

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского»

Кафедра современной музыки

Принято решением Ученого совета
«29 марта» 2016 года, протокол 03/16

«СОГЛАСОВАНО»

Проректор по научной работе, профессор

 Зенкин К. В.

Приложение № 33.5
к приказу № 134-У
от «30» марта 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор, профессор

Соколов А. С.

Требования к содержанию
Государственной итоговой аттестации
в части

«Исполнение концертной программы»

для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки
по творческо-исполнительской специальности
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам: ансамблевое исполнительство на фортепиано,
ансамблевое исполнительство на струнных инструментах,
ансамблевое исполнительство на духовых инструментах,
ансамблевое исполнительство на ударных инструментах)

Квалификации: Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 2 года

Требования разработаны в соответствии

- с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» (по видам);
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки (проект);
- с учебными планами по основным образовательным программам высшего образования (ассистентура-стажировка).

Одобрено и утверждено на заседании Кафедры современной музыки

Протокол № 2 от «21» марта 20 16 года

Заведующий кафедрой _____ проф. Тарнопольский В. Г.

1. Общие положения

Программа выпускной квалификационной работы по форме «Исполнение концертной программы» для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам: ансамблевое исполнительство на фортепиано, ансамблевое исполнительство на струнных инструментах, ансамблевое исполнительство на духовых инструментах, ансамблевое исполнительство на ударных инструментах) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО) и Основной образовательной программой высшего образования по творческо-исполнительской специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (уровень подготовки кадров высшей квалификации, ассистентура-стажировка).

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать результаты творческо-исполнительской работы, а также свою способность и умение, опираясь на полученные практические и теоретические навыки в области педагогической деятельности в высшей школе, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации, должны полностью соответствовать требованиям ОПОП, освоенной ассистентом-стажёром за время обучения.

2. Требования к уровню подготовки ассистентов-стажеров

Область профессиональной деятельности ассистентов-стажёров включает:

- музыкальное исполнительство;
- музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- музыкально-просветительскую деятельность.

Объекты профессиональной деятельности ассистентов-стажёров:

- обучающиеся;
- организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- музыкальное произведение в различных формах его бытования;
- авторы-создатели произведений музыкального искусства;
- музыкальные инструменты;
- слушатели и зрители театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих фирм;
- творческие коллективы, исполнители;
- средства массовой информации;
- учреждения культуры, профессиональные ассоциации.

При представлении выпускной квалификационной работы по данной форме выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплине «Специальный класс».

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним, а также новым исполнительским приемам, возникшим в процессе эволюции

музыкального языка в XX веке, что, в свою очередь, требует знания современных способов нотации музыкального текста, основ музыкальной акустики и умения применять нестандартные техники звукоизвлечения, предписанные композитором.

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у ассистентов-стажёров профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение ассистентами-стажёрами большим сольным и ансамблевым концертным репертуаром, включающим произведения различных жанров, стилей, техник современной композиции, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у ассистентов-стажёров мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у ассистентов-стажёров культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение ассистентами-стажёрами всеми видами техники исполнительства, (в том числе — умения читать новейшие партитуры, отличающиеся индивидуальными приемами нотации, ритмическими и ансамблевыми сложностями), техникам звукоизвлечения, возникшим в результате эволюции музыкального языка в XX веке), богатством штриховой палитры, стимулирование у ассистентов-стажёров творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

В результате освоения дисциплины выпускник должен —

знать:

- основные композиторские стили,
- обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей,
- основные нотные издания концертного репертуара;

уметь:

- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений,
- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения,
- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов,
- раскрывать художественное содержание музыкального произведения,
- создавать собственную интерпретацию музыкального произведения,
- самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров,
- применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть:

- навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров,
- навыками поиска исполнительских решений,
- приемами психической саморегуляции,
- знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте,
- художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности),
- профессиональной терминологией.

Данная дисциплина способствует формированию у выпускника *профессиональных компетенций*, связанных со способностью:

- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6).

В целом на ГИА выпускник должен продемонстрировать:

знание значительного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров; различных педагогических систем и методик преподавания творческих дисциплин в высшей школе;

умение овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности; видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и исполнительской); формулировать собственные принципы и методы обучения; аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры; осуществлять комплексный анализ музыкального произведения; ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения; свободно пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения;

владение навыками преподавания творческих дисциплин в высшей школе на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО; анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального образования, применения методов психолого-педагогических наук и результатов исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; разработки современных образовательных технологий, определения оптимальной цели и стратегии обучения, создания творческой атмосферы образовательного процесса; формирования профессионального мышления, внутренней мотивации обучаемого, системы ценностей, направленных на гуманизацию общества; подготовки к публичному выступлению, студийной записи; разработки и реализации собственных и совместных с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, Интернета.

3. Содержание и порядок проведения Государственной итоговой аттестации в части «Исполнение концертной программы»

Выпускная квалификационная работа исполнителя на фортепиано по данной форме представляет собой исполнение концертной программы (в форме открытого публичного выступления), которое подразумевает участие в исполнении двух или трёх камерно-инструментальных ансамблевых сочинений (фортепианный дуэт, сочинения для струнного инструмента и фортепиано, фортепианное трио, фортепианный квартет или квинтет и др.).

Выпускная квалификационная работа исполнителя на оркестровых струнных инструментах представляет собой исполнение концертной программы (в форме открытого публичного выступления), которое подразумевает участие в исполнении двух или трёх камерно-инструментальных ансамблевых сочинений (для струнного инструмента и фортепиано или другой ансамбль для смешанного состава).

Выпускная квалификационная работа исполнителя на оркестровых духовых инструментах представляет собой исполнение концертной программы (в форме открытого публичного выступления), которое подразумевает участие в исполнении двух или трех камерно-инструментальных ансамблевых сочинений (для духового инструмента и фортепиано или другой ансамбль для смешанного состава).

Выпускная квалификационная работа исполнителя на ударных инструментах представляет собой исполнение концертной программы (в форме открытого публичного выступления), которое подразумевает участие в исполнении двух или трех камерно-инструментальных ансамблевых сочинений (для ударного инструмента и фортепиано и/или другой ансамбль для ударных инструментов).

Программа должна отвечать следующим стилевым и жанровым требованиям:

1. Сочинение композитора первой половины XX века;
2. Сочинение композитора второй половины XX века, написанное с использованием новейших приемов игры на инструменте;
3. Сочинение композитора второй половины XX века, написанное с использованием новой нотации.

Количество исполняемых сочинений может быть иным, если одно сочинение отвечает разным стилевым и жанровым требованиям.

Конкретный перечень музыкальных произведений данного раздела выпускной квалификационной работы ассистента-стажера обсуждается на кафедре камерного ансамбля и квартета, утверждается кафедрой не позднее, чем за 5 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

По итогам концертного выступления выпускника выставляется оценка по пятибалльной системе.

4. Критерии оценивания раздела ГИА «Исполнение концертной программы»

Комиссия оценивает исполнение **ассистентом-стажером** (представление) творческо-исполнительской работы по критериям оценки уровня мастерства концертного исполнителя:

1. Творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент.
2. Зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения.
3. Виртуозная свобода, разнообразие приёмов звукоизвлечения и педализации, их соответствие стилю, содержанию и форме произведения, акустике зала, особенностям инструмента.
4. Организация процесса исполнения во времени, выразительности ритма, воля, понимание закономерностей агогики.
5. Художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций.
6. Точность прочтения и исполнения текста.

Результаты представления творческо-исполнительской работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

Оценка «отлично» – исполнение программы художественно осмысленное, соответствует замыслу и стилю композитора, эмоционально-выразительное, технически качественное. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям, предъявляемым к концертному исполнителю.

Оценка «хорошо» – грамотное, художественно-выразительное выступление с небольшими техническими недочетами. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям на данном этапе обучения.

Оценка «удовлетворительно» – исполнение с большим количеством недочетов; слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата, допущенные текстовые ошибки в исполнении, повлекшие за собой разрушение формы, потерю

музыкальности в исполнении и стиля исполняемой программы. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям на данном этапе обучения или на порядок ниже.

Оценка «неудовлетворительно» – комплекс серьезных недостатков; много технических ошибок, не точная интонация, отсутствие понимания стиля и замысла исполняемого произведения. Уровень исполняемых произведений ниже требований программы на данном этапе обучения.

5. Примерные концертные программы

Камерный ансамбль со струнными

1. Вустин А. – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано
2. Рим В. – Fremde Szenen II для скрипки, виолончели и фортепиано
3. Рославец Н. – Трио №3 для скрипки, виолончели и фортепиано
4. Фуррер Б. – Retour an Dich для скрипки, виолончели и фортепиано
5. Линдберг С. – ...De Tartuffe, Je Crois для фортепиано и струнного квартета
6. Дальбави М.-А. – Трио для скрипки, виолончели и фортепиано

Камерный ансамбль с духовыми

1. Тиенсуу Ю. – Plus ПВ для бас-кларнета и виолончели
2. Донатони Ф. – Triplum для флейты, гобоя с кларнета
3. Щедрин Р. – Три пастуха, для флейты, гобоя с кларнета

Смешанные составы

1. Куртаг Д. – Hommage a R.Sch. для кларнета, альты и фортепиано
2. Стравинский И. – История солдата (сюита)
3. Андриссен Л. – Союз рабочих (для любого состава)
4. Крам Д. – Голос кита, для флейты, виолончели и фортепиано

Фортепианный дуэт

1. Фуррер Б. – Presto для флейты и фортепиано
2. Сильвестров В. – Лесная музыка для сопрано и фортепиано
3. Берг А. – Четыре пьесы ор.5 для кларнета и фортепиано
4. Булез П. – Сонатина для флейты и фортепиано

Ансамбли с ударными инструментами

1. Э.Денисов. «Черные облака» (вибрафон)
2. Н.Розауро. Концерт для маримбы №1, 1, 2 части (маримба)
3. П.Садло. Каденция для шести литавр (литавры)
4. Н.Розауро. El Dorado (мультиперкуссия)

6. Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Акопян Л. Эдгар Варез // XX век. Зарубежная музыка. Очерки и документы. Вып. 3. М., 2000.
2. Воробьев И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-х – 1930-х годов. Санкт-Петербург. 2001.
3. Гойови Д. Новая советская музыка 20-х годов. М. 2006.
4. Гризе Ж. Структурализация тембров в инструментальной музыке. Пер. с фр. Д.Шутко // Музыкальная академия 2003 №3
5. Дубинец Е. Знаки звуков: о современной музыкальной нотации. – Киев, 2000.
6. Екимовский В. Оливье Мессиан. М., 1987.

7. Жисупова Ж. С., Ценова В. С. Драма сердца и 12 звуков. О Лирической сюите Альбана Берга. – М. 1998
8. Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка XX века. – М. 1991
9. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. М., 1983
10. Кириллина Л. Луиджи Ноно. Лючано Берио //Зарубежная музыка XX века, вып. 2, М., 1995
11. Кон Ю. Яннис Ксенакис // XX век. Зарубежная музыка. Очерки и документы. М., 2000.
12. Куницкая Р. Французские композиторы XX века. М., 1990.
13. Левая Т.Н., Леонтьева О.Т. Пауль Хиндемит. М. 1974
14. Манулкина О. Американские композиторы XX века. Учебное пособие. – СПб, 2007.
15. Музыка из бывшего СССР, в. 1-2. М. 1996
16. Музыкально-теоретические системы. М., 2006.
17. Никольская И. Беседы с Лютославским. М., 1995
18. Ноно Л. Найти свою звезду (интервью с О.Игнашевой) // СМ, 1989 №2
19. Павлишин С. Чарльз Айвз. М. 1979
20. Просняков М. Об основных предпосылках новых методов композиции в современной музыке // Laudamus. – М. 1992
21. Рославец Н. О себе и своем творчестве // Современная музыка, 1924, №5.
22. Савенко С. Игорь Стравинский. – М. 2001.
23. Савенко С. Музыкальные идеи и музыкальная действительность Карлхайнца Штокхаузена // Теория и практика современной буржуазной культуры: проблемы критики // ГМПИ им. Гнесиных. – М. 1987
24. Савенко С. Карлхайнц Штокхаузен // XX век. Зарубежная музыка: очерки и документы, вып.1. – М. 1995
25. Соколов А. Музыкальная композиция XX века (издание любое)
26. Супонева Г. Проблемы нотации в музыке XX века. – М., 1993.
27. Теория современной композиции. М., 2005.
28. Холопова В., Холопов Ю. Музыка Веберна. – М. 1999
29. Холопов Ю., Ценова В. Эдисон Денисов. – М. 1993
30. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М. 1990
31. Цареградская Т. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. М., 2002.
32. Чаплыгина М. Музыкально-теоретическая система К. Штокхаузена <...>. – М. 1990
33. Штокхаузен К. Мультиформульная музыка // XX век. Зарубежная музыка, в. 1. – М. 1995

Дополнительная литература

1. Албертсон, Д. Хельмут Лахенман... Интервью с Х. Лахенманном // Трибуна современной музыки, № 1, 2005, стр. 2-12.
2. Берио Л. Отзвуки праздника: Интервью журналу "Музыкальная жизнь" // МЖ, 1988, №21
3. Варунц В. Неоклассицизм в музыке XX века (...) М., 1988
4. Веберн А. Путь к новой музыке // Веберн А. Лекции о музыке. Письма. – М. 1977
5. Гершкович Ф. Филипп Гершкович о музыке [т. 1]. – М. 1991.
6. Мессиаан О. Техника моего музыкального языка. М., 1994.
7. Поспелов П. Минимализм и репетитивная техника // Музыкальная академия 1992 №4
8. Пьесы американских композиторов XX века для фортепиано. Сост. А. Хитрук. М., 1991.
9. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. – М. 1976.

Учебные пособия

1. Аудио- и видеозаписи произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (фоно-, видеотека Консерватории).
2. Видеозаписи конкурсов и фестивалей (фоно-, видеотека Консерватории)

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

1. Видеоматериалы на сайте «YouTube»: www.youtube.com
2. Нотные коллекции <http://www.tarakanov.net>, <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.musicscores.com>
3. Хранилища аудиозаписей <http://www.music.spb.ru> <http://www.classicmusic.ru>
<http://www.classicsl.ru>
4. Сайты высших учебных заведений;
5. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
6. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liar.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.
7. Собрание записей и нот академической музыки <http://classic-online.ru/>