

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

Протокол № 2 от «17» марта 2016 года
Заведующая кафедрой Осипова И. В. проф. Осипова И. В.

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: концертмейстерское исполнительство на фортепиано) 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, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

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 концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, 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, 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 по данной форме представляет собой исполнение концертной программы (в форме открытого публичного выступления), которое подразумевает выступление в качестве концертмейстера, выступающего в ансамбле с солистами-вокалистами, на пример:

1. Концертная программа из 2-х отделений, включающая в себя исполнение произведений кантатно-ораториального, оперного и камерно-вокального жанров разных эпох и стилей, в т.ч. сочинения композиторов XX-XXI вв.

или:

1. Фрагмент оперного произведения (оперная сцена, действие или акт оперы);
2. Вокальный цикл.

Конкретный перечень музыкальных произведений данного раздела выпускной квалификационной работы ассистента-стажера обсуждается на кафедре концертмейстерского искусства и утверждается решением кафедры 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. Virtuозная 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

Первый вариант:

1. П. И. Чайковский – Сцена и Дуэт Иоланты и Водемона из оперы «Иоланта»
2. Г. Свиридов – вокальный цикл «Петербург»
3. Пуччини Дж. – Сцена Тоски и Скарпия из оперы «Тоска»
4. Равель М. – «Цыганка» для скрипки и фортепиано

Второй вариант:

1. Шостакович Д. – Сцена Катерины и Сергея из оперы «Катерина Измайлова»
2. Штраус Р. – Финальный терцет из оперы «Кавалер розы»
3. Чайковский П. – 2 картина из оперы «Пиковая дама»
4. Мусоргский М. – вокальный цикл «Песни и пляски смерти»

Третий вариант

1. Шуман Р. – вокальный цикл «Любовь и жизнь женщины»
2. Шуман Р. – вокальный цикл «Любовь поэта»
3. Десятников Л. – вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта»
4. Крейслер Ф. – вальсы «Муки любви», «Радость любви», «Прекрасный мандарин»

6. Список рекомендуемой литературы

1. Виноградов К. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М.: Музыка, 1988.
2. Вишневецкая Г. Галина. История жизни. М., Никая, 2013.
3. Вопросы ансамблевого исполнительства: Межвуз. сб. ст. / Сост. Н.Н. Горошко. Магнитогорск: Магнитогорская гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2004.
4. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Методический очерк. М., 1968.
5. Готлиб А. Заметки о чтении с листа // Сов. музыка. № 3. М., 1958.
6. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Л.: Музгиз, 1961.
7. Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс: Учеб. пособие для студентов музык. фак. пед. вузов.: Академия, 2002.
8. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы. Л.: Музыка, 1972.
9. Могилевская Л.А. За кулисами оперы: записки концертмейстера. М.: Музыка, 2010.
10. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке. М.: Радуга, 1987.
11. Нестеренко Е. Размышления о профессии. М.: Искусство, 1985.
12. Нестеренко Е. Записки русского баса. В 2-х тт. М., Фонд Е. Нестеренко, 2011.
13. О работе концертмейстера / Моск. конс., ред.-сост. Смирнов М. А. М.: Музыка, 1974..
14. Покровский Б. Очевидное и спорное. Проблемы режиссуры в музыкальном театре. Н-Н., Кварц, 2016.
15. Фишер-Дискау Д. По следам песен Шуберта [Текст]: фрагменты / Д. Фишер-Дискау; предисл. Н. Л. Дорлиак; пер. Л. С. Товалева // Исполнительское искусство зарубежных стран [Текст]: [сборник статей]. М.: Музыка., 1981. С.169-234.
16. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996.
17. Шендерович Е.М. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: Советы аккомпаниатора. М.: Музыка, 1987.
18. Шендерович Е.М. У рояля автор // Сов. музыка. 1975. № 12.
19. Шендерович Е.М. Фортепианная партия в вокальном цикле // Музыкальное искусство. – М.: Музыка, 1983.

Вопросы работы концертмейстера над произведением

20. Асафьев Б. Русский романс XIX в. // Русская музыка от начала 19 столетия. М.-Л., 1968.
21. Брюхачева Е.Б. Аранжировка трудноисполнимых мест клавира оперы «Евгений Онегин» // О работе концертмейстера: Сб. ст. / ред. Смирнов М.А. М.: Музыка, 1974. С. 135-159.
22. Васина-Гроссман В.А. Мастера советского романса. М.: Музыка, 1980.
23. Васина-Гроссман В.А. О некоторых проблемах камерной вокальной музыки рубежа XIX-XX вв. // Музыка и современность. – Вып. 9. М.-Л., 1975.
24. Из истории форм и жанров вокальной музыки: Сб. науч. тр. / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского [Редкол.: Т.Э. Цытович (отв. ред.) и др.]. М.: МГК, 1982.
25. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. М.: Музыка, 1965.
26. Сохор А.Н. В союзе с поэтическим словом // Сов. музыка. № 8. 1973.
27. Пазовский А. Дирижер и певец. М.: Госмузизд, 1959.
28. Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого. Размышления и воспоминания: [Пер. с нем.]. М.: Музыка, 1991.
29. Андерсен М. Господи, что за утро // Исполнительское искусство зарубежных стран. – Вып. 1. М., 1962.
30. Батори Ж. О песнях Дебюсси // Сов. музыка. 1966. № 3. (Фрагменты перевода книги «Об исполнении мелодии Дебюсси»).
31. Вальтер Б. О музыке и музыкантах // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1. М., 1962.
32. Васина-Гроссман В.А. Русский классический романс XIX века. М., 1956.

33. Деличиева Н.Н. Черты исполнительского стиля вокальных произведений композиторов Франции. М.: Музыка, 1980 г.
34. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М.: Музыка, 1973.
35. Клипперер О. Мои воспоминания о Малере // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3. М., 1967.
36. Пуленк Ф. Я и мои друзья. Л.: Музыка, 1977.
37. Рождественский Г. Мысли о музыке. М.: Сов. композитор, 1975.
38. Роллан Р. Музыканты наших дней // Музыкально-историческое наследие [Пер. с фр.]. Вып. 4. М.: Музыка, 1989.
39. Роллан Р. Музыканты прошлых дней // Музыкально-историческое наследие [Пер. с фр.]. Вып. 3. М.: Музыка, 1988.
40. Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. Л.: Госмузизд., 1963.
41. Туманина Н. В. Чайковский: путь к мастерству (1840-1877). М., 1962.

Учебные пособия

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

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

1. Видеоматериалы по фортепианному исполнительскому искусству на сайте «YouTube»: www.youtube.com
2. Нотные коллекции <http://www.tarakanov.net>, <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.music-scores.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/>