic, Shure, Sennheiser;
- программно-аппаратный комплекс управления светом Sunlite;
- светодиодные прожекторы заливного света;
- управляемые светодиодные прожекторы PR Lighting LED SPOT 400;
- акустическая система MasterAudio.

Для выполнения требований к изучению дисциплины в Институте имеются аудитории для лекционных и практических занятий; компьютерные классы с выходом в Интернет. В учебном процессе активно используется следующее учебно-лабораторное оборудование:

– 2 компьютерных класса оборудованы персональными компьютерами класса CELERON-2,53 ГГц в количестве 20 штук (аудитории 303А и читальный зал);

- 1 компьютерный класс оборудован персональными компьютерами на базе процессора Intel Core i3-3220, в количестве 10 штук;
- 2 класса оборудованы цифровыми интерактивными досками марки TRACEBOARD;
- 1 класс оборудован интерактивным проектором Epson EB-475Wi и активной акустической системой (ауд. 311);
- компьютерные классы (303А и 307) укомплектованы мультимедийным презентационным оборудованием: проекторами Epson EB-X18 и Epson EB-430, активными акустическими системами;
- 3 лекционные аудитории укомплектованы мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера (ауд. 207, 209, 318);
- используются в учебном процессе 2 комплекта демонстрационных комплексов (ноутбук Fujitsu Siemens, проектор NEC, экран и штатив);

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством свободной сети WiFi, которая установлена в читальном зале и рекреациях Института.

Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера (для увеличения текстовых фрагментов и изображений, для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для лиц с нарушениями слуха (подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы).