

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
**Навыки подготовки к концертному
выступлению**

Основная профессиональная образовательная программа
«Фортепиано»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Фортепиано

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

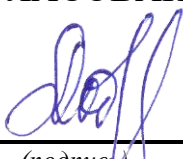
Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

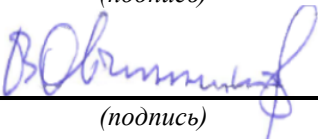
С.Е. Сенков
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.М. Тропп
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.П. Овчинников
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Носина В.Б., Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный деятель культуры Киргизии, профессор кафедры специального фортепиано № 1 РАМ им. Гнесиных

Данилова О.С., преподаватель кафедры специального фортепиано №1 РАМ им. Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Навыки подготовки к концертному выступлению» входит в элективную часть учебных дисциплин.

Цель данного курса – привить студентам устойчивые навыки подготовки к сольному концертному выступлению.

Достижению положительных результатов работы способствует реализация следующих **задач**:

- научить студентов использовать различные средства художественной выразительности в зависимости от исторической, стилевой и жанровой принадлежности сочинения;
- воспитать внимательное отношение к авторскому нотному тексту;
- развить навыки воплощения художественного образа;
- научить создавать собственную исполнительскую концепцию и интерпретацию сочинения;
- научить убедительно и органично исполнять сочинение на концертной эстраде;
- воспитать навыки слухового контроля и управления процессом исполнения на сцене;
- воспитать навыки самостоятельной работы над сочинением;
- формировать художественный вкус студента;
- воспитать навыки организации ежедневных занятий и репетиций, предконцертного режима и гастрольной практики;
- научить самостоятельно преодолевать сценическое волнение.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
	<i>Владеть:</i> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<i>Знать:</i> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<i>Уметь:</i> – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать

	имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	<i>Владеть:</i> – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; <i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также итоговый зачет. Дисциплина изучается в течение одного семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	1	-
Контактная работа		34		

Обучение в классе ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием исполнительского аппарата;
- работа над совершенствованием образно-художественного мышления и воображения
- развитие навыков самостоятельной работы с нотным текстом
- развитие навыков преодоления сценического волнения и управления процессом исполнения на сцене.

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

4.1.1. Содержание дисциплины

Работа над музыкальным произведением.

Работа в рамках дисциплины «Навыки подготовки к концертному исполнительству» должна быть направлена главным образом на осознание и творческое воплощение магистрантом содержания, формы и стиля изучаемых произведений и на овладение необходимыми для осуществления этой цели многообразными средствами художественного мастерства.

Во время подготовки к выступлению проводится активная работа по разучиванию и всестороннему анализу произведения, осмысление нотного текста и сравнение редакций, работа над техникой и преодолением пианистических трудностей, совершенствование приемов звукоизвлечения, работа над ритмом и агогикой, освоение искусства педализации. Все средства выразительности должны способствовать раскрытию содержания и художественной концепции произведения. Важно выработать осознанное отношение студента к этапам творческой работы над произведением и подготовки к концертному выступлению, следить за последовательностью их реализации.

На уроках у студента должен формироваться музыкально-художественный вкус, от которого зависит и выразительное исполнение различных по форме, жанру, стилю, содержанию и характеру произведений.

Изучение проблем концертного исполнительства.

Творческим итогом работы над изучаемой программой является концертное выступление студента. Большую роль играет организация предконцертной работы, режим труда и отдыха. Важно устраивать коллективные прослушивания и обыгрывания. Средством преодоления сценического волнения является внимание к художественной стороне, содержанию и характеру произведения. Вспомогательным приемом для устранения волнения может стать дыхательная гимнастика или комплекс расслабляющих упражнений, а также целый ряд способов психологического настроя. Важно уметь управлять процессом исполнения на сцене, регулировать динамический баланс с учетом акустики и особенностей инструмента. Важен слуховой самоконтроль, звуковое воображение студента, развитый тембровый слух. На сцене необходимо проявлять дирижерские качества, управлять темпоритмом. Необходимо чувствовать себя артистом, уметь входить в состояние творческого подъема, «горения», увлекать слушателей.

Проблема исполнительской интерпретации.

Проблема исполнительской интерпретации составляет важнейшую часть работы. Важно уметь работать с авторским нотным текстом, грамотно интерпретировать авторские указания, понимать стиль и исторический контекст данного произведения, видеть вариативность идей и смыслов, заложенных в произведении. Необходимо осмыслить произведение в контексте всего художественного творчества автора. Создание собственной трактовки невозможно без грамотного прочтения авторского текста и верности композиторскому стилю. Необходимо иметь собственный исполнительский план, уметь выстроить форму, показать логику развития тематизма, продумать динамику и темповые соотношения.

4.1.2 Учебный репертуар

Концертная программа свободная, состоит из произведений по выбору студента и педагога, её продолжительность должна составлять 10-15 минут. К примеру, это может быть развернутая классическая или романтическая крупная форма или цикл пьес.

4.1.3. Организация учебного процесса

Часы на индивидуальные занятия в специальном классе формируются в соответствии с учебным планом. Неотъемлемой частью учебного процесса являются ежедневные самостоятельные занятия студента.

Организатором классных и самостоятельных занятий студента является педагог специального класса. Он определяет режим и методику занятий, прививает навыки самостоятельной работы.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

В процессе изучения данной дисциплины в течение одного семестра студент готовит концертную программу, которую исполняет на зачете. Программа свободная, её продолжительность должна составлять 10-15 минут.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине, а также литературы по смежным дисциплинам.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103129>
2. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Я. Либерман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101620>

б) Дополнительная литература

1. Захарова, Т. Психофизиологические техники снижения эстрадного волнения и подготовки пианиста накануне сценического выступления [Электронный ресурс] // Проблемы современной науки и образования. — Электрон. дан. — 2014. — № 7. — С. 85-88. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297123>
2. Малинковская, А. Индивидуальность и индивидуальный стиль исполнителя как категории теории исполнительства и педагогики музыкального образования [Электронный ресурс] // Вестник кафедры ЮНЕСКО Музыкальное искусство и образование. — Электрон. дан. — 2017. — № 4. — С. 13-27. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/306660>
3. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97097>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

При реализации дисциплины «Навыки подготовки к концертному выступлению» студенту необходимо обратить особое внимание на следующие аспекты:

1. Совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями конкретного инструмента;
2. Развитие культуры исполнительского интонирования, артистизма, расширение репертуара;
3. Совершенствование и развитие своего интеллектуального и общекультурного уровня;
4. Аргументированное отстаивание личной позиции в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформление и представление результатов выполненной работы.
5. Совершенствование индивидуальных способов и приемов преодоления сценического волнения.

2. Организация самостоятельной работы

Неотъемлемой частью учебного процесса являются ежедневные самостоятельные занятия студента. Организатором классных и самостоятельных занятий студента является педагог специального класса. Он определяет режим и методику занятий, прививает навыки самостоятельной работы.

Важной частью самостоятельной работы является ознакомление с профессиональной литературой, а также с аудио- и видеозаписями выдающихся мастеров фортепианного исполнительства.

К самостоятельной работе студента относятся поиск новых концертных площадок, организация концертов, самостоятельная реализация исполнительской деятельности.

3. Материалы по реализации контроля

В процессе изучения данной дисциплины в течение одного семестра студент готовит концертную программу, которую исполняет на зачете.

Программа свободная, на 10-15 минут, состоит из произведений по выбору студента и педагога. К примеру, это может быть развернутая классическая или романтическая крупная форма или цикл пьес.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При реализации дисциплины «Навыки подготовки к концертному выступлению» преподавателю необходимо обратить особое внимание на следующие аспекты:

1. Применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач;
2. Анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования;
3. Использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования;
4. Разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины и создавать условия для их внедрения в практику;
5. Проводить мониторинги, организовывать и проводить научно-практические конференции, семинары, мастер-классы;
6. Разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов, осуществлять художественное руководство творческими коллективами;
7. Осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-исполнительского искусства;
8. Разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета.