

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной и научной работе

 Никодимов И.Ю.
«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«ПОДГОТОВКА ИСПОЛНИТЕЛЯ К КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Специальность:
53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация
«Фортепиано»

Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработали:
Антонова Ю. П., профессор, профессор кафедры инструментального исполнительства
Калицкий В. В., к.филос.н., доцент, профессор кафедры инструментального
исполнительства

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«ПОДГОТОВКА ИСПОЛНИТЕЛЯ К КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Специальность:
53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация
«Фортепиано»

Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработали:
Антонова Ю. П., профессор, профессор кафедры инструментального исполнительства
Калицкий В. В., к.филос.н., доцент, профессор кафедры инструментального
исполнительства

Москва 2023

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Цель дисциплины – профессиональная подготовка к концертному выступлению.

Фортепианная школа на протяжении многих лет является неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, поэтому в настоящее время особенно актуальной представляется проблема дальнейшего её совершенствования в частности в области подготовки пианиста к выступлению на концертной эстраде.

При составлении программы учитывалась специфика подготовки студентов-пианистов в специализированном ВУЗе, где высшее образование получают студенты с ограничением в физическом развитии.

Задачами, реализуемыми в пределах курса, являются:

1. формирование у молодых музыкантов психологической устойчивости перед выступлением;
2. овладение соответствующими средствами психологической саморегуляции;
3. рассмотрение проблем сценического ситуационного реагирования.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ПК-6 Способен определять этапы подготовки к концертному выступлению как составной части самостоятельной работы над концертным репертуаром	знать: специфику подготовки к сценическому выступлению; об основных этапах подготовки к концертному выступлению; уметь: анализировать особенности психо-физического состояния на этапе сценического выступления; ориентироваться в возможных нестандартных ситуациях; формулировать основные задачи репетиционного и предконцертного периодов; владеть: комплексом технико-выразительных исполнительских средств; разнообразными способами коррекции сценического волнения; навыками самостоятельно избирать методы работы над музыкальным произведением.	7-8 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Подготовка исполнителя к концертной деятельности» изучается в 7-8 семестрах 4 курса.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	2(72)	1(36)	1(36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	34	18	16
- лекции (Л)			
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)	34	18	16
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	38	18	20
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	Исполнение произведения. Самостоятельный анализ студента исполненной программы, выявление неточностей, необходимые мероприятия для психологической самокорректировки в конкретных сценических условиях. В конце семестра – зачет	36				18		18
2	Исполнение произведения. Самостоятельный анализ студента исполненной программы, выявление неточностей, необходимые мероприятия для психологической самокорректировки в конкретных сценических условиях. В конце семестра – зачет	36				16		20
	Итого (ак. ч.)	72				34		38

Темы дисциплины

Тема 1. Ознакомление с музыкальным произведением. Выбор репертуара как своеобразной «точки отсчёта» исполнительской деятельности, анализ возможных исполнительских трудностей, выявление особенностей технического изложения и своеобразия эмоционально-драматургического развития.

Тема 2. Реализации композиторского замысла. Практическая работа невидящего студента по разбору нотного материала базируется на системе Брайля. Безусловно, система Брайля во многом представляется несовершенной, однако мы не видим смысла концентрировать внимание на её недостатках, т. к. другого способа профессионального

освоения текста невидящими музыкантами не существует. Стоит реально оценивать данный специфический способ изучения материала в свете его влияния на последующие стадии формирования исполнительского замысла.

Тема 3. Подготовка к концертному исполнению. Психологическая подготовка к выступлению, освоение предконцертных правил поведения исполнителя. Разбор специфических моментов подготовки к концертному исполнению незрячих пианистов.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ПК-6 Способен определять этапы подготовки к концертному выступлению как составной части самостоятельной работы над концертным репертуаром	знать: специфику подготовки к сценическому выступлению; об основных этапах подготовки к концертному выступлению; уметь: анализировать особенности психо-физического состояния на этапе сценического выступления; ориентироваться в возможных нестандартных ситуациях; формулировать основные задачи репетиционного и предконцертного периодов; владеть: комплексом технически-выразительных исполнительских средств; разнообразными способами коррекции сценического волнения; навыками самостоятельно избирать методы работы над музыкальным произведением.	зачтено	Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	1. Ознакомление с музыкальным произведением. 2. Исполнение произведения. 3. Самостоятельный анализ студента исполненной программы: выявление неточностей, необходимые мероприятия для психологической самокорректировки в конкретных сценических условиях.
		незачтено	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	

7.2 Таблица перевода оценок по балльно-рейтинговой системе

Российская система оценок	100% шкала оценок	Европейская система оценок (ECTS)
5 («отлично»)	90–100%	A –отлично
	81–89%	B – очень хорошо
4 («хорошо»)	65–80%	C –хорошо
3 («удовлетворительно»)	56–64%	D – удовлетворительно
	50–55%	E – посредственно
2 («неудовлетворительно»)	< 50	FX – неудовлетворительно (с правом пересдачи)
	< 50	F – неудовлетворительно (без права пересдачи, необходимо повторить курс)

7.3. Примерные аттестационные требования

1. Собеседование на тему «Вопросы профессиональной подготовки исполнителей с потерей зрения в специализированном фортепианном классе».
2. Собеседование на тему «Анализ специфических этапов обучения незрячих пианистов»
3. Собеседование на тему «Особенности выбора репертуара в специализированном фортепианном классе»
4. Собеседование на тему «Особенностях разучивания нотного текста по системе Луи Брайля»
5. Собеседование на тему «Роль совместных прослушиваний записей с преподавателем в специализированном фортепианном классе»
6. Собеседование на тему «Специфика работы над на фактурно-тембровыми составляющими музыкальной ткани произведения в специализированном фортепианном классе»
7. Собеседование на тему «Методическая литература по вопросам работы в специализированном фортепианном классе»

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- академические концерты
- участие студентов в конкурсах, фестивалях
- индивидуальное собеседование

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих исполнение одного или нескольких произведений.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся:

1. формирование психологической устойчивости перед выступлением;
2. овладение соответствующими средствами психологической саморегуляции;
3. рассмотрение проблем сценического ситуационного реагирования.

7.5. Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества исполняемого произведения по следующим характеристикам:

- постоянный звуковой самоконтроль;
- работа по психологической подготовке к выступлению;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей.

Контрольные мероприятия включают:

- 1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
- 2) Проведение консультаций - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- сдача зачета.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Антонова Ю. П., Калицкий В. В. «Работа с невидящими музыкантами-исполнителями в специализированном фортепианном классе: опыт, проблемы, пути решения» // Журнал «Художественное образование и наука», №2, 2015, с. 111 – 120.
2. Востров И. М. Инклюзивная образовательная среда специализированного творческого ВУЗа (из опыта Государственного специализированного института искусств) // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Инклюзивное образование: методология, практика, технологии» (20-22 июня 2011, Москва) / Ред. С. В. Алехина [и др.]. – М.: МГППУ, 2011– с. 204-207.

8.2. Дополнительная учебно-методическая литература

1. Выготский Л.С. Психология искусства/ Под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.
2. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие для вузов. – М.: Академ. Проект, Гаудеамус, 2015. – 490 с
3. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М: Музыка, 2014. – 128 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru)
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru)

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов. Овладение соответствующими средствами психологической саморегуляции и методами психологической сценической устойчивости на базе основных приемов и методов самостоятельных занятий:

- осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических, педализационных и иных обозначений в нотном тексте;
- осмысление и анализ технических трудностей;
- подбор аппликатуры;
- подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;
- выучивание произведения наизусть;
- психологическая саморегуляция;
- осмысление этапов подготовки к концертному выступлению.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- работа над педализацией;
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;
- тренировка беглости и выносливости пальцев, укрепление аппарата.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия
- Посещение концертов, конкурсов, фестивалей
- Учебно-методические пособия,
- Книги выдающихся мастеров фортепианного искусства,
- Нотная фортепианная литература,
- Записи исполнений мастеров фортепианного искусства.

Профессиональная деятельность музыканта-исполнителя существует в огромном разнообразии видов и форм. Однако содержательно, а также с точки зрения психологического состояния исполнителя, она может быть подразделена на две парадигмы: освоение музыкального произведения и концертное публичное выступление. По временным показателям данные составные части явно неравноценны – краткому моменту творческого акта на концертной эстраде предшествует длительная, упорная и многоаспектная работа музыканта над избранным произведением. Не будет преувеличением сказать, что именно процесс работы представляет собой основную содержательную часть творческой жизни музыканта-практика, формирует его исполнительский облик, определяет перспективы профессиональных достижений.

Всякая дифференциация многообразного процесса освоения музыкального произведения на следующие один за другим этапы крайне условна и может быть оспорена наличием множества примеров, связанных с индивидуальными характеристиками конкретного исполнителя. Однако, опираясь на мнения большинства музыкантов-практиков и исследователей различных аспектов исполнительства, можно выделить три этапа такой работы:

- этап ознакомления с музыкальным материалом, формирование первичного «идеального» представления о художественной образности сочинения;
- этап реализации задуманного конкретными исполнительскими средствами;
- этап подготовки к концертному выступлению

Этап подготовки к концертному исполнению. Психологическая подготовка к выступлению начинается с момента разучивания произведения и завершается предконцертными правилами поведения исполнителя. Попробуем остановиться на некоторых специфических моментах подготовки к концертному исполнению незрячих пианистов.

Подготовка к выступлению незрячего пианиста может включать следующие ключевые моменты: общая психологическая подготовка, адаптация к сценическому выступлению с конкретным произведением, овладение приёмами ситуационного реагирования. Психологическая подготовка к концертному выступлению незрячего пианиста прежде всего заключается в концентрации на положительных моментах собственной игры.

Существуют различные виды мотиваций, влияющих на психологическое предконцертное состояние исполнителя. Они связаны с отношением музыканта к исполняемым произведениям, отношения исполнителя к публике и профессиональным самосовершенствованием. Для слепого исполнителя основной мотивацией для концертного выступления является самореализация. Именно поэтому важна психологическая поддержка, которая формирует в сознании незрячего музыканта уверенность в своих возможностях, что подчёркивает его самостоятельность и индивидуальность и помогает бороться с комплексом самонедостаточности. Адаптационный аспект подразумевает моделирование исполнения произведения в конкретных сценических условиях: от представления всех исполнительско-игровых движений, концентрации на внутрислуховом образе до представления о том, какая в зале акустика и т. д. Для невидящего человека особенно важны организационно-технические детали: где располагается публика, насколько удалён рояль от выхода на сцену и т. п., так как малейшая «внештатная ситуация» может вывести из состояния сценической сосредоточенности. Поэтому для освоения сценического пространства целесообразно проводить достаточные по времени репетиции в присутствии сопровождающего помощника. Необходимость исполнения концертных программ на предоставленных инструментах – обычный стрессовый фактор в работе любого пианиста. Невидящий музыкант более остро чувствует особенности в конструктивных особенностях инструментов.

Различие в размерах инструментов и малейшие конструктивные особенности клавиатуры (например, высота и ширина клавиш) в отсутствии визуальной оценки могут вызвать у невидящего исполнителя растерянность и ощущение дискомфорта. Вопрос выработки у незрячего исполнителя приёмов ситуационного реагирования охватывает множество аспектов, но прежде всего они лежат в лоне общепрофессиональной подготовки. Невозможность прочитать нотный текст даёт толчок к развитию навыка подбора и импровизации. И эти способности необходимо развивать и культивировать, так как они дают ощущение свободы и позволяют лучше реагировать на возможные казусы во время выступления.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

- Аудитория, оснащённая музыкальными инструментами (рояли, фортепиано)
- Нотный материал (собрания сочинений, нотные сборники, хрестоматии)
- Аудио-видеотехника для воспроизведения записей
- Столы, стулья
- Учебно-методическая литература
- Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски)
- Библиотека РГСАИ, включая ЭБС

Рабочая программа дисциплины «Подготовка исполнителя к концертной деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Фортепиано») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Фортепиано»).

Рабочая программа дисциплины «Подготовка исполнителя к концертной деятельности» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства от «31» августа 2023 г. протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 г.

«31» августа 2023 г.

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «31» августа 2023 г., протокол № 7.

Рабочую программу разработали:

Профессор, профессор
кафедры инструментального исполнительства

_____ Антонова Ю.П.

к.филос.н., доцент, профессор
кафедры инструментального исполнительства

_____ Калицкий В.В.

зав. кафедрой инструментального исполнительства

_____ Антонова Ю. П.

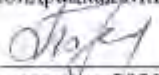
Рабочая программа дисциплины «Подготовка исполнителя к концертной деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Фортепиано») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Фортепиано»).

Рабочая программа дисциплины «Подготовка исполнителя к концертной деятельности» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства от «31» августа 2023 г. протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 г.

Декаан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 г.

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ от «31» августа 2023 г., протокол № 7.

Рабочую программу разработали:

Профессор, профессор
кафедры инструментального исполнительства

Антонова Ю.П.

к.филос.н., доцент, профессор
кафедры инструментального исполнительства

Калицкий В.В.

зав. кафедрой инструментального исполнительства

Антонова Ю. П.