

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева»

Музыкальная школа для одаренных детей

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

_____ М. Н. Коваленко

« ____ » _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

МДК.01.03.Концертмейстерский класс

Основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования, интегрированная с основным
общим и средним общим образованием
по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов) Фортепиано

Донецк

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО, интегрированным с основным общим и средним общим образованием по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) и учебным планом Музыкальной школы для одаренных детей.
Разработчик: Вальсамакина А. А.

I. Цель и задачи междисциплинарного курса

Цель междисциплинарного курса – воспитание и развитие профессиональных навыков, необходимых для дальнейшей работы в качестве концертмейстера.

Задачами междисциплинарного курса являются:

- формирование комплекса навыков концертмейстерской игры;
- формирование у студентов художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора;
- воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию;
- воспитание чувства ансамбля, умения создать все условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста;
- формирование навыков аккомпанемента с листа.

II. Планируемые результаты освоения междисциплинарного курса и индикаторы их достижения

2.1. Формируемые компетенции

Изучение междисциплинарного курса направлено на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Общие компетенции (далее – ОК) включают в себя способность обучающихся:

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

Профессиональные компетенции (далее – ПК) в соответствии с основными видами профессиональной деятельности включают в себя способность обучающихся:

Исполнительская деятельность

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

2.2. Индикаторы достижения компетенций

В результате изучения междисциплинарного курса студент должен:

иметь практический опыт:

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
- репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля;

уметь:

- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;

- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе
- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

знать:

- вокальный репертуар для различных голосов и инструментальный репертуар;
- художественно-исполнительские возможности инструмента;
- профессиональную терминологию;
- особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.

III. Объем междисциплинарного курса, виды учебной работы и отчетности

Междисциплинарный курс ведется с 8 по 11 годы обучения (F – M семестры) и включает в себя аудиторную, самостоятельную работу студента, а также текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Количество академических часов	Формы контроля по семестрам		
		Контрольный урок	зачет с оценкой	экзамен
Аудиторная работа	179	F,G,H,K	I	J,L
Самостоятельная работы	100			

IV. Содержание междисциплинарного курса. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1. Содержание междисциплинарного курса

Освоение «Концертмейстерского класса» начинается с 8 курса с изучения вокального репертуара, который дифференцирован по трудности и используется также в качестве материала для выработки навыков аккомпанемента с листа. Инструментальный репертуар дается с G семестра, когда студенты уже обладают элементарными навыками концертмейстера.

Работа над вокальным произведением

При изучении вокального произведения необходимо, прежде всего, осмысленное и по возможности эмоциональное прочтение литературного текста. После этого можно приступать к изучению фортепианной партии: определить ее ладовые особенности, типы фактуры и т.д. Над аккомпанементом студент работает так же, как и при изучении сольной фортепианной пьесы, но с учетом вокальной партии. Особое значение приобретает роль баса, который должен быть опорой для вокалиста. Целесообразно проигрывать или пропевать вокальную строчку вместе с басовой партией. Большое значение при разучивании аккомпанемента приобретает интерпретация фортепианного вступления и заключения произведения, а также сольных фортепианных интерлюдий.

Для подготовки студентов к будущей концертмейстерской деятельности следует дать им элементарные навыки самостоятельной работы по разучиванию вокальных произведений.

Чтение аккомпанемента с листа

Особое внимание следует уделять выработке у студента навыков чтения аккомпанемента с листа, которые приобретаются в результате систематической тренировки.

На первом этапе обучения необходимо выбирать произведения с более простым фортепианным аккомпанементом, небольшие по объему, написанные в медленном темпе.

Изучение различных типов фортепианной фактуры целесообразно начинать с фигурационной фактуры в виде разложенных аккордов. (Даргомыжский А. «Я вас любил», «Привет», «Влюблен я, дева-красота», «Мне грустно», «Не скажу никому», «Поцелуй», «Как часто слушаю»).

Далее изучается аккомпанемент аккордового склада, где аккорды располагаются на сильной доле такта (Даргомыжский А. «Эпитафия», «Только узнал я тебя», «Бог помочь вам», «Мне все равно», «Ножки», «Вертоград», «Восточный романс»).

Аккомпанемент, дублирующий вокальную партию голоса, требует особого внимания. Студенту-концертмейстеру необходимо учитывать свободу интерпретации вокальной партии солистом, моменты смены дыхания, возможные отклонения, вызванные необходимостью смыслового прочтения литературного текста (Даргомыжский А. «Старина», «Русая головка», «Я умер от счастья», «Как пришел мужик из-под горок»).

Далее изучается фактура с аккордами сопровождения, расположенными на слабой доле такта (Даргомыжский А. «Каюсь, дядя, черт попутал», «Как мила ее головка»).

Добившись освоения студентами сочинений с однотипной фактурой, следует обратиться к сочинениям с различными комбинациями типов фактуры.

Транскрипция

Начиная работу с певцом, концертмейстер должен предоставить ему возможность услышать произведение в целом, то есть создать транскрипцию произведения. Здесь необходимо выработать умение охватить трехстрочную партитуру. Сначала можно научиться исполнять бас и мелодию солиста (с листа). Затем играть все три строчки. Лучше начать с простых произведений, которые удобны для транскрипции, с небольшим количеством знаков и простой фактурой.

Транспонирование

Навыки транспонирования необходимы пианисту-концертмейстеру, поскольку в вокальных классах часто возникает необходимость подбора тональности, наиболее удобной для голоса солиста. Освоение навыков транспонирования проводится в следующей последовательности: сначала на интервал увеличенной примы, затем на интервал большой или малой секунды (последнее – для отдельных наиболее способных студентов). При транспонировании на интервалы секунды обозначения на нотном стане не соответствуют реальному звучанию на клавиатуре. И здесь решающую роль приобретает внутренний слух, осознание функциональных связей гармонического сопровождения и т.д.

Аккомпанемент инструментального произведения

В аккомпанементе инструментального произведения нет конкретного содержания, т.к. нет словесного текста (как в вокальном произведении). Поэтому большое значение приобретает фразировка, эмоционально-образные ассоциации. Кроме того, необходимо изучать особенности звучания различных инструментов, поскольку очень важен звуковой баланс. Необходимо знать основные штрихи инструментов, как они извлекаются, технические сложности. Так, на скрипке трудно исполнять флажолеты, октавы, двойные ноты. На это надо обращать внимание, аккомпанируя инструменталисту.

При работе над инструментальным аккомпанементом следует воспитывать у студентов умение слышать мельчайшие детали партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями солирующего инструмента и художественным замыслом солиста. Так, при аккомпанементе скрипке сила звука фортепиано может быть больше, чем при аккомпанементе альту или виолончели. Особую сложность представляет аккомпанемент контрабасу. Звучание контрабаса в низком регистре находится на пределе возможности слуховой дифференциации и поэтому требует от пианиста осторожного исполнения басов.

При аккомпанементе духовым инструментам следует учитывать возможности аппарата солиста, принимая во внимание моменты взятия дыхания. Сила, яркость фортепианного звучания при аккомпанементе трубе, тромбону, флейте, кларнету может быть больше, чем при аккомпанементе гобою, фаготу, валторне, тубе. А также следует учиться ориентироваться в партиях транспонирующих инструментов, что поэтапно изучается в 9, 10 и 11 курсах.

При исполнении инструментальных концертов необходимо максимально приблизить фортепианное звучание к оркестровому, находя тембровую окраску, соответствующую звучанию различных инструментов.

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Концертмейстерский класс и концертмейстерская подготовка				
8 класс	F семестр		G семестр	
	Контрольный урок	Академконцерт	Контрольный урок	Академконцерт
	чтение с листа (1-2 романса) проверка знаний музыкальных терминов	2-3 сочинения (ария, 1-2 романса)	чтение с листа (2-3 романса) и транспонирование на ув.1, проверка знаний музыкальных терминов	3-4 сочинения (ария, 1-2 романса, инструментальная пьеса)
9 класс	H семестр		I семестр	
	Контрольный урок	Академконцерт	Контрольный урок	Зачет с оценкой
	чтение с листа (2-3 романса) и транспонирование на секунду, исполнение партии альты (1-2 пьесы), проверка знаний музыкальных терминов	3-4 сочинения (ария, 2-3 романса, инструментальная пьеса)	чтение с листа (2-3 романса) и транспонирование на секунду, проверка знаний музыкальных терминов	3-4 сочинения (ария, 2-3 романса, инструментальная пьеса)
10 класс	J семестр		K семестр	
	Контрольный урок	Экзамен	Контрольный урок	Академконцерт
	чтение с листа (3-4 романса) и транспонирование на терцию, исполнение партий, написанных в теноровом ключе (1-2 произведения), проверка знаний музыкальных терминов	4-5 сочинений (ария, 2-3 романса, инструментальная пьеса)	чтение с листа (3-4 романса) и транспонирование на терцию, исполнение хоровых партитур (2 произведения), проверка знаний музыкальных терминов	4-5 сочинений (1-2 арии, 2-3 романса, одно из них – виртуозное, инструментальная пьеса)
11 класс	L семестр		M семестр	
	Контрольный урок	Экзамен	Гос. экзамен	
	чтение с листа (2-3 романса) и транспонирование на секунду, исполнение партий, написанных для духовых инструментов (труба, валторна, кларнет (2-3), проверка знаний	3-4 сочинения (ария, 2-3 романса) инструментальная пьеса /концерт (с солистом)	а) Ария; б) 2-3 романса (русских и зарубежных композиторов) или вокальный цикл; в) Инструментальное произведение	

	музыкальных терминов		
--	----------------------	--	--

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного курса

В курсе изучения дисциплины используются учебники, учебные пособия, музыкальные произведения, сборники, хрестоматии в соответствии с программными требованиями.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы и информационно-справочные системы:

- ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
- ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
- материалы фонотеки, располагающей записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия
- материалы библиотеки, располагающей обширной нотной и методической литературой

а) Основная литература

1. Байбикова, Г. В. Концертмейстерский класс : учебно-методическое пособие / Г. В. Байбикова, Т. С. Путинцева. — Белгород : БГИИК, 2021. — 136 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>

2. Калицкий, В. В. Методика преподавания дисциплины «Концертмейстерский класс» в вузе : учебно-методическое пособие / В. В. Калицкий. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-9532-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/>

3. Мосин, И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе : учебно-методическое пособие / И. Э. Мосин. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 112 с. — ISBN 978-5-507-44016-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/215690>

4. Паранина, Е. В. Организация самостоятельной работы студента в классе концертмейстерского мастерства : учебное пособие / Е. В. Паранина, О. А. Сизова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2014. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108422>

5. Хотенова, Н. Н. Оперная ария в классе концертмейстерского мастерства / Н. Н. Хотенова. — Магнитогорск : МаГК имени М. И. Глинки, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-7114-0718-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164905>

6. Хотенова, Н. Н. Методика преподавания концертмейстерского класса : учебное пособие / Н. Н. Хотенова. — Магнитогорск : МаГК имени М. И. Глинки, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-7114-0719-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164904>

7. Шамаева, Р. М. Теоретические и практические аспекты концертмейстерского мастерства : учебное пособие / Р. М. Шамаева. — Челябинск : ЧГИК, 2013. — 68 с. — ISBN 978-5-94839-437-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/177780>

б) Дополнительная литература

1. Шамаева, Р. М. Принципы и методы совершенствования профессионального мастерства в работе концертмейстера с детским хором : учебно-методическое пособие / Р. М. Шамаева. — Челябинск : ЧГИК, 2007. — 35 с. — Текст : электронный // Лань :

2. Юдин, А. Н. Концертмейстерское мастерство. Исторический и методический аспекты : учебное пособие / А. Н. Юдин. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. — 64 с. —

ISBN 978-5-8064-2660-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/136731>

3. Бордоньи, М. Искусство фразировки, дыхания, акцентов и выразительности. Вокализы для средних и высоких голосов : ноты / М. Бордоньи. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4092-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115933>

4. Ковешникова, А.А. Вокально-хоровой тренинг : учебное пособие / А.А. Ковешникова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-3944-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/116398>

5. Лейферкус, С.П. Трудно быть злодеем, или Маленькие секреты большой оперы : учебное пособие / С.П. Лейферкус. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2016. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-2068-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/73001>

6. Степанидина, О.Д. Русская камерно-вокальная культура XIX века: трансформация жанра романса и проблемы исполнительства : монография / О.Д. Степанидина ; Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483826>

VI. Материально-техническое обеспечение междисциплинарного курса

Обучающимся по образовательной программе обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе Академии, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) Академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://prokofiev-academy.ru>); ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством компонентов ЭИОС; обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством компонента ЭИОС. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующей на территории Академии).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 7 Professional и выше; пакет офисных программ: Foxit Reader, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 1С: Университет ПРОФ, Kaspersky Security, Mozilla Firefox, Google Education, Google Chrome.

Учебные занятия по дисциплине проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

1. Фортепиано (рояль)
2. Стул преподавателя
3. Стол преподавателя
4. Стулья обучающихся
5. Пульты для нот
6. Шкаф для литературы