

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центральная детская музыкальная школа»

ПРИНЯТО
решением Педагогического совета
Протокол № 5 от 31.08.2023

«Утверждаю»
Директор МБУДО «ЦДМШ»
Волкова Э.А.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
Учебный предмет
«Концертмейстерский класс»
(Музыкальный инструмент. Фортепиано)**

Саратов
2023

Разработчики:

Преображенская Е.В. - преподаватель отделения специального фортепиано
МБУДО «ЦДМШ»

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области фортепианного исполнительства в детских школах искусств.

Программа по учебному предмету «Концертмейстерский класс» имеет общеразвивающую направленность и основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

Занятия в концертмейстерском классе позволяют значительно расширить исполнительские возможности учащегося-пианиста, а также познакомиться с лучшими образцами вокальной и инструментальной музыки отечественных и зарубежных композиторов. На занятиях по учебному предмету «Концертмейстерский класс» учащиеся приобретают навыки аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования.

Срок реализации учебного предмета.

Срок реализации данной программы по пятилетнему курсу обучения составляет один год (5 класс). Продолжительность учебных занятий в год - 34 недели.

Сведения о затратах учебного времени

Таблица 1

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени					Всего часов
	Первый год	Второй год	Третий год	Четвертый год	Пятый год	
Годы обучения						
Количество недель					34	
Аудиторные занятия (в неделю)					1	34
Самостоятельная работа (в неделю)					1	34
Максимальная учебная нагрузка					68	68

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом МБУДО «ЦДМШ» на реализацию учебного предмета

Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету «Концертмейстерский класс» составляет 68 часов. Из них: 34 часа – аудиторные занятия, 34 часа – самостоятельная работа.

Недельная нагрузка обучающихся в часах в 5 классе составляет:

- аудиторные занятия – 1 час в неделю (академический час – 40 минут);
- самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) – 1 час в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: урок, проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя с учеником. Реализация учебного предмета «Концертмейстерский класс» предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов).

Цели:

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле.

Задачи:

- формирование навыков совместного творчества обучающихся в области музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного музицирования;

- развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;
- умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддерживать все его творческие замыслы;
- умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста;
- приобретение знаний об особенностях вокального (искусство дыхания, фразировка и др.) и инструментального (строение инструмента, настройка, тембровая окраска каждой струны, принципы звукоизвлечения и др.) исполнительства;
- навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом;
- приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудного текста с солистом;

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение музыкального материала обеих партий);
- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и т.п.);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база МБУДО «ЦДМШ» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Концертмейстерский класс» имеют площадь не менее 9 кв.м., звукоизоляцию, в учебных классах два инструмента для работы над ансамблями для 2-х фортепиано.

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

Содержание учебного предмета

Работу с учащимися в концертмейстерском классе необходимо выстраивать по этапам в зависимости от трудности аккомпанемента и восприимчивости ученика. Для учащегося, впервые пришедшего на урок по аккомпанементу, знакомство с произведением происходит в виде исполнения иллюстратора (солиста) с преподавателем. Определяется вид фортепианной фактуры, её насыщенность, возможные трудности: полифоничность, густота аккордовых комплексов, басовые скачки, подбор аппликатуры, педализация. Определяется характер музыки, интонационный строй мелодии, местонахождение кульминации, динамический план.

Вокальный жанр предполагает знакомство с текстом, с поэтическим смыслом, общим эмоциональным настроением, певческой тесситурой, расположением дыхания. В течение нескольких уроков ученик привыкает к звучанию голоса, постепенно выстраивается звуковой баланс, расставляются цезуры, паузы, кульминации, смысловые акценты, агогические и динамические оттенки. Самым основным моментом этого этапа является поиск звукового баланса в акустике концертного зала. Именно в обстановке концерта ученик сможет оценить и проверить приобретенные концертмейстерские навыки. На начальном этапе обучения учащийся получает навыки простого аккомпанемента голосу или инструменту.

Требования к уровню подготовки учащегося

Результатом освоения учебного предмета «Концертмейстерский класс» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального);
- знание основных принципов аккомпанирования солисту;
- умение читать разную фактуру, быстро ориентироваться в нотном тексте;
- общая музыкальная эрудиция, чувство стиля, меры и вкуса;
- чувство партнерства;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умение слышать произведение целиком (включая партии других инструментов или голоса), умение управлять процессом исполнения музыкального произведения;
- умение создавать условия, необходимые для раскрытия исполнительских возможностей солиста;
- навыки по разучиванию с солистом его репертуара;
- наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в качестве концертмейстера.
- концерт, как итог проделанной работы, где учащийся может оценить и проверить приобретенные концертмейстерские навыки.

Формы и методы контроля. Критерии оценок.

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс» включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на поддержание учебной дисциплины. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. На основании результатов текущего контроля успеваемости выводятся четвертные оценки. *Промежуточная аттестация* определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Формы промежуточной аттестации - зачет, академические концерты, исполнение концертных программ. Итоговая оценка по предмету учитывает результаты промежуточной аттестации, а также результаты успеваемости учащегося на протяжении курса освоения учебной дисциплины.

Критерии оценок

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой «Концертмейстерский класс». Основным критерием оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского текста, художественная выразительность, владение техническими приемами игры на инструменте.

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве, подборе аккомпанеента;
- степень продвижения учащегося.

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте выставляется оценка по пятибалльной системе:

Таблица 2

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	Технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)	Исполнение с большим количеством недочетов: недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость аудиторных занятий
«зачет» (без оценки)	Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Условием успешной реализации программы по учебному предмету «Концертмейстерский класс» является наличие в школе квалифицированных специалистов, имеющих практический концертмейстерский опыт, работающих с различными инструментами, голосами, знающих репертуар, владеющих методикой преподавания данного предмета.

Весь процесс обучения должен быть построен по принципу - от простого к сложному. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности учащегося, его физические данные, уровень развития музыкальных способностей и пианистическую подготовку, полученную в классе специального фортепиано, а так же с учетом постепенного усложнения фактуры фортепианного сопровождения.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.

В репертуар необходимо включать произведения, доступные учащемуся по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный план. При составлении плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар необходимо

включать произведения, доступные учащемуся по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре.

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов.

Работу с учеником необходимо выстраивать по этапам в зависимости от трудности аккомпанемента и восприимчивости ученика. Этапы работы могут менять свою очередность, а так же варьироваться своей продолжительностью, в зависимости от успешности работ.

Методические рекомендации при работе с учащимися в классе вокального аккомпанемента

Ученику-концертмейстеру необходим предварительный этап работы над вокальным сочинением. А именно: знание вокальной строчки, осмысление поэтического текста, определение жанра произведения (колыбельная, баркарола, полька, мазурка, вальс, марш и т. д.). Необходимо научить ученика петь вокальную строчку под собственный аккомпанемент.

Большое значение у вокалистов имеет правильное дыхание. Начинаящий концертмейстер должен научиться предчувствовать смену дыхания у певца; понимать закономерности дыхания, зависящие от профессиональной подготовки вокалиста, состояния его голоса и от правильно выбранного темпа.

Важно обратить внимание учащегося на степень употребления педали, применения динамики и артикуляции в партии фортепиано в зависимости от тесситуры, силы и тембра голоса вокалиста.

Одна из первостепенных задач преподавателя - научить будущего концертмейстера понимать вокальную природу музыкального интонирования, научить слышать наполненность интервалов, грамотно и выразительно фразировать музыкальный текст.

Обучающиеся должны получить первоначальные знания о вокальной технологии и понимать: как вокалист берет и как держит дыхание, что такое пение «на опоре» и «бездыханное» пение, различие между чистой и фальшивой интонацией, а также иметь представление о «филировке» звука, пении «portamento» и т.д.

Преподаватель должен четко проанализировать совместно с учеником структуру произведения, обозначив такие понятия, как вступление, заключение, сольные эпизоды. В сольных эпизодах важно сохранить общий эмоциональный настрой, не теряя формы произведения. Вступление, заключение и проигрыши должны быть частью целого и подчиняться единому художественному замыслу.

Необходимо сразу определить основной темп произведения, а также обратить внимание на темповые отклонения, ферматы, цезуры и т.д. Подобные отступления диктуются стилистическими требованиями и особенностями индивидуальной интерпретации произведения у каждого солиста.

Пианист должен чутко поддерживать солиста, добиваться единого движения, избегая отставания или опережения его партии, добиваться свободы исполнения за счет «слышания» всей фактуры.

Концертмейстер должен выполнять не только функцию аккомпаниатора, но и функцию дирижера, иметь навык целостного восприятия трехстрочной или многострочной фактуры.

Методические рекомендации преподавателям при работе с учащимися в классе скрипичного аккомпанемента

Необходимо познакомить ученика с инструментом, с его строением, названием частей (корпус, дека, гриф, подгрифник, струны, подставка, колки), спецификой строя. Скрипичные штрихи, как и звукоизвлечение, отличаются от фортепианных. Помимо легато и стакато, это: деташе, мартле, сотийе, спиккато, рикочет, пиццикато.

Скрипка – это инструмент, звучащий, в основном, в высоком регистре, поэтому пианисту необходимо уделять больше внимания среднему и низкому регистру, чтобы

общее звучание было выстроенным и гармоничным. Нельзя форсировать звучание рояля в верхнем регистре, так как это помешает восприятию скрипичной партии.

Пианисту-концертмейстеру следует стремиться в своем исполнении к тембровой красочности звука, особенно это важно в произведениях, где пианист исполняет партию оркестра.

Природа струнных инструментов – певучая, напоминает человеческий голос, и поэтому многое из того, что было отмечено у вокалистов, подходит и для аккомпанемента скрипичной партии. После взятия звука скрипач может его усиливать или убирать, а особый прием - вибрация - придает звуку особую выразительность.

Концертмейстеру необходимо познакомиться со скрипичными штрихами, очень чутко прислушиваться к ним, уметь подражать им на фортепиано для достижения качественной ансамблевой игры.

Важным моментом для учащегося-концертмейстера является соблюдение звукового баланса в произведении, умения играть *mf*, *p*, *pp*, сохраняя тембральное звучание инструмента и не обесцвечивая партию аккомпанемента на тихих нюансах. При этом очень большое значение в аккомпанементе принадлежит линии баса. Бас всегда поддерживает партию солиста.

Следует обратить внимание на точность фразировки, на совпадения с солистом в длительностях, в паузах, на заполнение выдержанных звуков, а также очень важному умению совпадать в началах и окончаниях фраз.

Особая задача у концертмейстера в кантиленной музыке - не дробить сильными долями фортепианной партии длинные фразы солиста, а также владеть приемом особого «бережного» звучания фортепиано во время исполнения скрипачом флажолетов, которые имеют специфическую окраску.

Совместное исполнение аккордов также требует особых навыков. Если скрипач раскладывает аккорд, то пианист играет свой аккорд одновременно с верхним звуком аккорда скрипки.

На протяжении всей работы над музыкальным произведением преподавателю необходимо прослеживать связь между художественной и технической сторонами исполнения.