

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.01 КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

44.03.05 Педагогическое образование

Направленность (профили) Музыкальное образование и режиссура

(код и наименование направления подготовки)

с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

заочная

форма обучения

2023

год набора

Составитель:

Шевченко Г.И.,

к.п.н., доцент кафедры искусств и дизайна

Утверждено на заседании кафедры

искусств и дизайна

протокол № 7 от 27 марта 2023 г.

Зав. кафедрой



Терещенко Е.Ю..

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - воспитание педагога-музыканта широкого профиля, обладающего развитым комплексом концертмейстерских умений и навыков.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	<p>УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и управления своим временем на основе принципов образования в течение всей жизни.</p> <p>УК-6.2. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при реализации траектории саморазвития.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности стиля, жанра и их особенности; технологию проведения интерпретационного анализа; смысловые нагрузки различных видов аккомпанемента акустические особенности различных инструментов и вокальных диапазонов; - технологию переложения оригинального материала для своего инструмента;
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	<p>ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.</p> <p>ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - закономерности исполнения сольной и сопровождающей партий; - технологию чтения нот с листа, логику развития и способы сокращения и облегчения перегруженных гармонических голосов, фактур; - технологию транспонирования и подбора по слуху <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - активизировать межпредметные связи в процессе анализа и исполнения музыкального материала; слушать солиста, понимать его художественные намерения; - вносить изменения в пар-

				ЛК	ПР	ЛБ			часов на СРС		на кон- троль	
2	2	2	72	2	4		6	4	62		4	Зачёт
ИТОГО в соответствии с учебным планом												
Итого:	2	2	72	2	4		6	4	62		4	

В интерактивных формах часы используются в виде игры на музыкальных инструментах с вокалом.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

№ п/п	Наименование раздела, темы	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
1	Концертмейстерская работа с солистом	1	1		2	1	16	
2	Освоение обязательного вокального репертуара	1	1		2	1	16	
3	Аккомпанирование собственному пению		1		1	1	16	
4	Чтение нот с листа. Транспонирование и подбор по слуху		1		1	1	14	
	ИТОГО:	2	4		6	4	62	4

Содержание дисциплины (модуля)

Тема №1. Концертмейстерская работа с солистом

Основу концертмейстерского мастерства составляет исполнительское умение аккомпанировать солисту (вокалисту или инструменталисту). В процессе освоения камерной музыки студент осваивает специфику и технику аккомпанемента. Это выражается в совместном воссоздании и раскрытии содержания музыкального образа. Содержание поэтического текста облегчает осознание закономерностей строения и развития музыкальной мысли в комплексе всех выразительных средств и ее эмоционально-смысловой совместной передачи солистом и аккомпаниатором.

Важнейшими концертмейстерскими умениями, которые следует сформировать у студентов, являются: способность аккомпаниатора следовать динамике солирующей мелодии; умение держать солиста в заданном темпе, создавая необходимую ритмическую пульсацию и художественно выполняя в ансамбле агогические оттенки; умение строго соблюдать оптимальный динамический баланс, не заглушая своей игрой солиста в процессе создания гармонического фона; умение «сливаться» с солистом, предугадывая его художественные намерения; умение задать тон произведения и эмоционально подготовить

солиста во вступлении; умение сконцентрировать эмоциональное напряжение музыкальной мысли или ее ослабление (в случае завершения развития образа) в заключение произведения.

В процессе работы с солирующим музыкальным инструментом студенту следует осознавать и учитывать его тембровые, динамические и акустические особенности. Это позволит выработать умение слышать партию солиста с учетом присущих ему специфических способов и приемов звукоизвлечения, находить адекватный характер и динамику партии аккомпанемента. Особого внимания заслуживает раздел работы с переложениями оркестрового аккомпанемента, которые зачастую требуют дополнительной обработки для облегчения исполнения или обогащения звучания.

В процессе освоения аккомпанемента к вокальным и инструментальным произведениям художественно-ансамблевые задачи решаются одновременно с исполнительскими проблемами (овладение техническими и звуковыми компонентами, средствами художественной выразительности и т.д.). В свою очередь, осознание единства вокальной и инструментально-аккомпанирующей партии способствует адекватности раскрытия художественного авторского замысла.

Тема №2. Освоение обязательного вокального репертуара

Обязательный вокальный репертуар для освоения студентами концертмейстерского класса составляют произведения различных песенных, романсовых, оперных (арии), хоровых жанров, а также песни из школьного репертуара. Характерной чертой данного раздела работы является жанрово-стилистическое разнообразие. Его освоение предполагает детальное изучение партий всех участников исполнения. Это позволит выработать у студента умение целостно представить произведение в процессе исполнения аккомпанемента с одновременным собственным подпеванием вокальной партии (в удобной для себя tessiture).

Освоение вокального репертуара имеет свои отличительные черты: разучивание классических произведений выносит на первый план тщательность отделки и представления партии аккомпанемента; исполнение хоровых произведений требует от студента-аккомпаниатора дополнительного дирижерского жеста (движением головы или руки), не теряя при этом заданный темп; в условиях работы с песенным репертуаром следует уделять основное внимание вокальной партии.

Тема №3. Аккомпанирование собственному пению

Обязательность владения студентами навыками аккомпанемента собственному пению обусловлена содержанием учебно-воспитательной деятельности учителя музыки. Данная форма концертмейстерской работы требует развитого умения равнозначно распределять внимание на большое количество объектов: на зрительное восприятие партии солиста, сопровождения, партитуры, слуховой самоконтроль, осуществление координации исполнительских движений и пения, эмоциональное воссоздание художественного образа и т.д. Основным музыкальным материалом для освоения этой формы работы является школьный песенный репертуар. Условием успешного овладения навыками совмещения музыкально-исполнительских действий выступает поэтапность их отработки с целью досконального знания каждого из действий, доведение их до автоматизма выполнения.

Ведущей целью формирования умений аккомпанирования собственному пению является точность и правильность звучания и голоса, их оптимальная сбалансированность на основе постоянного слухового самоконтроля. Саморегуляция в данном процессе проявляется как умение самостоятельно уравновесить звучания голоса и инструмента с учетом характерных особенностей каждого из них (акустических, динамических, tessитурных и др.).

Освоение определенного количества песен школьного репертуара позволяет сформировать соответствующие навыки автоматического преодоления однородных, однотипных трудностей, характерных для исполнения песен одного жанра. Для выполнения в процессе исполнения дирижерских жестов следует отмечать в тексте места вступления солиста и взятия дыхания (в том случае, если в исполнительском классе моделируется ситуация работы с классом). Обязательным элементом данного вида концертмейстерской работы является внешняя выразительность, артистизм, помогающая детской аудитории постоянно находится в ауре художественного образа исполняемого произведения. Усложнение репертуара для сопровождения собственному пению осуществляется путем усложнения фактуры сопровождения и усиления самостоятельности вокальной партии.

Тема №4. Чтение нот с листа. Транспонирование и подбор по слуху.

Воспитание личностных качеств: целеустремленность, усидчивость, выносливость.

При данной форме работы ставится цель - проиграть до конца пьесу без остановок и поправок. Внимание ученика сконцентрировано на выполнение этой задачи. При систематическом обращении к данному виду работы происходит:

Воспитание активного и произвольного внимания, когда материал подбирается индивидуально, в зависимости от уровня подготовки учащегося по принципу от простого к сложному.

Воспитание комплекса «вижу - слышу - играю». Ученик смотрит в ноты, одновременно трансформирует их с помощью внутреннего слуха в адекватную звуковую картину и воплощает музыкальные образы на инструменте, желательно в заданном темпе и характере. При этом не является обязательным условием соблюдать точность воспроизводимой фактуры, но мелодическую линию и бас все-таки лучше успевать осмысливать хотя бы на такт вперед.

Теория и методика чтения нотного текста с листа

Одно из главных условий правильного прочтения нотного текста заключено в мысленном предварительном прочтении этого текста («вижу, слышу, играю»).

Второе требование для чтения с листа – неотрывность взгляда играющего от нотного текста. Только при этом условии можно обеспечить непрерывное, логически развёрнутое звуковое действие. Умение играть не глядя на руки – одно из важнейших условий успешного прочтения нотного текста.

Третье условие, способствующее улучшению процесса чтения с листа – это способность охватить единым взглядом общую конфигурацию мелодических рисунков, направленность их движения в звуковом пространстве, узнать в тексте различные аккордовые стереотипы (трезвучия, доминантсептаккорды с их обращениями и т. д.) по внешнему облику.

Уровень сложности произведений (на класс ниже), используемых в качестве примеров, ориентирован на учащихся со средними музыкальными способностями. В работе с более подвинутыми учениками могут быть использованы произведения «своего» года обучения.

Задания по чтению с листа

На уроке учащийся играет 2-4 лёгких пьесы в зависимости от года обучения (выбор предоставляется ученику). Каждая пьеса исполняется дважды. В первый раз для ознакомления, второй раз – «начисто» в требуемом темпе. Пьеса должна быть настолько лёгкой, чтобы после первого проигрывания стала понятной, после второго проигрывания доста-

вила учащемуся удовольствие. Если пьеса трудна, её лучше оставить; но и слишком лёгкая пьеса не принесёт радости преодоления и ничем новым ученика не обогатит.

Пьесы для чтения с листа должны быть различного характера и формы. Также необходимо читать с листа и ансамбли (как первые, так и вторые партии).

Рекомендации из практики опытных мастеров и практики составителя программы:

читая с листа нотный текст, нет необходимости с пунктуальной тщательностью воспроизводить на клавиатуре каждый знак нотного текста. Принцип, которого придерживаются квалифицированные музыканты: минимум нот – максимум музыки;

усилия играющего при чтении с листа должны быть направлены в первую очередь на опознавание в нотном тексте законченных, структурно завершённых музыкальных мыслей; только игра с пониманием и соблюдением архитектоники произведения способна сообщить процессу чтения осмысленность, внутреннюю логику;

3. прежде чем воспроизводить музыкальный текст на инструменте, следует прочесть его мысленно, «проиграть» его в уме. Это заметно уменьшает ошибки и погрешности при исполнении на инструменте.

Приёмы работы.

Построение ритмических формул (методики К. Орфа, Г. Богино, Г. Вольнер, Т. Смирновой, Ф. Брянской и др.). Выполнение ритмических упражнений, в том числе с помощью родителей.

Усвоение нотной записи и прочтения её лучше всего начинать с главного формообразующего ритмического элемента. Вводятся звуковые символы-слоги, постепенно усложняется сначала однострочный ритмический рисунок, потом вводится двухстрочный, благодаря чему ученик приучается распределять внимание по вертикали.

Быстрое чтение мелодической линии, мелодического рельефа.

Важным аспектом при чтении с листа является позиционная игра. Необходимо заранее (на такт вперед) видеть особенности строения нотного материала. Мелодия может двигаться поступенно вверх, вниз, скачком, стоять на месте. Именно этот принцип нужно использовать при чтении с листа, ведь в нем скрыты все технические приемы. В пассаже мысленно фиксируем ноту, с которой начинается и заканчивается течение мысли; а также интервал, который попадает в пульс и случайные знаки альтерации. Следует обратить внимание на то, чтобы все пальцы заранее лежали на клавишах, особенно при переходах на новую позицию.

С начинающими лучше играть песенки - попевки с пением. А игра в четыре руки с педагогом создает такие условия, что ученик вынужден подчиняться заданному темпу.

Быстрое чтение вертикали (вспомогательные упражнения Е. Тимакина, С. Лоренса и др.).

Навык чтения вертикальных комплексов снизу вверх с опорой на их басовый фундамент. С начинающими - чтение разложенной аккордовой фактуры, собирание нот в аккорды, как один из вариантов исполнения заданной пьесы или этюда.

Игра произведений, не глядя на клавиатуру, способствует выработке более качественного мышечного ориентирования на ощупь на инструменте. Овладев этим навыком, исполнитель зрительно отыскивает требуемые сочетания звуков на клавиатуре. При чтении с листа это нежелательно, так как существует большая вероятность потерять глазами тот фрагмент текста, который он исполняет в данный момент.

Большое значение приобретает воспитание элементарных аппликатурных навыков, освоение различных позиционных формул, аппликатуры гамм, аккордов, арпеджио, упражнений (Ш. Ганон, Ф. Лист, И. Брамс и др). Аппликатура основных фортепианных формул должна быть усвоена настолько прочно и глубоко, чтобы, встретив в произведении ту или иную техническую формулу, играющий свободно ориентировался в выборе пальцев. По мнению Л. Баренбойма: «Позиционная игра способствует быстрейшему овладению чтением с листа нотного текста. Она дисциплинирует руку, приучает её к лучшей ориентировке на клавиатуре и к столь необходимой аппликатурной организованности».

Умение распознавать в незнакомом тексте знакомое, опереться при случае на стандартную фигурацию, ведёт к тому, что разгружается внимание играющего.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

1. Шамаева, Р.М. Теоретические и практические аспекты концертмейстерского мастерства : учебное пособие / Р.М. Шамаева ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств». - Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 68 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94839-437-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492610>
2. Концертмейстерский класс / авт.-сост. Н.Я. Лузум, Е.В. Паранина, И.Г. Кузнецова ; под ред. И.Г. Кузнецовой и др. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 62 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312209>

Дополнительная литература:

3. Паранина, Е.В. Организация самостоятельной работы студента в классе концертмейстерского мастерства : учебное пособие / Е.В. Паранина, О.А. Сизова ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра концертмейстерского мастерства. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 48 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312229>
4. Андрющенко, В.П. Теория и практика подготовки будущих учителей к музыкально-эстетической деятельности : учебное пособие / В.П. Андрющенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 149 с. - Библиогр.: с. 131-145. - ISBN 978-5-4475-9724-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493592>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, перечень технических средств обучения - ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия); фортепиано.

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета)

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

Microsoft Office - офисный пакет

В целях обучения студентов, усвоения и контроля полученных знаний используются Интернет-тренажеры в сфере образования (www.i-exam.ru).

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>

ЭБС издательства «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/>

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
2. Электронная база данных Scopus
3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
<http://www.consultant.ru/>

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре».
<http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.