

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

Кафедра оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе,
профессор

Ахмедов М.М.

15 августа 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Изучение репертуара оперного концертмейстера

Специальность

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

Вид

Концертмейстерское 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

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных педагогов высшей школы, владеющих всем комплексом профессиональных навыков, имеющих глубокие знания, активных пропагандистов классического наследия и лучших образцов современного искусства.

Задачами дисциплины являются знание и владение значительным репертуаром, включающим произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе произведения композиторов-классиков, романтиков, импрессионистов, экспрессионистов, композиторов второй половины XX века; дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения в вузе; закрепление навыка чтения с листа; воспитание художественного вкуса и творческого отношения к исполнению музыкальных произведений; приобретение теоретических знаний о стилевых и жанровых закономерностях в музыкальных произведениях, умение применять в практической деятельности эти знания; формирование профессиональной эрудиции; грамотное выстраивание учебного репертуара на основе программных требований вуза, учитывая индивидуальные особенности и способности ассистентов-стажеров.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Вариативная часть.

3. Перечень формируемых компетенций

По освоении курса на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Выпускник, освоивший данную дисциплину, должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы (ПК-5);
- разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-12).

В результате изучения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать: значительный оперный репертуар, разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, осваиваемый в вузе; историю становления и формирования исполнительского искусства; специальную методическую литературу;

уметь: грамотно выстроить оперный репертуар в педагогической работе со студентами вуза; изучать и анализировать новые сочинения; анализировать усвоение студентами учебного материала и делать необходимые методические выводы; уметь аккомпанировать певцам на концертах и репетициях; иметь опыт работы по разучиванию оперных партий и концертного репертуара; аккомпанировать с листа в транспорте; приобрести опыт по разучиванию концертного репертуара;

владеть: значительным оперным репертуаром; профессиональной терминологией; методикой преподавания дисциплины в учреждениях высшего образования; культурой профессиональной речи; навыками творческого общения со студентами различного уровня подготовки; навыками воспитательной работы; современными методами, формами и средствами обучения.

4. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Дисциплина «Изучение репертуара оперного концертмейстера» проводится на протяжении 1-4 семестров двухлетнего плана обучения ассистентов-стажеров и включает в себя только индивидуальные занятия. Промежуточная отчетность проходит в форме зачета в 2 и 4 семестрах и

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		2, 4
Аудиторные занятия		68		

5. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

1. Основной формой учебной работы по дисциплине «Изучение репертуара оперного концертмейстера» является урок – практическое индивидуальное занятие педагога с ассистентом-стажером. Используются различные формы работы, которые диктуются целями данного занятия, степенью одарённости и подготовки обучающегося, стадиями работы над произведением. Занятия проводятся на основе индивидуального плана, который составляется на каждый семестр и утверждается кафедрой в начале семестра (сентябрь и февраль) в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться.

2. Самостоятельная работа ассистента-стажера представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую внеаудиторных занятий. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях или в домашних условиях.

3. Самостоятельная работа ассистента-стажера подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы. Время для самостоятельной подготовки ассистента-стажера как важной составной части учебного процесса, учитывается учебной частью при составлении общего расписания.

4. Творческо-исполнительская практика проводится рассредоточено как в период теоретического обучения, так и за его пределами. Контроль качества освоения программ ассистентуры-стажировки включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

№	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)
	Изучение репертуара оперного концертмейстера		ИЗ	СРС	
1		1	18	10	
2		2	17	10	зачет
3		3	18	10	
4		4	15	10	зачет
	Итого: 108		68	40	ПК-5, 12

6. Рекомендуемые образовательные технологии

Главной формой учебной работы по дисциплине «Изучение репертуара оперного концертмейстера» является контактное общение в классе с руководителем, которому принадлежит ведущая роль в процессе воспитания молодого музыканта-пианиста. В классе развивается и совершенствуется весь профессиональный исполнительский комплекс, включающий не только безупречное владение инструментом, но прежде всего зрелость и самостоятельность мышления, творческую инициативу, высокий уровень ансамблевой культуры.

Важнейшая задача педагога – всестороннее и гармоничное развитие личности ассистента-стажера, его интеллектуального и творческого потенциала, раскрытие таланта ученика, бережное отношение к его индивидуальности; понимание содержания исполняемых произведений невозможно без знания музыки и литературы, живописи и архитектуры, философии, истории культуры и религий.

Задача руководителя – научить ассистента-стажера самостоятельно определять художественные цели и находить исполнительские средства для их достижения. Выбор выразительных средств неотделим от понимания стиля, образной сферы и музыкального языка композиторов различных эпох.

В классе Концертмейстерского мастерства развиваются и активизируются все способности: исполнительский слух (слуховое представление и контроль), ритм («чувство времени», дирижерская воля), тембровый слух, полифоническое мышление, культура звукоизвлечения, все виды памяти, образное и логическое мышление, артистизм, концентрация внимания, совершенствуются виртуозные возможности, все виды фортепианной техники, достигается высокий уровень ансамблевого мышления, происходит накопление обширного оперного репертуара.

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

Оценочные средства

Индивидуальная работа с обучающимся предполагает проверку овладения необходимыми навыками исполнения оперной музыки.

Эмоционально-художественное направление должно соответствовать музыкальной культуре ассистента-стажера: понимание стиля музыкального произведения; владение особенностями фортепианной фактуры; понимание элементов полифонии. А также, умение целостного исполнения обучающимся произведения; понимание стиля музыкального произведения; индивидуальную передачу художественного образа; овладение различными стилями, сложными техническими приемами; приобретение навыков ансамблевого мышления и самостоятельности изучения оперного репертуара.

К экзамену по дисциплине «Изучение репертуара оперного концертмейстера» относится концертное выступление, включающее в себя исполнение оперных сочинений авторов различных эпох и стилей. Объем и содержание программ обсуждается на кафедре.

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Шендерович Е.О. Преодоление пианистических трудностей в клавирах. М., 1987.
2. Беллини. Пуритане. Клавир. Ricordi.2006.
3. Беллини. Норма. Клавир. Ricordi.2006.
4. Беллини. Сомнамбула. Клавир. Ricordi.2006.
5. Берлиоз Г. Ромео и Джульетта. Клавир. Peters, 2005.
6. Бетховен Л. Фиделио. Клавир. Peters, 2005.
7. Бизе Ж. Кармен. Опера в 4 действиях. Клавир. М., 1981
8. Верди Дж. Риголетто. Опера в 3 действиях. Клавир. СПб., 2004.
9. Верди Дж. Травиата. Опера в 3 действиях. Клавир. М., 1972.
10. Верди Дж. Отелло. Клавир. Ricordi.2006.
11. Верди Дж. Набукко. Клавир. Ricordi.2006.
12. Верди Дж. Макбет. Клавир. Ricordi.2006.
13. Верди Дж. Луиза Миллер. Клавир. Ricordi.2006.
14. Верди Дж. Сицилийская вечерня. Клавир. Ricordi.2006.
15. Глюк К. Орфей и Эвридика. Клавир. Ricordi.2006.
16. Доницетти Г. Лючия де Ламмермур. Клавир. СПб., 2008.
17. Доницетти Г. Дон Паскуале. Клавир. Ricordi.2006.
18. Моцарт В.А. Дон Жуан. Клавир. СПб, 2007.
19. Моцарт В.А. Свадьба Фигаро. Клавир. М., 1981.
20. Прокофьев С. Любовь к трем апельсинам. Клавир. СПб., 2017.
21. Прокофьев С. Война и мир. Клавир. СПб., 2003.
22. Пуччини Дж. Богема. Клавир. М., 2008.
23. Пуччини Дж. Путешествие в Реймс. Клавир. Ricordi.2005.
24. Рахманинов С. Скупой рыцарь. Клавир. М., 2008.
25. Россини Дж. Золушка. Клавир. Ricordi.2005.
26. Римский-Корсаков Н.А. Царская невеста. Клавир. М., 2000.
27. Чайковский П.И. Пиковая дама. Клавир. М., 2001.
28. Чайковский П. Иоланта. Клавир. СПб., 2012.
29. Чимароза Д. Тайный брак. Клавир. Ricordi.2005.
30. Штраус Р. Кавалер роз. Клавир. М., 2019.

б) периодические издания

- «Музыкальная академия»
- «Музыкальное просвещение»
- «Музыка и время» «Музыкальная жизнь» «Музыковедение»

в) Интернет-ресурсы:

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.notomania.ru>

<http://classic-online.ru>

<http://classic-music.ru>

<http://belcanto.ru>

<http://petrucci.musicaneo.com>

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.
- Так же используется цифровое фортепиано CASIO CDR-220RBK и синтезатор Yamaha-P-155S

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Основной формой контактной работы в классе «Изучение репертуара оперного концертмейстера» является творческое общение с руководителем и солистами (участниками ансамбля), где рассматриваются вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, прием игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые и тесситурные возможности участников ансамбля, а при необходимости – исполнительская редакция.

При работе над произведением необходимо использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана. В воспитании будущего исполнителя и педагога в формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства решающую роль играет репертуар. В работе используется все богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную классику.

Программа составлена с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Вид подготовки «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2022 года, протокол № 1

Зав. кафедрой оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства,
кандидат культурологии, профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
доцент кафедры фортепиано и методики

Кокова Б.Дж.

Эксперт:
профессор кафедры фортепиано и методики

Нестеренко О.В.