

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств**

Кафедра фортепиано и методики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
профессор

Ахмедагаев М.М. _____
06 августа 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Мастерство исполнительства солиста с оркестром

Специальность
**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)**

Вид
Сольное исполнительство на фортепиано

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка)

Квалификация:
**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения – очная
Срок обучения – 2 года

**Нальчик
2022**

1. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Мастерство исполнительства солиста с оркестром» является формирование практических профессиональных навыков и теоретических знаний, необходимых в такой важной части исполнительской деятельности как игра с оркестром в качестве солиста, а также подготовка исполнителя, владеющего методами работы над фортепианными концертами, обладающего знанием индивидуальных стилей композиторов и способного в дальнейшем к публичным выступлениям в этой области артистической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Базовая часть.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины

Дисциплина участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих универсальных и профессиональных компетенций:

- способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно- исполнительской) (УК-3);
- способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
- способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
- готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать основные особенности жанра фортепианного концерта; принципы и специфику работы над произведениями этого жанра; историю жанра фортепианного концерта; основные произведения мировой музыкальной литературы для фортепиано с оркестром; особенности стилей композиторов различных эпох; различные приемы и методы работы над партией солиста в концерте для фортепиано с оркестром; основные принципы и особенности репетиционного процесса с оркестром; базовые приёмы дирижерской техники

уметь исполнять на высоком художественном уровне сольную партию в фортепианном концерте; использовать разнообразные приёмы пианистической техники, особые приёмы звукоизвлечения для достижения надлежащего качества исполнения сольной партии; обнаруживать технические и музыкальные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления; распознавать и анализировать музыкальную форму произведений для фортепиано с оркестром; использовать наиболее эффективные методы изучения и твердого запоминания наизусть текста исполняемых произведений; в дальнейшем самостоятельно изучать и осваивать концертный репертуар для фортепиано с оркестром; читать в общих чертах оркестровую партитуру; читать с листа фортепианное переложение оркестровой партии; играть в ансамбле с большим количеством музыкантов; в итоге исполнять фортепианный концерт убедительно, ярко и виртуозно в соответствии с замыслом композитора и, в то же время, проявляя собственную индивидуальность/

владеть всеми техническими приёмами и всем комплексом средств музыкальной выразительности, необходимыми в игре солиста; способностью быстрого освоения музыкального текста большого объёма и исполнения его наизусть; способностью к сотворчеству с другими музыкантами в исполнении такого сложного ансамблевого произведения, как концерт для фортепиано с оркестром; элементарными практическими навыками озвучивания оркестровой партитуры на фортепиано; способностью работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях; способностью к нахождению оптимального динамического баланса звучания и идентичного с оркестром (или

вторым фортепиано) ощущения агогики и фразировки; умением сочетать качества лидера-солиста с гибкостью музыканта-ансамблиста.

4. Объем курса, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). Дисциплина реализуется со 2 по 4 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачеты во 2 и 3 семестрах, экзамен в 4 семестре.

5. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, завершающего контроля.

Очная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
1	Мастерство исполнительства солиста с оркестром	2	34	74	Зачет
2		3	36	72	Зачет
3		4	30	114, из них 36 ч. на подготовку к экзамену	Экзамен
Итого: 360			100	260	УК-2,3,4 ПК-6,7,9,10

Концерт для фортепиано с оркестром как «один из самых парадных жанров фортепианной музыки» является важным компонентом развития пианиста. Изучение этого жанра, и приобретенные навыки в следствии этого изучения, развивают чувство формы, исполнительское внимание, расширяет диапазон звучания инструмента, его насыщенность; требование новых пианистических качеств, виртуозное начало. Это одна из форм сотрудничества, форма деятельности, способствующая ансамблевому чутью и формированию коллективного творчества, воспитанию художественного вкуса.

При изучении концертов необходимо учитывать не только задачи, возникающие в работе над любым произведением крупной формы, но и своеобразие самого концертного жанра. Изучение фортепианной партии как части единого художественного целого. Прочтение текста концерта, включая оркестровое вступление или оркестровую экспозицию, и все tutti. Знание и представление реального тембрового звучания партии оркестра. Инструментовка важнейших тем или сопровождения в наиболее характерных местах.

Наконец, необходимо учитывать концертный стиль изложения, присущий произведениям этого жанра. Он требует от исполнителя большего размаха и виртуозности, чем камерные произведения. Все эти черты определяют важную роль жанра концерта в воспитании пианиста. Концерты не только знакомят с особенностями исполнения крупной формы, но и развивают чувство ансамбля, ритма, тембровый слух, манеру игры «крупным планом».

6. Рекомендуемые образовательные технологии

- изучение материала концерта для фортепиано с оркестром в виде ансамблевого знакомства с партитурой совместно с преподавателем;
- мастер-классы преподавателей и приглашённых специалистов;
- участие в концертных программах филармонии, музыкальных театров;
- психологические, артикуляционные, ритмические и иные тренинги;

- консультации педагогов, которые несут ответственность за подготовку с ассистентов-стажеров к концертной деятельности.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины

На зачётах обучающийся должен уверенно, с пониманием стилистических особенностей, художественного замысла, с учётом основных выразительных указаний в тексте, в приближенном к указанному автором темпе исполнить 1 часть сочинения концертного жанра (если оно многочастное), можно по нотам.

Экзамен предполагает исполнение сочинения концертного жанра в рамках выпускной программы или же самостоятельного выступления.

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

Нотная литература

Александров А.	Концерт b moll	Сен-Санс К.	Концерты № 1-5
Барток Б.	Концерты № 1, 2	Сен-Санс К.	Овернская рапсодия
Бетховен Л.	Концерты № 1, 2, 3, 4, 5	Скрябин А.	Концерт fis moll
Вебер К.	Концертштюк	Стравинский И.	Концерт для фортепиано и духовых инструментов
Галынин Г.	Концерты № 1, 2	Тищенко Б.	Концерт № 1
Гершвин Д.	Концерт	Хачатурян А.	Концерт
Гершвин Д.	Рапсодия в стиле блюза	Хиндемит П.	Концерт
Глазунов А.	Концерты № 1, 2	Хренников Т.	Концерты № 1, 2
Григ Э.	Концерт	Чайковский П.	Концерты № 1, 2
Караманов А.	Концерты № 1, 2, 3	Шопен Ф.	Концерты № 1, 2
Лист Ф.	Концерты № 1, 2	Шостакович Д.	Концерты № 1, 2
Мак-Дуэлл Э.	Концерты № 1, 2	Штраус Р.	Бурлеска
Метнер Н.	Концерты № 1, 2	Шуман Р.	Концерт a moll
Моцарт В.	Концерты	Щедрин Р.	Концерты № 1, 2, 3
Прокофьев С.	Концерты № 1, 2, 3, 5		
Равель М.	Концерт G dur		
Рахманинов С.	Концерты № 1, 2, 3, 4		
Рахманинов С.	Рапсодия на тему Паганини		

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner

Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;

Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».

Библиотечный фонд - 115167 экз.

Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 3097 единиц.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Основной формой учебной работы по дисциплине «Мастерство исполнительства солиста с оркестром» является урок, где рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, приём игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструмента, а при необходимости – исполнительская редакция.

Организация самостоятельной работы заключается в точном направлении, заданном преподавателем в поиске оптимального решения стиливых задач, связанных с исполнением музыки венских классиков, музыки романтического направления, а так же музыки современных художественных направлений.

11. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Задачей педагога является подготовить специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности как в исполнительстве, так и в педагогической сфере. Ассистент-стажер должен свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства, самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные источники музыкальной информации сформировать индивидуальную творческую модель в контексте времени.

Предлагаются следующие направления в работе ассистента-стажера:

- знать основные исполнительские тенденции в музыкальном исполнительстве;
- изучать нотные редакции;
- прослушивать записи различных исполнений, уметь сравнивать их и анализировать.

12. Перечень учебной литературы

а) основная литература:

1. Гнилов Б.Г. Музыкальное произведение для фортепиано с оркестром как жанрово-композиционный феномен (классико-романтическая эпоха). - М., 2008.
2. Лузум Н. В ансамбле с солистом. - Н.-Н., 2005

б) дополнительная литература:

1. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. 3 изд., - М., 1978.
2. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Ч.1,2. - М., 1988.
3. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле. Музыкальное исполнительство, вып.8. М., 1973.
4. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М., 1971.
5. Каргапольцев С.М. Музыкальное восприятие как фактор воспитания: история, теория, практика. - Оренбург, 1997.
6. Коган Г. М. Работа пианиста. – М., 1979;
7. Коган Г. М. У врат мастерства. – М., 1961;
8. Корто А. О фортепианном искусстве. – М., 1965;
9. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1958;
10. Николаев А. А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. – М., 1980.
11. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. - М., 1988.
12. Ступель А. Беседа о камерной музыке. - Л., 1963.
13. Фейнберг С. Е. Пианизм как искусство. – М., 1969.
14. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. – М., 1984.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

[http://imslp.org/http://classic-online.ru/http://intoclassics.net/
http://www.aveclassics.net/http://classic.chubrik.ru/http://classic-
music.ws/http://notes.tarakanov.net/http://www.notomania.ru/http://roisman.narod.ru/](http://imslp.org/http://classic-online.ru/http://intoclassics.net/http://www.aveclassics.net/http://classic.chubrik.ru/http://classic-music.ws/http://notes.tarakanov.net/http://www.notomania.ru/http://roisman.narod.ru/)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Вид подготовки «Сольное исполнительство на фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 31 августа 2022 года, протокол № 1

Зав. кафедрой фортепиано и методики
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составил:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт:
профессор кафедры оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского
мастерства, кандидат культурологии

Гринченко Г.А.