

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО № 1, № 2

Фах (підготовка магістерської виконавської програми)

Освітній ступінь магістр

Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» фортепіано

Статус

обов'язкова

Форма контролю

залік/екзамен/
атестаційний іспит

Курс	1-2
Семестр	1-4

ECTS	13
Годин	390
Індивідуальні години	128
Самостійна робота	262

Інформація про викладача

ПІБ	Рощина Тетяна Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри спеціального фортепіано №2 НМАУ ім. П.Чайковського, заслужений діяч мистецтв України Ринденко Оксана Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, в.о. професорки НМАУ ім. П.Чайковського Рябов Сергій Ігорович, в.о. доцента НМАУ ім. П.Чайковського
Профіль викладача	https://scholar.google.com/citations?user=nqDrGj0AAAAJ&hl=uk
e-mail	tatyanaroschina58@gmail.com, oksanaryndenko@gmail.com , serheyriabov@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни

Метою курсу «Фах (підготовка магістерської виконавської програми)» є підготовка сучасних висококваліфікованих фахівців-піаністів, які володіють художньою музично-виконавською майстерністю високого рівня в усій широті панорами стилів, необхідною для самостійної професійної діяльності в галузі сольного виконавства та фортепіанної педагогіки вищої школи.

Головні завдання курсу «Фах (підготовка магістерської виконавської програми)» полягають у вихованні у студентів високої національної свідомості,

естетичної культури, самостійного та креативного художнього мислення, у всебічному й гармонійному розвитку здібностей студентів, пошуку та розкритті їх індивідуального творчого амплуа, постійному стимулюванні творчої ініціативи, опануванні широкого концертного репертуару та різних жанрів концертування, створенні умов для реалізації виконавського потенціалу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент **повинен знати:**

- особливості та специфіку закономірностей фортепіанної техніки, палітру використання звукових можливостей інструменту, повний спектр особливостей використання засобів музичної виразності фортепіано на різних етапах розвитку світової і національної музичної культури;
- сучасні досягнення в галузі фортепіанного виконавства, педагогіки та музичної творчості;
- виконавський концертний репертуар та спеціальну літературу з історії та теорії фортепіанного виконавства;
- принципи збирання, систематизації, узагальнення та використання інформації і проведення наукових досліджень з фаху;
- принципи прочитання, інтерпретації, редагування та рецензування музичних текстів від барокової до сучасної доби;
- основи загальнотеоретичних дисциплін, що дозволяють вирішувати завдання творчого, навчально-просвітницького, науково-дослідницького та методичного характеру.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент **повинен вміти:**

- відтворювати художню концепцію музичного твору, базуючись на розумінні змісту, жанру, форми та стилю;
- володіти високим рівнем технічної та художньої майстерності у використанні засобів виконавської виразності;
- орієнтуватися в різноманітних музичних стилях і жанрах від бароко до новітньої музики;
- вивчати і розвивати кращі традиції виконавських шкіл;
- поєднувати виконавську майстерність з виконавським осмисленням твору;
- проводити музично-просвітницьку і критичну діяльність;
- редагувати та рецензувати тексти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент **повинен мати навички:**

- самостійної виконавської та викладацької роботи;
- швидкого, досконалого та компетентного по відношенню до стилю опанування незнайомих творів;
- читання з листа;
- всебічне володіння різноманітним арсеналом піаністичної техніки;
- побудування власної виконавської інтерпретації твору, концертного виступу тощо;
- професійної підготовки для виконання концертної програми на сцені.

Навчальна дисципліна є стрижнем фахової підготовки здобувачів за спеціалізацією «фортепіано» та має міждисциплінарний характер. «Фах (підготовка магістерської виконавської програми)» інтегрує навички, вміння та знання різних видів діяльності піаніста в глибоких зв'язках з історико-теоретичною, культурологічною, педагогічною та практичною фаховою підготовкою. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця навчальна дисципліна «Фах (підготовка магістерської виконавської програми)» невідривно пов'язана з предметами фахового циклу, а також з предметами як фундаментального (культурологічного, музикознавчого) циклу. Отримані практичні навички, вміння та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Концертмейстерський клас», «Камерний ансамбль», «Музична педагогіка вищої школи»,

«Підготовка магістерської наукової роботи», «Методика викладання фаху у закладах вищої освіти», «Методика викладання концертмейстерського класу», «Фахова практика» тощо.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі набудуть наступних програмних результатів навчання:

- володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності.
- володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів у концертно-виконавському та репетиційному процесах.
- визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві.
- професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків у діяльності піаніста.
- вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.
- володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.
- володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.
- здійснювати викладання за фахом «Фортепіано» з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача.

Перелік тем

Тема 1. Виявлення рівня професійної ерудиції, музикознавчої інформованості й творчих уявлень студента.

Тема 2. Складові якісного прочитання авторського тексту та опанування фактури музичного твору на етапі його розбору.

Тема 3. Осмислення драматургічної цілісності твору великої форми та виявлення специфіки його образно-емоційної виразності.

Тема 4. Типовість та особливості форми твору, що вивчається.

Тема 5. Специфіка музичної мови у творах українських композиторів різних історичних періодів.

Тема 6. Опанування технічних складностей та особливостей інтерпретації.

Тема 7. Опрацювання концепції твору в культурно-історичному та художньому контексті.

Тема 8. Виявлення специфіки комплексу засобів музичної виразності в сучасних творах.

Тема 9. Робота над інтерпретацією художнього потенціалу творів з використанням новітніх технік композиції та звуковидобування.

Тема 10. Вміння визначити стильові особливості запису тексту твору з використанням новітніх технік композиції та звуковидобування.

Тема 11. Опанування фактурних елементів твору.

Тема 12. Типові закономірності композиції та фактурної організації у сучасному композиторському мистецтві.

Тема 13. Робота над комплексом професійних вимог до виконавського втілення твору обраного стилю.

Тема 14. Розвиток музичного мислення та уявлень студента шляхом асоціативного ставлення до конкретно особистої, образно-сміслової суті творів.

Тема 15. Робота над особливостями підбору, інтерпретації та підготовки до концертного виконання короткої сольної програми (10-15 хв.).

Тема 16. Вивчення специфіки жанрово-стильових особливостей та виконавської техніки їх втілення обраного твору.

- Тема 17. Опрацювання рекомендованої викладачем додаткової літератури та прослуховування записів видатних виконавців.
- Тема 18. Виявлення концепції сольної програми та визначення відповідного виконавського профілю
- Тема 19. Специфіка роботи над вивчення програми значної тривалості в її художній цілісності
- Тема 20. Робота над інтонаційною виразністю та утриманню виконавської форми в її технічній досконалості
- Тема 21. Творча інтерпретація концепту програми та побудова авторських коментарів та анонсів до творів програми
- Тема 22. Робота над специфікою виконавського перевтілення у концертуванні зі вступними коментарями
- Тема 23. Артистичне втілення художнього змісту творів під час концертного, конкурсного виступу, підготовка до виступу
- Тема 24. Вдосконалення навичок виконання та втілення специфіки стилю, закономірностей побудови твору.
- Тема 25. Методи роботи над опануванням програми в цілому, над якістю виконавської форми та набуттям відповідного артистизму висловлювання.
- Тема 26. Подальша робота над навичками піаністичної майстерності.
- Тема 27. Виконавське втілення стилю, жанру та індивідуальній суттєвості твору.
- Тема 28. Активізація образно-асоціативного мислення і уявлення.
- Тема 29. Виховання у студента художнього смаку, естетичного відчуття, гармонічного поєднання інтелектуального та емоційного ставлення до виконавського процесу як необхідних умов для розкриття його творчої особистості, набуття осмисленої виконавської волі та невимушеної артистичності.
- Тема 30. Досягнення довершеної виконавської підпорядкованості засобів музичної виразності: осмисленого синтаксису мови, індивідуальній оркестровці, різноманітності прийомів звуковидобування, виразності ритмічних характеристик.
- Тема 31. Методи роботи над опануванням програми в цілому, над якістю виконавської форми та набуттям відповідного артистизму висловлювання.
- Тема 32. Визначення головних проблем, притаманних стилю та жанру, специфіці музичної форми виконуваного репертуару.
- Тема 33. Вдосконалення загальних технічних формул фактури та підпорядкованість їх художнім вимогам.
- Тема 34. Робота над максимальною досконалістю піаністичної форми виконання творів державної програми, підготовка до виступу.

Форми та технології навчання

Навчальна Дисципліна «Підготовка магістерської виконавської програми (фах)» для студентів освітнього ступеня «Магістр» фортепіанного факультету Академії складається з індивідуальних занять та великої частки годин для самостійної роботи та підготовки.

Навчальні ресурси

Нотний матеріал відповідного фортепіанного репертуару, музикознавча та методична література за фахом представлені у вільному доступі в бібліотеці та читальній залі Академії. Інструментарій у репетиційних приміщеннях, навчальних аудиторіях, концертних залах Академії надається для проведення занять, репетицій та концертних виступів відповідно до розкладу. За умови дистанційного навчання через протиепідеміологічні заходи, всі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали завантажуються на GOOGL DISK ifm1.2nmau@gmail.com. Програми модульних контрольних робіт у формі концертного виступу студентів у формі посилання

на YOUTUBE надсилаються на офіційні електронні адреси кафедр або у особистих повідомленнях на офіційні сторінки кафедр мережі ФБ.

Методи контролю

Підсумковими формами контролю з дисципліни «Підготовка магістерської виконавської програми (фах)» за професійним та творчим розвитком студентів освітнього ступеня «Магістр» є іспит у 2 семестрі, заліки з оцінкою у 1, 3 семестрах та державний екзамен наприкінці 4 семестру. Крім того, протягом 1 семестру студент освітнього ступеня «Магістр» мусить не менше одного разу виступити в академічному концерті з спеціально підготовленою програмою, що створює певну ритмічність сценічного досвіду та виступає своєрідним аналогом обов'язкового семінару. Протягом 2 семестру студент освітнього ступеня «Магістр» мусить виконати сольну програму з виконавськими коментарями.

Залікові та іспитові вимоги:

1 семестр.

Академічний концерт: програма за довільним вибором з модулів 1-3 модулів

Залік: програма за довільним вибором з модулів 1-3

2 семестр.

Сольний концерт: вільна програма

Іспит: програма за довільним вибором з модулів 1-3

3 семестр.

Залік: вільна програма, можливо виконання нового твору з майбутньої дипломної програми

4 семестр.

Державний екзамен: довільна програма, у якій мають бути представлені твори різних стилів та жанрів. Може бути використаний один твір з репертуару попередніх років. У складі дипломної програми обов'язковими є: поліфонія; сонатна або циклічна форма; твір українського автора; концерт для фортепіано з оркестром.

Система оцінювання

Семестр 1

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Модульна робота (академічний концерт)	45
2.	Відвідування занять	5
3.	Участь у конкурсі/концерті/виступ з оркестром	5
4.	Залік	45
	Всього	100

Семестр 2

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Модульна робота (сольний концерт)	45
2.	Відвідування занять	5

3.	Участь у конкурсі/концерті/виступ з оркестром	5
4.	Іспит	45
	Всього	100

Семестр 3

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Відвідування занять	5
2.	Участь у конкурсі/концерті/виступ з оркестром	5
3.	Залік	90
	Всього	100

КРИТЕРІЇ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ

Оцінка «Відмінно» (А) 90 – 100 балів: отримує студент, який представив програму найвищого/високого рівня складності, виявив глибоке, зріле, індивідуальне інтерпретаторське мислення та розуміння стилю, продемонстрував відмінну, художньо довершену технічну майстерність, яскравий, органічний артистизм, високу стабільність виконання.

Оцінка «Добре» (В) 82 – 89 балів: отримує студент, який представив програму високого рівня складності, виявив переконливе, традиційне інтерпретаторське мислення та розуміння стилю, продемонстрував добру технічну майстерність, сформований артистизм, достатню стабільність виконання.

Оцінка «Добре» (С) 74 -81 балів: отримує студент, який представив програму високого/середнього рівня складності, але його інтерпретаторське мислення та розуміння стилю не завжди переконливе або має формальний характер. Студент продемонстрував добру технічну майстерність, достатню стабільність виконання при невиразному артистизмі.

Оцінка «Задовільно» (D) 64-73 балів: отримує студент, який представив програму середнього/завищеного рівня складності, непереконливу інтерпретацію, недостатнє розуміння стилю. Його технічна майстерність недосконала, артистизм невиразний або зовнішній, стабільність виконання лише часткова.

Оцінка «Задовільно» (Е) 60-63 балів: отримує студент, який представив програму середнього рівня складності, фрагментарне інтерпретаторське мислення та розуміння стилю, не виявив артистизму, показав недосконалу техніку та недостатню стабільність виконання.

Оцінка «Незадовільно» (F) 35-59 балів: отримує студент, який представив програму низького рівня складності, неглибоке інтерпретаторське мислення та розуміння стилю, проявив себе як нестабільний виконавець з обмеженою технікою та малим артистизмом.

Оцінка «Незадовільно» (FX) 1-34 балів: отримує студент, який представив програму низького рівня, слабо сформоване інтерпретаторське мислення та розуміння стилю, виявив обмежену техніку, відсутність артистизму, нестабільність виконання.

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами.

Неформальна освіта

Передбачається у межах вивчення навчальної дисципліни участь студентів у міжнародних та вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, відвідування культурно-мистецьких заходів, театрів, мистецьких експозицій та виставок, музичних фестивалів, конкурсів, концертів тощо.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Виконавські школи вищих учбових закладів України: тематичний збірник наукових праць/ Київська державна консерваторія ім. П.І. Чайковського. – Київ, 1990. – 180 с.
2. Вірановський Г. Музично-теоретичні системи. – К.: Музична Україна, 1978. – 86 с.
3. Володимир Горовиць та проблеми виконавства ХХІ століття:Збірка статей. –К., КДВМУ ім.Р.М.Глієра, 2006. – 222 с.

4. Вознесенська Є.І. Виконавські інтерпретації двоголосних інвенцій Й.С.Баха: Навчальний посібник. – К., НМАУ імені П.І.Чайковського, 2006. – 116 с.
5. Гнатів Т. Музична культура Франції рубежу XIX-XX століть. – К.: Музична Україна, 1993. – 200 с.
6. Григоренко О. Джон Кейдж. Творчість. – К.: Музична Україна, 2012. – 226 с.
7. Давидов М.А. Виконавське музикознавство: Енциклопедичний довідник. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. – 400 с.
8. Деменко Б. Поліритміка/Б.Деменко – К.:Музична Україна, 1988. – 119 с.
9. Зі спадщини майстрів. Книга перша: Збірка статей//Науковий вісник НМАУ. – Вип..30. – К., 2003.- 284 с.
10. Зі спадщини майстрів. Книга друга: Збірка статей//Науковий вісник НМАУ. – Вип. 101. – К., 2013. – 490 с.
11. Касьяненко Л.О. Робота піаніста над фактурою: Посібник з вивчення виконавської інтерпретації фактури фортепіанного твору. – К., НМАУ, 2003. – 168 с.
12. Катрич О. Стиль музиканта-виконавця (теоретичний та естетичний аспекти) / О.Катрич. – Дрогобич: Відродження, 2000. – 100 с.
13. Кашкадамова Н. Історія фортеп'янного мистецтва сторіччя. – Т.:АСТОН, 2006. – 608 с.
14. Кашкадамова Н. Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах: Навчальний посібник. – Тернопіль: СМТ «Астон», 1998 – 300 с.
15. Кашкадамова Н. Фортепіанне мистецтво Шопена: Науково-методичний нарис. – Тернопіль: СМП «АСТОН», 2000. – 80 с.
16. Кашкадамова Н. Фортеп'янно – виконавське мистецтво України. Історичні нариси. – Львів: КІНПАТРИ ЛТД, 2017. – 616 с.
17. Київська фортепіанна школа. Імена та часи: Колективна монографія. – Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського, 2013. – 630 с.
18. Курковський Г. Микола Віталійович Лисенко – піаніст-виконавець. – К.: Музична Україна, 1973. – 150 с.
19. Марценківська О. Трилінійні та чотирилінійні поліритмічні структури у творах Б. Лятошинського (деякі проблеми виконання)// Виконавське музикознавство – К.: Науковий вісник НМАУ, 2009. – Вип.82. – с.23 – 34.
20. Мирослав Скорик: Збірка статей. – Львів: СПОЛОМ, 1999. – 135 с.
21. Павлишин С. Валентин Сильвестров. – К., Музична Україна, 1989. – 87 с.
22. Проблеми фортепіанного виконавства та педагогіки: Збірка статей// Науковий вісник НМАУ. – Вип. 71. – К., 2008. – 160 с.
23. Ракул Ю.К. Мистецтво педалізації як один з основних засобів виразності фортепіанного виконавства:Навчально-методичний посібник. – Одеса:Фотосинтетика, 2007. – 160 с.
24. Ринденко О. О. Мессіан про стиль О. Мессіана//Музичний стиль: історія, теорія, сучасність. – К.:Науковий вісник НМАУ, 2004. – Вип.38. – С.192 – 199.
25. Рощина Т. Кантілена і педалізація як суттєві акценти фортепіанного виконавства у педагогічних принципах Олександра Александрова, видатного діяча київської школи піанізму// Музичне виконавство. Кн. 9. – К.: Науковий вісник НМАУ, 2003. – Вип.26. – С. 82 – 93.
26. Рощина Т. Олександр Александров: педагог про стильові аспекти фортепіанного виконавства// Музичне виконавство. Кн.7. – К., Науковий вісник НМАУ, 2001. – Вип. 18. – С. 169 – 178.
27. Рощина Т. Олександр Александров про музичний романтизм як явище піаністичної культури //Культурологія та мистецтвознавство.– К.: Київське музикознавство, 2003. - Вип. 9. – С. 171 – 183.
28. Сюта Б. Музична творчість 1970 – 1990 рр. : параметри художньої цілісності/ Б.Сюта. – К., 2006. – 256 с.

29. Ф. Шопен: 200 років романтизму: Збірка статей// Науковий вісник НМАУ. – Вип.102. – К., 2011. – 160 с.
30. Чернявська М. Піанізм бетховенської доби. Становлення фортепіанної фактури: Навчальний посібник. – Харків:Видавництво «Смугаста типографія», 2015. – 208 с.