

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 09.11.2023 11:48:29
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

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

М.М.Ахмедагаев

« 30 » августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Редактирование камерно-ансамблевых партитур

Специальность

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)

Вид

Ансамблевое 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
2023

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины является

-Формирование и развитие специфических профессиональных навыков музыканта-ансамблиста, необходимых для успешной концертно-исполнительской работы в составе ансамбля, педагогической и музыкально-просветительской деятельности в соответствии с избранной специализацией.

Задачами дисциплины является

- формирование навыков в области исполнительского редактирования текста ансамблевой партитуры; расширение знаний в области традиций нотной графики ансамблевых сочинений, форм и степени фиксации нотного текста в различные исторические периоды, эволюции форм взаимодействия «автор-исполнитель»;
- развитие способностей критического анализа разного рода редакторских указаний с учётом современных знаний в области истории исполнительского искусства, теории музыкального содержания, музыкальных форм, стилового анализа;
- развитие способностей к стилистически-грамотному художественному прочтению и редактированию нотного текста ансамблевой партитуры для педагогической, музыкально-просветительской и концертно-исполнительской работы в составе ансамбля;
- развитие мотивации к поискам, изучению и сравнительному анализу различных редакций ансамблевых сочинений для выработки художественно-убедительного и научно-обоснованного подхода к интерпретации нотного текста.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору ассистента-стажера

3. Перечень формируемых компетенций

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций, способности и готовности выпускника:

- овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);
- видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);
- аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры (УК-4);

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций, способности и готовности выпускника (5.3.):

в области педагогической деятельности:

- преподавать ансамблевые дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);
- анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4);
- осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);

в области концертно-исполнительской деятельности:

- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
- осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);

- обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);

в области музыкально-просветительской деятельности:

- участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
- разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети Internet (ПК-12).

В результате освоения дисциплины выпускник должен:

знать:

основные принципы исполнительского редактирования нотного текста ансамблевых сочинений, исполнительские традиции в области ансамблевого музицирования и традиции записи нотного текста в различные исторические периоды; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам интерпретации камерно-ансамблевой музыки, принципы музыкально - теоретического и исполнительского анализа камерно-ансамблевой партитуры;

уметь:

осуществлять комплексный семантический, грамматико-синтаксический анализ текста ансамблевой партитуры для стилистически-грамотного определения основных структурных компонентов текста, типов изложения музыкального материала, характера соотношений фактурных пластов для создания исполнительской редакции ансамблевого сочинения; критически анализировать различные исполнительские редакции ансамблевых сочинений; использовать необходимые знания в области теории музыкального содержания, теории интерпретации, истории исполнительских стилей, музыкальной педагогики и психологии при редактировании нотного текста ансамблевой партитуры для педагогической, концертно-исполнительской и музыкально-просветительской деятельности;

владеть:

методикой исполнительски-теоретического анализа текста ансамблевой партитуры, профессиональной терминологией, представлениями о характере интерпретации ансамблевых сочинений в историческом контексте; навыками расстановки и адаптации штриховых обозначений, знаков динамической и агогической нюансировки, тембровых, аппликатурных, педальных и других исполнительских указаний для создания индивидуальной художественной интерпретации ансамблевого музыкального произведения.

4. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго семестра первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	2	72		2
Аудиторные занятия		34		

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

1. Основной формой учебной работы по «Редактирование камерно-ансамблевых партитур» 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. Контроль качества освоения программ ассистентуры-стажировки включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

Содержание разделов (тем) дисциплины.

Введение

Исполнительское редактирование авторского нотного текста – необходимая составляющая часть концертно-исполнительской и педагогической деятельности музыканта - ансамблиста. Ни один музыкальный текст не фиксирует полный авторский замысел и не отражает целиком художественно-содержательный контент музыкального произведения. Художественная интерпретация, исполнительская герменевтика музыкальных текстов - многослойное понятие, включающее в себя семантический, структурно-синтаксический, жанровый анализ произведения, постижение закономерностей стиля и музыкального языка эпохи, национальной школы, конкретного автора, выявление особенностей драматургии конкретного сочинения, формирование собственной художественной концепции и выбор мобильных художественных исполнительских средств для её воплощения. Редактирование ансамблевой партитуры предполагает, в добавление к вышесказанному, приведение усилий всех участников ансамбля в соответствие для достижения общей художественной цели – создание убедительной художественной интерпретации текста ансамблевой партитуры.

Тема 1:

-предмет, цели и задачи, направления и принципы исполнительского редактирования нотного текста, сочетание поэтического и аналитического, художественного и научного подходов в интерпретации, особенности редактирования текста ансамблевых сочинений.

Тема 2:

-особенности нотации в разные исторические периоды, изменение степени зафиксированности авторского замысла на протяжении 18-го века; исторические аспекты редактирования ансамблевых произведений доклассической эпохи, критическое осмысление готовых редакций сочинений для одного или нескольких мелодических голосов и basso continuo с позиций соответствия жанру, стилю и характеру сочинений; поиски и сопоставление разных редакций одного текста.

Тема 3:

- сравнение urtext и редакций трио-сонат И.С.Баха, критический анализ редакций: темповые и динамические обозначения, штрихи и артикуляция, расшифровка мелизмов, практическая работа по редактированию одного или нескольких сочинений, написанных в жанре трио-сонаты.

Тема 4:

-текстовый анализ ансамблевого сочинения Й.Гайдна с участием клавира: критическое осмысление и творческая интерпретация редакторских указаний: соответствие стилю эпохи, динамика, штрихи и артикуляция, педаль, мелизмы, фразировка мотивов, редактирование динамической нюансировки в ансамблевой партитуре.

Тема 5:

-сравнение urtext и редакций ансамблевых сочинений Моцарта, текстологические особенности музыкального почерка, значение указаний f, p, fp, pf, pp в историческом контексте, авторское

обозначение функции аккомпанемента, мелизмы, штриховые обозначения, редактирование партитуры дуэтной сонаты.

Тема 6:

-анализ и интерпретация текстологических указаний в urtext ансамблевых сочинений Бетховена, динамические, агогические, штриховые и артикуляционные знаки, знаки акцентов, обозначения темпа и характера, обозначения использования педалей; поиски фразировочного и штрихового соответствия, сравнение редакций, проблема соответствия предлагаемых редакций стилевым особенностям конкретного камерно-ансамблевого сочинения. Основные направления исполнительского редактирования фортепианного трио.

Тема 7:

-особенности редактирования ансамблевых сочинений для смешанного состава инструментов. Виды штрихов и их обозначения в партиях разнородных инструментов. Адаптация штриховых обозначений в партиях разнородных инструментов.

Тема 8:

-инструментальное творчество Ф.Шуберта, особенности штриховых и фразировочных обозначений, мотивное строение и связь с песенными истоками, трактовка динамических указаний в контексте стиля и ансамблевого взаимодействия; идентификация штрихов в партиях разнородных инструментов.

Тема 9:

-особенности музыкального почерка М.Глинки, сопоставление и анализ сохранившегося авторского текста Сонаты для альты и фортепиано М.Глинки и его редакции, сделанной В.Борисовским. Редактирование фортепианной педали в ансамблевых партитурах.

Тема 10:

-текстологический анализ ансамблевых сочинений Р.Шумана: истолкование динамических и агогических указаний, вопросы музыкального синтаксиса и их отражение в тексте ансамблевых сочинений, игра *rubato* и возможные формы её фиксации в тексте, принципы редактирования партии фортепиано в камерно-ансамблевых сочинениях.

-редактирование ансамблевого сочинения одного из русских композиторов XIX века, написанного для большого состава (фортепианный квинтет, секстет и т.п.): выстраивание функциональной партитуры пластов, формы взаимодействия голосов; фиксация динамических обозначений в ансамблях большого состава.

Тема 11:

-текстологический анализ и сопоставление urtext и редакций ансамблевых сочинений И.Брамса, отражение в нотном тексте вопросов течения музыкального времени, особенности динамических, штриховых и артикуляционных знаков, вопросы полифонического взаимодействия голосов и темброво-динамические характеристики.

-изменение традиций фиксации исполнительских художественных средств, детализация разного авторских указаний на примере ансамблевых сочинений И.Стравинского и П.Хиндемита, значение семантического и структурно-синтаксического анализа текста ансамблевой партитуры; особенности редактирования ансамблевых сочинений с участием духовых инструментов, адаптация штриховых обозначений, вопросы фразировки и дыхания.

Тема 12:

-исполнительское редактирование ансамблевых сочинений русских композиторов конца XIX – первой половины XX века в свете исторических традиций исполнения.

Тема 13:

-новые формы музыкального языка в творчестве композиторов XX века, особенности нотной графики, приёмы игры на различных инструментах и их фиксация в тексте, усиление индивидуализации музыкального языка конкретного автора и необходимость изучения стилевых особенностей его почерка для адекватного отображения смыслов художественного произведения.

Тема 14:

-сопоставление текста ансамблевого сочинения с авторским исполнением, вариативность истолкования темповых, агогических и динамических знаков, исполнительские «паттерны» и традиции интерпретации на примере сочинений крупных отечественных авторов.

№	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	
	Редактирование фортепианной партии оперного клавира				
1		1	34	38	зачет
Итого: 72					ПК-1, 2

6. Рекомендуемые образовательные технологии

Главной формой учебной работы по дисциплине «Редактирование камерно-ансамблевых партитур» 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.

Задача руководителя – научить ассистента-стажера самостоятельно определять цели в работе над фортепианной партией клавира, являющейся переложением оркестровой партии; находить исполнительские средства для достижения удобства пианиста, при этом сохраняя богатство и красочность оркестровой фактуры. 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 зачету по дисциплине «Редактирование камерно-ансамблевых партитур» 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

История и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов// Н. Новгород: Изд-во ННГК им. М. Глинки, 2012, 52 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/108417/#2>

2. Биджакова Н.Л. Основные тенденции в развитии камерных жанров для виолончели и фортепиано первой половины XX века // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2. Филология и искусствоведение 2010, №2 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/135378/#1>

б) Дополнительная литература:

3. Кадесникова Т.Ю. Соната для скрипки и фортепиано уральского композитора Леонида Гуревича.// Культурная жизнь Юга России 2017, №4 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/401842/#1>

4. Камерный ансамбль и концертмейстерская подготовка: методические записки. Вып.2 // Ростов н/Д: Изд-во РГК им. С. В. Рахманинова, 2016, 92 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99453/#2>

5. Матюшонок Е.А. Соната для скрипки и фортепиано в творчестве отечественных композиторов второй половины XX века Н. Новгород: Изд-во ННГК им. М. Глинки, 2012, 40с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108416>

в) Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- Система анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –<http://antiplagiat.ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

• Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Редактирование камерно-ансамблевых партитур» 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

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Исполнительское редактирование авторского нотного текста – необходимая составляющая часть концертно-исполнительской и педагогической деятельности музыканта - ансамблиста.

Освоение дисциплины предполагает формирование комплексного подхода к интерпретации текста ансамблевой партитуры, включающего в себя сочетание поэтического и аналитического, художественного и научного методов: постижение закономерностей стиля и музыкального языка эпохи, национальной школы, автора; выявление особенностей драматургии конкретного сочинения, формирование собственной художественной концепции и выбор мобильных художественных исполнительских средств для её воплощения. В процессе освоения дисциплины рекомендуется максимально широко использовать знания, умения и навыки, полученные в рамках курсов истории и теории музыки, анализа музыкальных форм, истории исполнительства, теории музыкального содержания, методики преподавания ансамблевых дисциплин для более глубокого постижения авторского замысла и адекватного воплощения его в художественной форме на основе собственного редактирования нотного текста.

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа предполагает выполнение практических заданий по поискам и критическому осмыслению редакций ансамблевых сочинений по изучаемой теме, формированию навыков редактирования текста ансамблевой партитуры: расстановки и адаптации штриховых обозначений, знаков динамической и агогической нюансировки, тембровых, аппликатурных, педальных и других исполнительских указаний для создания индивидуальной художественной интерпретации ансамблевого музыкального произведения.

Необходимой частью самостоятельной работы является изучение основной и дополнительной литературы по заданным темам, подбор материалов к семинарским занятиям, анализ ансамблевых партитур, прослушивание записей, составление репертуарных списков. Использование соответствующих интернет - ресурсов расширяет возможности поиска ансамблевых партитур и записей, прослушивания музыкальных произведений.

Методические рекомендации для преподавателей

Художественная интерпретация, исполнительская герменевтика музыкальных текстов - многослойное понятие, включающее в себя семантический, структурно-синтаксический, жанровый анализ произведения, постижение закономерностей стиля и музыкального языка эпохи, национальной школы, конкретного автора, выявление особенностей драматургии конкретного сочинения, формирование собственной художественной концепции и выбор на её основе конкретных исполнительских средств для её воплощения. Редактирование ансамблевой партитуры предполагает, в дополнение к вышесказанному, приведение усилий всех участников ансамбля в соответствие для достижения общей художественной цели – создание убедительной исполнительской интерпретации текста ансамблевой партитуры.

Важным фактором является стимулирование студентов к максимальному использованию знаний, умений и навыков, полученных в результате освоения музыкально-теоретических и смежных дисциплин для формирования умения осуществлять комплексный семантический, грамматико-синтаксический анализ текста ансамблевой партитуры, стилистически - грамотно определять основные структурные компоненты текста, типы изложения музыкального материала, характер соотношения фактурных пластов ансамблевого сочинения. Предлагаемый материал для практических заданий должен соответствовать индивидуальным особенностям ассистента-стажера, уровню его творческой самостоятельности и актуальным педагогическим задачам.

Практические задания для самостоятельной работы контролируются педагогом в целях освоения каждой темы, подробно разбираются на семинарских занятиях. В процессе анализа практических заданий по редактированию камерно-ансамблевых партитур необходимо выделить как наиболее интересные художественные решения, так и не вполне убедительные, аргументировав и те, и другие. В процессе освоения дисциплины целесообразно всячески мотивировать студента к развитию навыков в поисках, изучении и освоении разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, формам и художественным направлениям ансамблевого репертуара, критически-грамотного подхода к редактированию текста ансамблевой партитуры.

Широкое использование интернет-ресурсов и современных электронных поисковых систем способствует расширению возможностей для изучения аудио- и видеозаписей выдающихся музыкантов, критического анализа и сопоставления редакций камерно-ансамблевых сочинений, поиска и освоения рекомендуемой и дополнительной литературы по изучаемой дисциплине.

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

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол № 1

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

Гринченко Г.А.

Программу составил:
кандидат культурологии, профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
профессор кафедры фортепиано и методики

Нестеренко О.В.