

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Ассистентура-стажировка

Кафедра камерного ансамбля,
струнного квартета и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДЕИ

на заседании ученого совета

ФГБОУ ВО «Новосибирская

государственная консерватория

имени М.И. Глинки»

«26» сентября 2016 г.

Председатель ученого совета

К.М. Курленя

**ПРОГРАММА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ»**

для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки
по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам: концертмейстерское исполнительство на
фортепиано)

**Квалификация «Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»**

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 2 года

Разработчик:

Л.Н. Стремоусова, доцент

Редактор:

Смирнова М.Ю., преподаватель

Новосибирск 2016

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования к уровню подготовки ассистента-стажера	3
3. Содержание и порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы «Представление творческо-исполнительской работы»	6
4. Примерные концертные программы	6
5. Список рекомендуемой литературы	7

1. Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы «Представление творческо-исполнительской работы» для обучающихся по программе ассистентуры-стажировки по 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 (ООП НГК).

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 ООП, 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 «Представление творческо-исполнительской работы» выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплине «Специальность».

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:

1) **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;

2) **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;

3) **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 форме защиты выпускной квалификационной работы «Представление творческо-исполнительской работы»

Выпускная квалификационная работа «Представление творческо-исполнительской работы» представляет собой исполнение концертной программы (в форме открытого публичного выступления), которое подразумевает выступление в качестве концертмейстера, сопровождающееся исполнением вокальных и инструментальных произведений, в том числе:

Первый вариант: ария и два романса разных стилей, часть инструментального концерта или развернутая концертная пьеса для фортепиано и солирующего инструмента;

Второй вариант: часть вокального цикла и часть концерта.

Конкретный перечень музыкальных произведений данного раздела выпускной квалификационной работы ассистента-стажера обсуждается на кафедре камерного ансамбля, струнного квартета и концертмейстерского мастерства и утверждается приказом ректора Консерватории не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

По итогам концертного выступления выпускника выставляется оценка по пятибалльной системе.

4. Примерные концертные программы

Первый вариант:

1. Верди Дж. «Ломбардцы», ария Джизельды.
2. Брамс И. Четыре серьезных песнопения.
3. Шендерев Г. Концерт для домры с оркестром, ч. III.

Второй вариант:

1. Барбер С. «Антоний и Клеопатра», заключительная сцена.
2. Рахманинов С. «Ау!».
3. Сен-Санс К. «Пляска смерти» для скрипки и фортепиано.

Третий вариант:

1. Леонкавалло Р. «Паяцы», пролог.
2. Танеев С. «Музыка».
3. Вольф Г. «Неутолимая любовь».
4. Венявский Г. Фантазия на темы из оперы Гуно «Фауст».

Четвертый вариант:

1. Верди Дж. «Бал-маскарад», ария Амелии.
2. Метнер Н. «Телега жизни».
3. Пуленк Ф. «Паганини» из вокального цикла «Метаморфозы».
4. Кэз. Интродукция для вибратона и фортепиано.

Пятый вариант:

1. Бетховен Л. «Фиделио», ария Леоноры.
2. Рахманинов С.В. «Эти летние ночи».
3. Прокофьев С.С. «Серое платице».
4. Лютославский В. Пять пьес для кларнета и фортепиано.

Шестой вариант:

1. Менотти Д. «Консул», монолог Магды Сорель.
2. Метнер Н. «Зимний вечер».
3. Вольф Г. «Перегрина».
4. Цыганков А. «Па д'эспань» для домры с фортепиано.

Седьмой вариант:

1. Вебер К.М. «Вольный стрелок», сцена Агаты.
2. Гречанинов А. «Я тебя люблю» из цикла «Цветы зла».
3. Фалья М. де. «Мавританская шаль».
4. Моцарт В.А. Концерт для флейты с оркестром, ч. 1.

Восьмой вариант:

1. Моцарт В. «Свадьба Фигаро», сцена Сюзанны и Фигаро из 1 д.
2. Метнер Н. «Я пережил свои желанья».
3. Молчанов К. «Сигарета» из цикла «Черная шкатулка».
4. Поппер Венгерская рапсодия для виолончели с фортепиано.

Девятый вариант:

1. Мусоргский М. «Песни и пляски смерти»
2. Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром, ч. II.

5. Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования : сб. науч. тр. ОГИИ. Вып. 13 / гл. ред. Б.П. Хавторин ; сост. и науч. ред. В.А. Логинова. - Оренбург , 2013.
2. Актуальные проблемы теории музыки, современной композиции и исполнительства: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 18-19 ноября 2013 года. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.
3. Гуренко Е. Г. Что такое произведение искусства: эстетич. анализ. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.
4. Дмитрий Шостакович. Исследования и материалы. Вып. 4 / Архив Д.Д. Шостаковича ; ред.-сост. О. Дигонская, Л. Ковнацкая. - М. : DSCN, 2012. - 272 с. : нот., изд. - Указ. имен.: С. 252-272.
5. Задерацкий В.В. Век XX. Звуковые контуры времени. Музыкальные

идеи и образы минувшего века. - М. : Музыка, 2014.

6. Иоанесян Е.В. XXI век. МуЗыка: Некоторые особенности театральной и концертной жизни в XXI веке. - Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015.

7. Калужский В.М. Сентиментальное путешествие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014.

8. Лесовиченко А.М. Музыкальная культура европейского типа в Сибири: учеб. пособие. - Новосибирск: Изд-во ЭНСКЕ, 2015.

9. Музыка. Исполнительство. Образование : межвуз. сб. тр. Вып. 4; сост. А.В. Варламова, З.Г. Павлова ; отв. ред. М.М. Берлянчик. - Якутск : Издат. дом СВФУ, 2013.

10. Музыказнание: история и современность глазами молодых ученых: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 21-22 октября 2013 года. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.

11. Образовательно-инновационные технологии : теория и практика: коллектив. моногр. Кн. 20 / А.И. Артюхина и др. ; под общ. ред. В.Т. Прохорова. - Минск : БГПУ, 2014.

12. Прейсман Э.М. О музыке и музыкантах : время, события: отв. ред. Н.А. Яловская. - Красноярск, 2013.

13. Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе. - Барнаул : Изд-во Алтай. гос. ун-та, 2011.

14. Стогний И.С. Процессы смыслообразования в музыке (семиологический аспект): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : спец. 17.00.02 - М., 2013.

15. Холопова В.Н. Феномен музыки. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 384 с.

16. Художественное произведение в современной культуре : творчество - исполнительство - гуманитарное знание: сб. материалов и науч. ст. междунар. заоч. науч.-практ. конф., 24 марта 2014 г. гл. ред. И.В. Безгинова. - Челябинск : ЮУрГИИ им. П. Чайковского, 2014. - 205 с.

17. Чернобривец П.А. Основы музыкальной эстетики. - СПб. : Реноме, 2014. - 303.

Дополнительная литература

1. Виноградов К. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность. – Вып. 1. – М.: Музыка, 1988.

2. Вопросы ансамблевого исполнительства: Межвуз. сб. ст. / Сост. Н.Н. Горошко. – Магнитогорск: Магнитогорская гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2004.

3. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Методический очерк. – М., 1968.

4. Готлиб А. Заметки о чтении с листа // Сов. музыка. – № 3. – М., 1958.

5. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. – Л.: Музгиз, 1961.

6. Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс: Учеб. пособие для студентов музык. фак. пед. вузов. – М.: Академия, 2002.
7. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы. – Л.: Музыка, 1972.
8. Могилевская Л.А. За кулисами оперы: записки концертмейстера. – М.: Музыка, 2010.
9. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке. – М.: Радуга, 1987.
10. Нестеренко Е. Размышления о профессии. – М.: Искусство, 1985.
11. О работе концертмейстера / Моск. конс., ред.-сост. Смирнов. – М.: Музыка, 1974.
12. Пустовит В.И. Концертмейстерская подготовка студентов музыкально-педагогического факультета: Метод. пособие. – Минск: МГПИ, 1985.
13. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996.
14. Шендерович Е.М. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: Советы аккомпаниатора. – М.: Музыка, 1987.
15. Шендерович Е.М. У рояля автор // Сов. музыка. – 1975. – № 12.
16. Шендерович Е.М. Фортепианная партия в вокальном цикле // Музыкальное искусство – М.: Музыка, 1983.

Вопросы работы концертмейстера над произведением

17. Асафьев Б. Русский романс XIX в. // Русская музыка от начала 19 столетия. – М.-Л., 1968.
18. 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.
19. Васина-Гроссман В.А. Мастера советского романса. – М.: Музыка, 1980.
20. Васина-Гроссман В.А. О некоторых проблемах камерной вокальной музыки рубежа XIX-XX вв. // Музыка и современность. – Вып. 9. – М.-Л., 1975.
21. 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.
22. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. – М.: Музыка, 1965.
23. Сохор А.Н. В союзе с поэтическим словом // Сов. музыка. – №8. – 1973.
24. Пазовский А. Дирижер и певец. – М.: Госмузизд, 1959.
25. Тимофеев В.Д. Вокальная музыка. – Киев: Муз. Україна, 1982.
26. Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого. Размышления и воспоминания: [Пер. с нем.]. – М.: Музыка, 1991.
27. Андерсен М. Господи, что за утро // Исполнительское искусство зарубежных стран. – Вып. 1. – М., 1962.
28. Батори Ж. О песнях Дебюсси // Сов. музыка. – 1966. – №3. (Фрагменты перевода книги «Об исполнении мелодии Дебюсси»)

29. Вальтер Б. О музыке и музыкантах // Исполнительское искусство зарубежных стран. – Вып. 1. – М., 1962.
30. Васина-Гроссман В.А. Русский классический романс XIX века. – М., 1956.
31. Делициева Н.Н. Черты исполнительского стиля вокальных произведений композиторов Франции.
32. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. – М.: Музыка, 1973.
33. Климперер О. Мои воспоминания о Малере // Исполнительское искусство зарубежных стран. – Вып. 3. – М., 1967.
34. Пуленк Ф. Я и мои друзья. – Л.: Музыка, 1977.
35. Рождественский Г. Мысли о музыке. – М.: Сов. композитор, 1975.
36. Роллан Р. Музыканты наших дней // Музыкально-историческое наследие [Пер. с фр.]. – Вып. 4. – М.: Музыка, 1989.
37. Роллан Р. Музыканты прошлых дней // Музыкально-историческое наследие [Пер. с фр.]. – Вып. 3. – М.: Музыка, 1988.
38. Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. – Л.: Госмузизд., 1963.
39. Туманина Н. В. Чайковский: путь к мастерству (1840-1877). – М., 1962.

Учебные пособия

1. Аудио- и видео-записи камерно-вокальных и камерно-инструментальных сочинений с фортепианным аккомпанементом разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов – вокалистов и инструменталистов (фонотека).

2. Видеозаписи концертов камерной музыки, проведенных в НГК (фонотека).

Перечень ресурсов сети «интернет» и информационных технологий

1. Видеоматериалы по ансамблевому исполнительскому искусству на сайте «YouTube»: www.youtube.com
2. Нотные коллекции <http://www.tarakanov.net> , [http://www.sheet music](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/>