

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ДПП ПК
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ
ДПП ПК

Рабочая программа дисциплины

Искусство аккомпанемента и коучинг в оперном классе

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации)

Искусство аккомпанемента и коучинг в оперном классе

Рабочая программа дисциплины
Искусство аккомпанеента и коучинг в оперном классе

Разработчики программы:

Красногорова О.А., первый проректор – проректор по учебной работе и развитию, и.о. заведующего кафедрой фортепиано, кандидат искусствоведения, профессор
Федосеева Г.В., заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры сольного пения Академии хорового искусства имени В.С. Попова

Вашерук Е.А., преподаватель кафедры музыкально-театрального искусства Академии хорового искусства имени В.С. Попова, ведущий коуч Молодежной оперной программы Большого театра России

© Красногорова Ольга Альбертовна, 2022

© Федосеева Галина Васильевна, 2022

© Вашерук Екатерина Аполлоновна, 2022

© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2022

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: совершенствование компетенций специалистов в области фортепианного искусства и концертмейстерского мастерства для осуществления деятельности в оперных театрах, филармониях, вокальных и дирижерских классах музыкальных учебных заведений.

Задачи:

- совершенствование способностей анализа музыкальной литературы и применения его результатов в музыкальном исполнительстве;
- формирование представлений об одном из направлений профессии концертмейстера – оперном коучинге;
- развитие исполнительских навыков в объеме, позволяющем на профессиональном уровне исполнять необходимый музыкальный материал.

1.2. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате изучения дисциплины:	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.
	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен усовершенствовать следующие общепрофессиональные компетенции:

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> - основы технологии концертмейстерского исполнительства; <i>Уметь:</i> - свободно ориентироваться в художественных и технологических задачах партитуры; <i>Владеть:</i> - навыком слушания партии солиста на высоком уровне; - навыком реализации различных видов туше, педальной техники, различных типов фактур.
Способен постигать музыкальные	<i>Знать:</i> - специфику профессии оперного коуча;

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные с партнером художественные решения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - умением применить профессиональные навыки в процессе творческого взаимодействия.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 64 часа.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

Дисциплина (учебный модуль)	Всего аудиторных, часов	Лекции	Практические занятия	Открытые уроки, мастер-классы	Самостоятельные занятия, часов
1. Искусство аккомпанемента и коучинг в оперном классе	27	8	7	12	30
1.1. Проблемы совершенствования концертмейстерского мастерства	13	4	4	5	10
1.2. Аккомпанемент в фортепианном классе: уровень СПО и вуза	8	4	1	3	10
1.3. Коучинг в оперном классе	6	-	2	4	10

4. Содержание дисциплины

Учебный модуль 1

Учебный модуль	Всего аудиторных, часов	Лекции	Практические занятия	Открытые уроки, мастер-классы	Самостоятельные занятия, часов
1.1. Проблемы совершенствования концертмейстерского мастерства	13	4	4	5	10

Образовательные технологии:

- Лекции

- Интерактивные обсуждения
- Мастер-классы

Содержание:

Формы работы со обучающимися – лекции, лекции с интерактивным обсуждением – направлены на освещение следующих тем:

- Традиции исполнения орнаментики в произведениях эпохи барокко;
- Проблемы психологии ансамблевого исполнительства: психологические свойства исполнителей-ансамблистов, условия исполнения в ансамбле, основные функции общения в процессе творческого взаимодействия; критерии хорошего ансамбля
- Обзор творческих ансамблевых проектов кафедры фортепиано Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

Мастер-классы и открытые уроки предусматривают рассмотрение следующих проблем на практическом материале:

- Задачи пианиста-концертмейстера: воплощение оркестровых красок в фортепианной партии;
- Основные проблемы изучения современного исполнительского репертуара в классе фортепиано;
- Технологические задачи освоения музыкального текста во взаимодействии с солистом;
- Особенности интерпретации фортепианной партии в камерно-вокальных сочинениях (на примере творчества композиторов XIX-XX веков).

Учебный модуль 2:

Дисциплина (учебный модуль)	Всего аудиторных, часов	Лекции	Практические занятия	Открытые уроки, мастер-классы	Самостоятельные занятия, часов
1.2.Аkkомпанемент в фортепианном классе: уровень СПО и вуза	8	4	1	3	10

Образовательные технологии

- Лекции с интерактивным обсуждением
- Мастер-классы, открытые уроки
- Интерактивные дискуссии

Содержание:

Лекционный материал учебного модуля охватывает широкий спектр тем:

- Современные технологии в образовательном процессе;
- Рояли с системой Дисклавир: практика проведения дистанционных уроков и конкурсов, применение в исполнительской практике;
- Новейшие цифровые инструменты и использование их функционала в классе концертмейстерского мастерства;
- Совершенствование профессиональных пианистических качеств в концертмейстерской деятельности;

- Задачи концертмейстера инструментальных классов.

Мастер-классы и открытые уроки предусматривают рассмотрение следующих вопросов:

- Работа концертмейстера над камерно-вокальными сочинениями русских композиторов в классе сольного пения;
- Задачи концертмейстера в классе вокального ансамбля;
- Принципы взаимодействия педагога и концертмейстера в классах академического пения (на примере произведений отечественных композиторов XX века и зарубежных (итальянский и французский) композиторов XIX-XX веков);
- Камерно-вокальные сочинения русских композиторов в педагогическом репертуаре класса концертмейстерского мастерства.

Учебный модуль 3:

Дисциплина (учебный модуль)	Всего аудиторных, часов	Лекции	Практические занятия	Открытые уроки, мастер-классы	Самостоятельные занятия, часов
1.3.Коучинг в оперном классе	6	-	2	4	10

Образовательные технологии

- Мастер-классы
- Практические занятия с обучающимися с обсуждением

Мастер-классы предусматривают тематический спектр:

- профессия «оперный коуч» и ее составляющие;
- задачи коуча: отработка текстов на иностранных языках, расстановка дыхания,
- работа над речитативами;
- особенности работы над оперными ариями;

5. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5.1. Основная литература:

1. Бенцианова С. Концертмейстеры большой оперы // Музыка и время. 2002. № 6. С. 31-34.
2. Брюхачева Е.Б. Аранжировка трудноисполнимых мест клавира оперы «Евгений Онегин» // О работе концертмейстера. М., 1974. С. 135-159.
3. Виноградов К. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М.: Музыка, 1988. С. 156-178.

4. Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента // О мастерстве ансамблиста. Л., 1986. С.31-48.
5. Воротной М. О концертмейстерском мастерстве пианиста: к проблеме получения квалификации в вузе // Проблемы музыкального воспитания и педагогики: сборник научных трудов. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. Вып. 2. С. 66-70.
6. Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники. М.: Музыка, 1971. 94 с.
7. Горошко Н. Н. Формирование художественных критериев исполнительского мастерства пианиста в концертмейстерском классе: На примере камерно-вокального творчества русских композиторов XIX века : диссертация ... кандидата искусствоведения: 17.00.02. Магнитогорск, 1999. 179 с.
8. Живов Л. Работа в концертмейстерском классе над пушкинскими романсами Глинки // О работе концертмейстера: сборник статей / ред. М. Смирнов. М.: Музыка, 1974. С. 9-35.
9. Крюкова И.А. Методы формирования импровизационных умений студентов в процессе концертмейстерской подготовки // Вопросы фортепианной педагогики. М., 1980. С. 124-131.
10. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Л.: Музгиз, 1961. 72 с.
11. Кубанцева Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором // Музыка в школе. 2001. № 5. С. 72-75.
12. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента: методологические основы / Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1972. 80 с.
13. Либерман Е.А. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.: Музыка, 1988. 234 с.
14. Михайлов И. Вопросы восприятия и рационализации фактуры в фортепианных аккомпанементах // О мастерстве ансамблиста. Л., 1986. С. 59-73.
15. Радина И.О. О работе концертмейстера со студентом-вокалистом // О мастерстве ансамблиста. Л., 1986. С. 73-84.
16. О работе концертмейстера / Московская гос. Консерватория имени П.И. Чайковского; ред.-сост. М. Смирнов. М.: Музыка, 1974. 159 с.
17. Шендерович Е. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. М.: Музыка, 1996. 203 с.
18. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: советы аккомпаниатора. 2-е изд., испр. и доп. М.: Музыка, 1987. 58 с.
19. Майлис Ю. Исторический аспект развития и особенности профессионального мастерства концертмейстера // Южно-Российский музыкальный альманах. 2015. № 2. С. 15-19.
20. Юдин А. Актуальные вопросы подготовки пианистов к концертмейстерской деятельности // Вестник кафедры ЮНЕСКО. 2016. № 4. С. 103-112. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-podgotovki-pianistov-k-kontsertmeysterskoy-deyatelnosti/viewer>
21. Стрельцов Т. Заметки о воспитании концертмейстеров классов хорового дирижирования /Тамбовский гос. Университет; отв. ред. Т.А. Стахи. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998. С. 75-77.
22. Чернышова Т. Романсы Свиридова в репертуаре концертмейстера // О работе концертмейстера / ред.-сост. М. Смирнов. М.: Музыка, 1974. С. 74-87.

5.2. Дополнительная литература:

1. Борисова Н. М. Содержание урока по концертмейстерскому классу на МПФ пединститута // Вопросы исполнительской подготовки учителя музыки. М., 1982. С. 130-140.
2. Брыкина Г. Особенности работы пианиста-концертмейстера с виолончельным репертуаром // Фортепиано. 1999. № 2. С. 14-15.
3. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке. перевод с английского И. Г. Авалиани, И. В. Париной. М.: Радуга, 1987. 429 с.
4. Нестеренко Е.Е. Размышления о профессии. М.: Искусство, 1985. 183 с.
5. Переверзев Н. Исполнительская интонация. М.: Музыка, 1989. 207 с.
6. Уваров С. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ // О мастерстве ансамблиста. Л., 1986. С. 84-91.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

1. Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
2. Национальная электронная библиотека, режим доступа: <https://нэб.рф>
3. Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
5. Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
6. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. словари по литературе и искусству, музыке), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
7. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1.	Интернет браузеры	Chrome, Firefox
2.	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
3.	Архиватор	7-zip
4.	Просмотр рисунков	XnView
5.	Графический редактор	Paint.NET
6.	Видеоплеер	Media Player Classic
7.	Аудиоплеер	Foobar2000
8.	Просмотр документов	Foxit PDF Reader

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимый для реализации программы перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает:

- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест, предназначен для учебных и репетиционных занятий, концертных и праздничных мероприятий, мастер-классов и проведения программ повышения квалификации, конкурсов и звукозаписей (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli, органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);

- театральный зал;
- кабинеты кафедры фортепиано;
- фонотека с аудио-, видеофондами, мультимедийными материалами.

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных музыкальными инструментами: роялями и фортепиано, интерактивными комплексами с устройствами записи и трансляции, выходом в Интернет, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы.

Материально-техническая база Академии обеспечивает: проведение всех видов учебных занятий в очном и дистанционном форматах согласно учебному плану; электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, обеспечивающие освоение образовательной программы частично или полностью (независимо от места нахождения обучающихся).

Занятия проводятся с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и интерактивных методов обучения, направленных на формирование необходимых теоретических знаний и практических умений.

Материально-техническая база Академии отвечает программно-техническим условиям реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий:

- средства захвата, записи и трансляции видеосигнала в высоком качестве и в реальном времени;
- компьютеры и ноутбуки с ОС Windows 10, оснащенные необходимым программным обеспечением;
- современные планшетные компьютеры на базе ОС Android;
- локальная вычислительная сеть, построенная на базе современных технологий проводного и беспроводного доступа с высокоскоростным выходом в Интернет.

В течение периода обучения слушателям предоставляется доступ к методическим и видеоматериалам практических занятий, ссылкам на концерты, размещенным в сети Интернет.