

КАФЕДРА ДЕРЕВ'ЯНИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Фах (підготовка магістерської виконавської програми) Гобой

Освітній ступінь	магістр
Спеціальність	025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професійна програма	«Музичне мистецтво» Гобой

Курс	1-2
Семестр	1-3

Статус	<u>обов'язкова</u>
Форма контролю	<u>екзамен</u> / атестаційний іспит

ECTS	10
Годин	300
Індивідуальні заняття	96
Самостійна робота	204

Інформація про викладача

ПІБ	Кононов Микола Миколайович, доцент кафедри дерев'яних духових інструментів кафедри дерев'яних духових інструментів НМАУ імені П.І.Чайковського
Профіль викладача	https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9UtGdBwAAAAJ
e-mail	kz0665487057@gmail.com

Мета та завдання курсу

Метою навчальної дисципліни **Фах (Підготовка магістерської виконавської програми)** є підготовка фахівців освітнього ступеня «Магістр музичного мистецтва».

Завдання:

- надання студенту фундаментальних професійних знань і навичок;
- виховання фахівця обізнаного у проблематиці споріднених мистецьких галузей знань;
- виховання музиканта, здатного глибоко відчувати і мислити, любити свою професію, такого, що має прагнення до подальшого самовдосконалення.

Студент повинен засвоїти і знати:

- основи теорії та методології інтерпретації інструментальних творів;
- методи роботи над творами різних жанрів та стилів (соло, в ансамблі, оркестрі);
- психологію виконавської та педагогічної діяльності;
- норми професійного етикету та артистичної культури;

- історію виконавства на духових інструментах.

Магістр повинен мати комплекс навичок та вміти:

- застосовувати різноманітні виконавські техніки та прийомами, які забезпечують якісне звуковидобування та звуковедення;
- використовувати здобуті знання та навички під час сольного музикування, а також під час гри у ансамблі, оркестрі;
- грати («читати») з аркуша;
- самостійно опановувати та інтерпретувати музичні твори;
- швидко запам'ятовувати (вивчати на пам'ять) музичні твори;
- використовувати нетрадиційні засоби виразовості (мікрохроматика, багатозвуччя, тощо);
- грати на споріднених інструментах (англійський рожок).

Підсумковими формами контролю з дисципліни «Підготовка магістерської виконавської програми (фах) гобой» за професійним та творчим розвитком студентів освітнього ступеня «Магістр» є іспити у 1 – 2 семестрах, державний іспит наприкінці 3 семестру. Крім того, протягом кожного 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.

Для ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та її специфіки, засвоєння матеріалу використовується електронна пошта (e-mail), FB-месенджер, Viber, Googl meet, Zoom.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань тощо.

Програмні компетентності:

Загальні компетентності (ЗК):

- ЗК 2.** Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- ЗК 3.** Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
- ЗК 4.** Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- ЗК 5.** Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- ЗК 6.** Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
- ЗК 7.** Здатність до міжособистісної взаємодії;
- ЗК 8.** Здатність працювати в міжнародному контексті;
- ЗК 9.** Здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

- СКС 1.** Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції;
- СКС 2.** Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду;
- СКС 3.** Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики;
- СКС 4.** Здатність інтерпретувати художні образи у виконавській / композиторській / педагогічній діяльності;
- СКС 5.** Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації;

СКС 6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти;

СКС 7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету;

СКС 8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного/навчального матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.

Програмні результати навчання:

ПРН 1 Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності;

ПРН 3 Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві;

ПРН 4 Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків;

ПРН 5 Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію;

ПРН 6 Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських та педагогічних інтерпретацій;

ПРН 7 Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом;

ПРН 8 Здійснювати викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії музики / композиції з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача;

ПРН 9 Здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення;

ПРН 10 Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики.

Перелік тем

Тема 1. Технологічні складові виконавської майстерності
Тема 2. Раціональна постановка: компоненти та різновиди
Тема 3. Виконавські манери: традиції та специфіка
Тема 4. Виконавські стилі
Тема 5. Стильові особливості виконавських жанрів
Тема 6. Складові виконавської майстерності
Тема 7. Професійна етика музиканта-виконавця

Тема 8. Сучасні форми виконавської діяльності
Тема 9. Тенденції розвитку сучасного виконавства на духових інструментах
Тема 10. Українські національні традиції у сучасному академічному виконавстві
Тема 11. Провідні школи виконавства
Тема 12. Дослідження та накопичення репертуару як складова виконавської майстерності

Форми та технології навчання

Базова форма навчання визначена навчальним планом (очна, денна). В сьогочасних реаліях пандемії в освітньому процесі запроваджена змішана форма навчання як синтез онлайн та офлайн форм.

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються студенту.

Методи контролю

Підсумковими формами контролю з дисципліни Фах (Підготовка магістерської виконавської програми) за професійним та творчим розвитком студентів освітнього ступеня «**Магістр**» є екзамени у 1-му, 2-му семестрах, атестаційний іспит наприкінці 3-го семестру. Крім того, протягом кожного 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.

Система оцінювання

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Академічний концерт	30
2.	Відвідування занять	20
3.	Атестаційний іспит	50
4.	Всього	100

Критерії оцінювання знань студентів

90-100-А (відмінно) – відповідає яскравій грі гобоїста із якісною реалізацією всіх технологічних компонентів виконавської майстерності;

82-89-В (добре) – відповідає якісному виступу гобоїста, але з наявністю незначних недоліків;

74-81-С (добре) – відповідає впевненому виступу гобоїста, але з наявністю певних вад;

64-73-Д (задовільно) – наявність значних вад у грі виконавця;

60-63-Е (задовільно) – представлені твори не відповідають вимогам НМАУ, наявність значних вад у грі виконавця;

35-59-FX (незадовільно) – рівень виконання твору студентом не відповідає вимогам НМАУ.

1-34 - F (незадовільно) - Студент не засвоїв матеріал програми внаслідок порушення навчальної дисципліни та неприпустимого ставлення до предмета.

Інклюзивне навчання

Передбачене викладання навчальної дисципліни для студентів з особливими освітніми потребами.

Навчання іноземною мовою (за потреби)

За потреби навчальна дисципліна може викладатися англійською мовою. За бажанням студентів допускається вивчення матеріалу за допомогою англійськомовних онлайн-курсів за тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.

Неформальна освіта

Впродовж вивчення навчальної дисципліни передбачається участь студентів у науково-методичних, практичних конференціях, конкурсах творчих робіт, майстер класах, відвідування культурно-мистецьких проєктів, театрів, мистецьких експозицій та виставок, музичних фестивалів, конкурсів тощо.

Рекомендована література:

1. Апатський В. Питання музичного виконавства та педагогіки, К., 1979
2. Апатський В. Основи теорії та методики духового музично-виконавського мистецтва. – Навчальний посібник. – К., НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2006. – 432 с.
3. Вовк Р. Історія, акустична природа і виразні можливості аплікатури кларнета: Дис. канд. мистецтвознавства, 17.00.03 – К., 2004
4. Карп'як А. Особливості флейтових текстів Й.С.Баха / А.Карп'як // Студії мистецтвознавчі. Число 2 (18). – Київ: ІМФЕ, 2007. – С.67-75
5. Качмарчик В. Технологія постановки звука на флейті: історія і сучасність // Часопис НМАУ ім. П.І.Чайковського. - № 2(11). – Київ. 2011. – С.85-92.
6. Кононов М.М. Деякі питання методики подолання труднощів гри на гобої./ Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Випуск 22. Музичне виконавство. Книга 8-а. Збірка статей. Ред.-упор.: М.Давидов, В.Сумарокова. – Київ, 2002. – С.178, 239с.
7. Кушнір А. Творчість Й.Й.Кванца у контексті розвитку європейських флейтових шкіл /А.Кушнір // Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського. – Вип. 70 : Проблеми методики та виконавства на духових інструментах. Кн.І. – К., 2008. – С.88-95.
8. Мимрик М. Р.Саксофон в українській камерній музиці кінця ХХ-початку ХХІ століття : композиторська творчість і виконавська практика: Дис. канд.мистецтвознавства;17.00.03 / М.Р. Мимрик; НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т. Рильського-К.,2013.-244с.

9. Пушечников І.Ф. Про майстерність педагога-гобоїста./ Теорія і практика гри на духових інструментах. Збірка статей. Редактор-складник В.М.Апатський. – Київ: Музична Україна, 1989. – 136с.
10. Шутко Ю. Флейтове мистецтво ХХ ст. в контексті української культури. Дис. Канд. Мистецтвознавства: 17.00.03 – музичне мистецтво/ Державна академія керівних кадрів культури та мистецтв. – К., 2010. – 196с.

Допоміжна література

1. Artaud P.-Y. La flûte / Pierre-Yves Artaud. – Paris: J.-C. Lattès - Salabert, 1986. – 95 p.
2. Bate Ph. The flute: a study of its history, development and construction / Philip Bate. – London: Benn, 1969. – 268 p.
3. Böhm T. Die flöte und das Flötenspiel in akustischer, technischer und artistischer Beziehung / Theobald Böhm. – Leipzig-Berlin: Zimmerman, 1871. Reprint, 1980. – 34 S.
4. Brown R. The early flute: a practical guide / Rachel Brown. – Cambridge University Press, 2002. – 184 p.
5. Chapman F. B. Flute Technique / Frederick Bennett Chapman. – London Oxford University Press, 1964. – Third Edition. – 84 p.
6. Galway J. Flute / James Galway // Yehudi Menuhin Music Guides. – London: Macdonald, 1982. – 244 p.
7. Köhler E. Köhler's Endorsement of Zimmermann Flutes / Ernesto Köhler. – Режим доступу: <http://oldflutes.com/articles/zimmkoh.htm>
8. Lenski K., Ventzke K. Das Goldene Zeitalter der Flöte Frankreich 1832-1932 / Karl Lenski, Karl Ventzke. – Celle: Moeck Verlag, 1992. – 268 S.
9. Lorenzo L. de My complete story of the flute / Leonardo De Lorenzo. – Texas Tech University Press, 1992. – 660 p.
10. Oleskiewicz M. The flutes of Quantz: Their Construction and Performing Practice / Mary Oleskiewicz // The Galpin Society Journal. – 2000. Apr. – Vol. 53. – P. 201-220.
11. Powell A. The Flute / Ardal Powell. – Yale University Press, 2003. – 347 p.
12. Quantz J. J. Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen / J. J. Quantz. – Reprint der Ausgabe Berlin, 1752. Mit einem Vorwort von H.-P. Schmitz. Mit einem Nachwort, Bemerkungen, Ergänzungen und Registern von H. Augsburg. 4 Auflage. – Kassel: Bärenreiter-Verlag. Karl Vötterle GmbH & Co. KG, 2004. – 424 S.
13. Schmitz H.-P. Querflöte und Querflötenspiel in Deutschland während des Barockzeitalters / H.-P. Schmitz. – Kassel: Bärenreiter, 1958. – 89 S.
14. Solum J. The early flute / John Solum, Anne Smith. – Oxford University Press, 1995. – 184 p.
15. Toff N. The flute book: a complete guide for students and performers / Nancy Toff. – Oxford University Press, 1996. – 495 p.
16. Toff N. The development of the modern flute / Nancy Toff. – Taplinger Pub. Co., 1979. – 268 p.

Інформаційні ресурси

1. <http://flutehistory.co.uk/>
2. <http://www.flutehistory.com/>
3. <http://www.knmau.com.ua/>
4. <http://www.nsou.com.ua/history.html>