

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры

ПРИНЯТО

Ученым Советом
РАМ имени Гнесиных

« 24 » декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО
«Российская академия музыки
имени Гнесиных»

А.С. Рыжинский

декабря 2019 г.

**Современные методы преподавания
концертмейстерского искусства**

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Цель реализации программы – получение и расширение профессиональных знаний и навыков концертмейстерского мастерства на всех ступенях профессионального музыкального образования в современных условиях, обеспечение методической поддержки преподавателей, осуществляющих подготовку концертмейстеров широкого профиля, и работающих концертмейстеров; выявление специфики деятельности концертмейстера-пианиста в разных классах; систематизация форм, методов и приемов работы концертмейстера с солистами различных направлений.

Задачи реализации программы:

1. Изучение специфики предмета «Концертмейстерское искусство» в рамках современного учебно-воспитательного процесса;
2. Ознакомление с современными практиками в фортепианной и ансамблевой педагогике, базирующимися на фундаментальных теоретических знаниях;
3. Практика «коучинга» как современная форма деятельности концертмейстера;
4. Совершенствование профессионально-педагогических умений и навыков у специалистов в области ансамблевой игры и развитие их творческих способностей;
5. Практическое применение комплексного подхода в профессиональной подготовке обучающихся концертмейстерскому мастерству на разных ступенях образования (ДМШ, ДШИ, музыкальные колледжи и училища, ВУЗы);
6. Специфика обучения аккомпанемента в различных классах: струнных, духовых, народных инструментов, в классе хореографии;
7. Оптимизация учебного процесса как результат применения инновационных средств;
8. Расширение профессионального кругозора и его влияние на профессионально-педагогическое мастерство, творческий подход к музыкально-педагогической деятельности.

1.2. Требования к результатам обучения

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Современные методы преподавания концертмейстерского искусства» у слушателей формируются следующие компетенции:

- Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль;
- Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства.

- Способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности

Слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

Знать

- обширный разножанровый педагогический и концертный инструментальный и вокальный репертуар;
- сущность и закономерности целостного педагогического процесса в обучении концертмейстерскому искусству;
- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики в области преподавания концертмейстерских дисциплин и базовую теоретическую, методическую и историко-исполнительскую литературу по профилю.

Уметь

- организовывать и проводить образовательный процесс по концертмейстерским дисциплинам во всех типах образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования;
- разрабатывать новые педагогические технологии на основе лучших образцов исторически-сложившихся педагогических методик и достижений современной педагогики;
- выстраивать логику репетиционной работы в концертмейстерском классе, быстро адаптироваться к игре в разных составах, свободно читать с листа нотную литературу;
- исполнять произведения разных стилей и жанров, планировать артистическую деятельность; аргументировано обосновывать свою исполнительскую позицию, находить творческий контакт с партнёрами;
- применять рациональные методы поиска, отбора и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам.

Владеть

- фундаментальными пианистическими и ансамблевыми навыками для достижения максимальных результатов обучения на современном этапе;
- принципами, методами и формами проведения урока в концертмейстерском классе, методикой подготовки к уроку;
- способностью демонстрировать ансамблевый текст в полном объеме, сохраняя регистровку, тембры и динамику;
- принципами редактирования и адаптации партитуры для достижения комфортного исполнения в ансамбле с солистом;
- навыками психолого-педагогической диагностики для создания педагогически целесообразной и психологически эффективной образовательной среды.

Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Целевая аудитория программы: преподаватели образовательных организаций (ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ, ВУЗов)

Количество слушателей: 100 человек

Продолжительность обучения – 36 академических часов

Форма обучения — очная с применением дистанционных технологий

№ п/п	Наименование разделов	Лекции	Практические занятия (семинары)	Всего академических часов
1	Базовые принципы пианизма	2	4	6
2	Работа с музыкальным текстом	4	2	6
3	Традиции Гнесинской концертмейстерской и вокальной и школ	8	2	10
4	Стратегия коучинга как современный метод преподавания концертмейстерского искусства	4	2	6
5	Специфика аккомпанемента в классе струнных, духовых, народных инструментов, в классе хореографии	4	2	6
Итоговая аттестация		Устное собеседование или тестирование		2

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов
1	Базовые принципы пианизма	6
1.1	Обзор систем пианистических приемов	2

1.2	Искусство владения фортепиано	2
1.3	Музыкальное пространство и время	2
2	Работа с музыкальным текстом	6
2.1	Синтез знаний музыкальных дисциплин и методов работы с музыкальным текстом	2
2.2	Исполнительский анализ вокального текста	2
2.3	Навыки оперативного чтения музыкального текста	2
3	Традиции Гнесинской концертмейстерской и вокальной школ	10
3.1	История отечественной школы концертмейстерского искусства	2
3.2	Основы преподавания вокала	2
3.3	Вопросы интерпретации вокальных сочинений русских композиторов	2
3.4	Правила орфоэпии русского языка в пении	2
3.5	Работа над произведениями русских композиторов	2
4	Стратегия коучинга как современный метод преподавания концертмейстерского искусства	6
4.1	Полифункциональность концертмейстерской деятельности	2
4.2	Вокальные тексты зарубежных композиторов	2
4.3	Работа над произведениями зарубежных композиторов	2
5	Специфика аккомпанемента в классе струнных, духовых, народных инструментов, в классе хореографии	6
5.1	Профильные направления концертмейстерской деятельности	2
5.2	Солист и концертмейстер	2
5.3	Принципы организации концертного выступления	2

2.3. Календарный учебный график

Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры осуществляется в соответствии с графиком формирования групп и на основании разработанного и утвержденного плана работы.

Календарный график обучения слушателя и работы профессорско-преподавательского состава по данной Программе представлен в приложении (Программа работы курсов).

Рабочий день	1	2	3	4	Итого
Кол-во часов	9	9	9	9	36

2.4. Содержание программы

Раздел 1. Базовые принципы пианизма.

Тема 1.1 Обзор систем пианистических приемов

Обзор системы пианистических приемов А.А.Александрова, Б.М.Берлина. Различие в понятиях «техники» и «виртуозности». «Вокальное интонирование» на рояле. Приемы «весовой» игры для достижения певучести фортепианного звука. Тонкости педализации. Слуховой контроль.

Тема 1.2 Искусство владения фортепиано (Практическое занятие)

Артикуляция – методы и способы реализации различных видов музыкальной речи. Педализация – важный элемент тембрального наполнения звучания фортепиано. И.А. Браудо о двойственных лигах в его книге «Артикуляция». Н.И. Голубовская об искусстве педализации. Туше как базовый принцип извлечения звука. Тело пианиста как дополнительный резонатор. Воспитание тонкости акустической настройки слуха концертмейстера.

Тема 1.3 Музыкальное пространство и время

Проблема акустики и баланса. Ритм и агогика. Соотношение линейности солирующего голоса и вертикали многоголосия аккомпанемента. Воспитание дирижерской воли. Концертмейстер как организатор музыкального процесса. В.И. Мартынов «Время и пространство как факторы музыкального формообразования».

Раздел 2. Работа с музыкальным текстом

Тема 2.1 Синтез знаний музыкальных дисциплин и методов работы с музыкальным текстом

Применение фундаментальных знаний, полученных на всех ступенях музыкального образования. Междисциплинарные связи: сольфеджио, гармония, анализ музыкальной формы, полифония, история музыкальной литературы, история исполнительства на профильных инструментах. Е.Я. Либерман о культуре работы над фортепианной техникой. Вопросы стиля, жанра исполняемых произведений. Артикуляция, особенности фактуры и педализации, штриховая культура. Аппликатурный принцип.

Тема 2.2 Исполнительский анализ вокального текста

Особенности исполнения вокальной музыки различных исторических периодов и стилей. Исполнительский анализ вокальных произведений как основа создания

собственной интерпретации. Речевой и музыкальный синтаксис произведения. Музыкально-исполнительские средства (тембр, штрихи, кантилена, фразировка, артикуляция, нюансировка).

Тема 2.3 Навыки оперативного чтения музыкального текста (Практическое занятие)

Чтение с листа. Активизация целостного процесса восприятия и озвучивания нотного текста. Анализ современных теоретических и методических концепций процесса чтения нот с листа. Транспонирование. Необходимость регулярного тренинга. Сохранение и поддержание навыка скорости оперативного мышления, концентрации внимания и расширения музыкального кругозора.

Раздел 3. Традиции Гнесинской концертмейстерской и вокальной школ

Тема 3.1 История отечественной школы концертмейстерского искусства

Этапы становления искусства аккомпанемента в России. С.В. Рахманинов–Ф.И. Шаляпин, Н.К. Метнер–Э. Шварцкопф. Вычленение концертмейстерского искусства в отдельную профессию. Е.М. Шендерович, В.Н. Чачава, И. Илья, О.Д. Бошнякович. Выдающиеся деятели отечественной культуры – педагоги РАМ им. Гнесиных. Е.М. Славинская, Л.А. Орфенова, Л.А. Могилевская

Тема 3.2 Основы преподавания вокала

Певческий голос как акустическое явление. Работа дыхания, гортани, артикуляционного аппарата в речи и в пении. Необходимость изучения смежных наук: музыкальной акустики, фонетики, анатомии и физиологии голосового аппарата, психологии. Особенности методики преподавания в классе сольного пения. Разнообразие методических подходов к воспитанию голоса. Целостность певческого процесса и значение способов, организующих работу голосового аппарата. Репертуарная политика в классе сольного и камерного пения.

Тема 3.3 Вопросы интерпретации вокальных сочинений русских композиторов

Русский романс в историческом времени. Эволюция стиля русского романса, особенности мелодического и гармонического языка. В. Васина-Гроссман о русском классическом романсе XIX века. Взаимоотношение слова и музыки. Взаимосвязь вокальной и фортепианной партий. Круг поэтов и поэтические тексты. Интонационная драматургия. П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, С.И. Танеев, Н.А. Римский-Корсаков

Тема 3.4 Правила орфоэпии русского языка в пении

Особенности в произнесении русских вокальных текстов. В.И. Садовников «Орфоэпия в пении». Закономерности русского литературного произношения.

Разница в произношении отдельных звуков русского языка и их сочетаний в речи и в пении. Орфоэпические транскрипции арий и романсов русских композиторов.

Тема 3.5 Работа над произведениями русских композиторов (Мастер-класс)

Русская песенная традиция и церковные песнопения как основы мелодического и гармонического языка. Образные сферы романсов: любовная лирика, философское размышление, созерцание, трагедийность. Композитор и интерпретатор. Воссоздание музыкально-поэтического текста певцом и аккомпаниатором. Методы исполнительского анализа.

Раздел 4. Стратегия коучинга как современный метод преподавания концертмейстерского искусства

Тема 4.1 Полифункциональность концертмейстерской деятельности.

Расширение круга профессиональных компетенций. Феномен коучинга. Джеральд Мур о взаимоотношениях певца и аккомпаниатора. В. Чачава о триаде исполнительского мастерства, мастерства ансамблиста и мастерства аккомпаниатора. Художественные и педагогические функции. Е.М. Шендерович о профессиональном потенциале пианиста-солиста и пианиста-концертмейстера.

Тема 4.2 Вокальные тексты зарубежных композиторов

Особенности в произнесении итальянских (+неаполитанский диалект), немецких, французских и английских вокальных текстов. Латынь в пении. Международный фонетический алфавит. Фонетические особенности вокальной реализации звуков в различных иностранных языках. Примеры часто встречаемых ошибок.

Тема 4.3 Работа над произведениями зарубежных композиторов (Мастер-класс)

Обзор исторического периода зарубежной музыки 17-21 вв. Стили, формы, жанры. Знание исполнительских традиций как зрелость музыкального мышления и широкого культурного горизонта. Музыкально-эстетические направления: барокко, венская классика, романтизм, импрессионизм, веризм, модернизм, экспрессионизм и неоклассицизм. Виртуозная свобода, разнообразие приёмов звукоизвлечения, их соответствие стилю, содержанию и форме произведения, акустике зала, особенностям инструмента.

Раздел 5. Специфика аккомпанемента в классе струнных, духовых, народных инструментов, в классе хореографии

Тема 5.1 Профильные направления концертмейстерской деятельности (Практическое занятие)

Редактура музыкального текста. Переложение оперного и балетного клавира. Инструментального концерта. Хоровой партитуры. Методология и алгоритм работы с партитурой.

Тема 5.2 Солист и концертмейстер

Условия гармоничного ансамбля. Психология взаимоотношений солиста и концертмейстера. Развитие коммуникативных способностей: способность к эмпатии, сопереживанию, умение тонко чувствовать настроение солиста. Роль концертмейстера в сохранении диалога и стабильности взаимоотношений. Профессиональная мобильность музыканта-концертмейстера.

Тема 5.3 Принципы организации концертного выступления

Подготовка к успешному выступлению и анализ основных ошибок. Особенности построения экзаменационных, концертных и конкурсных программ. Задачи различных видов выступлений. Концертное выступление как специфический феномен музыкально-исполнительской деятельности. Роль педагога, концертмейстера и солиста в процессе подготовки к выступлению. Профессиональная гигиена и охрана голоса. Режим певца во время выступления. Качественность и эффектность выступлений. Художественный вкус и культура исполнения.

2.4. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проходит в форме устного собеседования

Перечень вопросов:

	Вопрос 1
Что такое эмпатия в музыке?	
	Вопрос 2
Что такое <i>rubato</i> ?	
	Вопрос 3
Что такое интонация?	
	Вопрос 4
Кто является выдающимся отечественным исполнителем-певцом?	
	Вопрос 5
Сложившийся дуэт «Певец и аккомпаниатор»?	
	Вопрос 6
Что такое агогика?	
	Вопрос 7
Каково значение средней педали у концертного рояля?	
	Вопрос 8
На стихи каких поэтов написан цикл романсов «6 романсов, ор. 38» С.В.Рахманинова?	
	Вопрос 9
На чьи стихи написан вокальный цикл «Детская» М.П.Мусоргского?	
	Вопрос 10
Кто автор книги «Певец и аккомпаниатор»?	

- Вопрос 11
Кто автор книги «Основы вокальной методики»?
- Вопрос 12
Кто автор книги «Основы физиологии и патологии голоса певцов»?
- Вопрос 13
Что такое высокая певческая форманта (ВПФ)?
- Вопрос 14
Что такое филировка звука?
- Вопрос 15
Что такое «Орфоэпические нормы»?

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к фондам электронных библиотечных систем Российской академии музыки имени Гнесиных, содержащих издания учебной и учебно-методической литературы по тематике данного курса.

М.В.Кравец. «Репертуарные списки в концертмейстерском классе. Решение художественных, стилистических и технических задач» (учебное пособие. Часть 1) Москва: ООО «БукиВеди», 2017. – 94 с.
ISBN 978-5-4465-1465-6

М.В.Кравец. Электронная статья «Психолого-педагогический аспект подготовки будущего пианиста-концертмейстера в контексте профессиональной коммуникативной среды», «Концепт».-2017.-№3(март)-
URL: <http://e-koncept.ru/2017/170067/htm>

М.В.Кравец. Статья «Класс сольного пения в РАМ им. Гнесиных на рубеже веков и традиции отечественной вокальной школы». Сборник материалов XIX Вокально-практической конференции «Дмитриевские чтения». – Москва: ООО «БукиВеди», 2017. С. 125–140.
ISBN 978-5-4465-1486-1

М.В.Кравец. Статья «Выдающиеся концертмейстеры отечественной школы». Сборник материалов XX юбилейной вокально-практической конференции «Дмитриевские чтения». – Москва: ООО «БукиВеди», 2019. С. 140–152.
ISBN 978-5-4465-2519-5

Е.В.Стародубровская. Статья «Репертуарная политика как элемент воспитания личности студента-вокалиста». Сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание: Образование. Культура. Искусство». Пенза: издательство ПГУ, 2015, С. 87–92,
ISBN 978-5-906831-44-6

Е.В.Стародубровская. Статья «Задачи и ошибки при подготовке к экзаменам, конкурсам и концертам» Сборник научных трудов (выпуск седьмой)

3.1. Материально-техническое обеспечение программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3
<p>Аудитория/ компьютерный класс</p>	<p>Лекции/ видео лекции; Практические занятия семинары/вебинары)</p>	<p>1. Сервер Intel Core (2 шт.) 2. Программное обеспечение (200 лицензий) 3. ПК с модулем защиты SecView, процессор Intel core i7, оперативная память 9 гб, жесткий диск 2 тб. 4. Сетевое дисковое хранилище информации (1 шт.) 5. Жесткий диск для сервера/ сетевого хранилища (24 шт.) 6. Лицензия TrueConf Server на 100 онлайн пользователей (бессрочная) 7. Техническая поддержка лицензии True Conf Server на 1 год для 200 онлайн пользователей (полная) 8. 2 конверта 2SFP модуля 9. Предоставление услуг связи на скорости от 800 до 1Гбит/сек на 1 год 10. Центральный блок конференц-системы DIS- CCU-E (1 шт.) 11. Микрофонный пульт делегата DC 5980 P (6 шт.) 12. Микрофон на «гусиной» шее 40 см с кольцом GM 5923 (6 шт.) 13. Кабель 2,0 м, для соединения</p>

	<p>компонентов системы ЕС 6001-02</p> <p>14. Кабель 20,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-20 (1 шт.)</p> <p>15. Радиомикрофоны ВКР КХ-D812 (ручной и петличный) (1 шт.)</p> <p>16. Микшер усилитель АPart МА120 (1 шт.)</p> <p>17. Акустическая система JBL Control 23T-WH (2 шт.)</p> <p>18. Система шумоподавления Phoenix Audio MT107MXL (с микрофоном)</p> <p>19. Процессор подавления обратной связи ВКР BR-1220 с функцией микширования (1 шт.)</p> <p>20. PTZ-камера CleverMic 2212U (1 шт.)</p> <p>21. Пульт управления PTZ камерами CleverMic Camera Control (1 шт.)</p> <p>22. Коммерческий ТВ LG 65UV341C (1 шт.)</p> <p>23. Монитор Монитор Dell 24" P2418HT (2 шт.)</p> <p>24. Шкаф коммутационный ЦМО (ШРН-6.480) 6U 600x480мм (1 шт.)</p> <p>25. Комплект расходных материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - силовые кабели; - аудио кабели; - видео кабели; - управляющие кабели; - коробка кабельные; - кронштейн для ТВ - кронштейн для PTZ-камеры, - удлинители видеоинтерфейсов через RJ-45 <p>26. Серверная подсистема (2 шт.)</p> <p>27. Сетевая подсистема (1 шт.)</p> <p>28. Многофункциональное устройство (принтер-факс-</p>
--	---

		<p>сканер) МФУ Xerox WC VersaLink C7020/7025/C7030 29. Проектор BenQ W750 (DLP DC3 DMD; 720P HD Ready projector; Brightness 2500 ANSI; High contrast ratio: 13000:1; 1.2X zoom (1.31 - 1.57); Noise 30dB (eco); 10W speaker; HDMI 1.4x 2; Audio out; brilliant color; 3D via HDMI ; carry bag 30. Портативный компьютер для презентаций. Экран 15,6 дМв, ОЗУ 4 гб., Bluetooth, Wi-Fi 31. Экран для проектора (200x200 см.) 32.Интерактивная доска SMART на основе оптической технологии DViT формата 4:3 (77", 157x117 см) с программным обеспечением SMART Notebook 18. 33. Рояль большой концертный (270-305 см.)</p>
--	--	--

Составители программы:

М.В. Кравец – профессор кафедры концертмейстерской подготовки Российской академии музыки имени Гнесиных;

Е.В. Стародубровская – профессор кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.