

Программа
дополнительного вступительного испытания творческой и (или)
профессиональной направленности
«Исполнительское мастерство»

Пояснительная записка

Дополнительное вступительное испытание творческой и профессиональной направленности «Исполнительское мастерство» проводится с целью определения способностей поступающих к освоению образовательных программ по профилю «Музыка». На вступительном экзамене абитуриентам предлагаются задания, сформированные с учетом профессионально-творческих особенностей направления подготовки с целью:

- выявления уровня довузовской подготовки абитуриентов: на базе профильных образовательных учреждений (музыкальная школа, детская школа искусств);
- раскрытия талантов абитуриентов, имеющих яркие музыкально-творческие способности.

Вступительные испытания по дисциплине «Исполнительское мастерство» (фортепиано, баян, аккордеон, вокал и др.) предполагают исполнение сольной программы, состоящей из двух произведений по выбору абитуриента:

Вариант 1. Инструментальная программа:

- 1.1. Произведение полифонической или крупной формы.
- 1.2. Пьеса или этюд.

Вариант 2. Вокальная программа:

- 2.1. Произведение композитора-классика (песня, романс).
- 2.2. Песня народная или эстрадная (без сопровождения или под фонограмму).

Вся программа исполняется наизусть. На исполнение программы отводится от 10 до 15 минут.

Требования к уровню подготовки абитуриента

Исполнение программы предполагает знание абитуриентом различных музыкальных стилей и жанров, владение необходимыми исполнительскими навыками.

На экзамене поступающий должен исполнить два произведения: полифоническое сочинение (например, Прелюдия и fuga из «Хорошо темперированного клавира», 2-х или 3-х голосная инвенция, часть из сюиты И.С. Баха, прелюдия и fuga русского композитора) или произведение крупной формы (например, 1-я часть сонатины, сонаты или концерта, рондо, вариации); пьесу или этюд (например, Песня без слов Ф. Мендельсона, Пьеса из цикла «Времена года» П.И. Чайковского; этюд С. Геллера, И. Крамера – по выбору абитуриента).

Если это вокальная программа - поступающий должен исполнить два произведения: песню или романс композитора-классика (например, «Лесная песнь» Э. Грига (зарубежная классика) или «Майский день» Ц. Кюи (русская классика); песню народную или эстрадную (например, «Ой, цветёт калина» русская народная песня или «Мама» из репертуара ансамбля «Непоседы» – по выбору абитуриента).

При исполнении полифонического произведения необходимо показать уровень полифонического мышления: раскрыть композиционное единство музыкальных тем, умение слышать отдельные элементы музыкальной ткани – горизонталь и единое целое – вертикаль (полифонический слух).

Исполнение произведения крупной формы предполагает осознание принципов композиционного строения, целостное восприятие произведения и составляющих его элементов, понимание метроритмической организации.

Этюд может быть инструктивного или художественного плана. Необходимо продемонстрировать степень свободы исполнительского аппарата, владение разнообразными видами техники (гаммообразные пассажи, арпеджио и др.) в соответствии со звуковыми и артикуляционными задачами, метроритмом.

Исполнение пьесы кантиленного или виртуозного склада требует владения различными видами туше, фразировкой, артикуляцией, педализацией, умениями их применять в зависимости от стиля, эпохи, композитора, художественного образа и исполнительской концепции произведения.

При вокальном исполнении классического произведения необходимо спеть интонационно чисто, раскрыть художественный образ, показать умение пользоваться навыками дыхания, продемонстрировать свободное пение, владение артикуляционными приемами, метроритмом.

Исполнение народной или эстрадной песни без аккомпанемента или под фонограмму требует владения навыками звуковедения, фразировки, артикуляции, умениями их применять в пении.

В зависимости от профессиональной подготовки абитуриента, уровень сложности и объем произведений может варьироваться, однако, в целом, они должны соответствовать примерным требованиям, предъявляемым к выпускникам музыкальных школ, школ искусств и колледжей.

Примерные программы вступительных испытаний

1 ВАРИАНТ (Инструментальное исполнение)

1. А. Скрябин. Прелюдия op 11, № 14
2. Л. Бетховен. Соната №1 f-moll, 1-я часть

2 ВАРИАНТ (Вокальное исполнение)

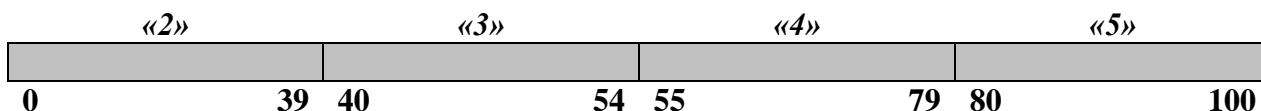
1. Э. Григ. «Лесная песнь»
2. М. Блантер. «Катюша»

Указанные программы являются примерными и предполагают самостоятельный и творческий подход абитуриента к подбору репертуара для вступительного экзамена. Основная цель программы – наиболее полно и ярко раскрыть творческую индивидуальность абитуриента, продемонстрировать уровень его профессиональных исполнительских достижений, общую музыкальную культуру. При исполнении программы желательно строгое соблюдение авторских требований к темпу, динамическим оттенкам, характеру звучания, зафиксированным в нотном тексте.

Критерии оценок вступительного испытания (100-балльная система оценивания)

ШКАЛА ОЦЕНКИ

- «5» - от 80 до 100 баллов
- «4» - от 55 до 79 баллов
- «3» - от 40 до 54 баллов
- «2» - менее 40 баллов

Оценка «отлично» (от 80 до 100 баллов) предполагает:

- высокий уровень владения музыкальным инструментом или голосом;
- высокое качество музыкально-исполнительской подготовки;
- стремление к расширению уровня исполнительского мастерства;
- высокое техническое мастерство, владение различными средствами музыкальной выразительности – звуком, динамическими оттенками, штриховой палитрой;

- знание основных стилевых направлений;
- умение передать собственным исполнением выразительность музыкальных образов;
- высокую степень развитости музыкально-эстетического сознания и вкуса;
- знание музыкально-теоретической структуры произведения (формы, тематизма, жанровых истоков, взаимосвязи музыкальной ритмоинтонации, тонально-гармонического плана);
- высокий уровень психологической подготовки и полноценное концертное исполнение программы.

Оценка «хорошо» (от 55 до 79 баллов) предполагает:

- исполнение программы в полном объеме (возможно при отсутствии индивидуально-творческого отношения к исполняемым произведениям);
- хорошее владение инструментом или певческим аппаратом (при отсутствии яркости в исполнении – отсутствие ярких динамических оттенков, штрихов, наличие скованности в техническом исполнении);
- знание основных стилевых направлений;
- умение передать собственным исполнением выразительность музыкальных образов;
- возможность некоторых ошибочных действий в исполнении (но не остановки или срывы).

Оценка «удовлетворительно» (от 40 до 54 баллов) предполагает:

- низкое качество исполнительской подготовки, искажающее композиторский замысел;
- неумение передавать образы, содержание музыкального произведения;
- низкий уровень сформированности технических приемов исполнения, слабое владение средствами музыкальной выразительности и техническими возможностями;
- остановки в исполнении, вызванные чрезмерным волнением абитуриента, его психологической и технической неподготовленностью.

Оценка «неудовлетворительно» (менее 40 баллов) предполагает:

- слабые теоретические и практические музыкальные навыки и умения;
- неспособность передачи исполнительской концепции музыкального произведения;
- исполнение программы неуверенно, сбивчиво, с остановками, ошибками, связанными не только с внутренним волнением и психофизическим состоянием, но явно со слабой подготовкой к экзамену.

Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному испытанию

1. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М., 1981.
2. Гольденвейзер А.Б. О музыкальном искусстве. – М., 1975.
3. Исполнительская подготовка учителя музыки: Программы дисциплин предметной подготовки по специальности музыкальное образование. - М., 1999.
4. Ламперти Ф. Искусство пения. По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. – СПб., 2010.
5. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М., 1987.
6. Подуровский В.М., Сулова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. – М., 2001.
7. Шорникова М.И. Десять страниц из истории музыки. – Ростов н / Д., 2010.

Методические рекомендации для подготовки к дополнительному вступительному испытанию творческой и профессиональной направленности «Исполнительское мастерство»

1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы

В музыкальной педагогике давно замечено, что уровень общего художественного развития обучающегося оказывает существенное влияние на уровень его музыкально-исполнительской культуры и музыкального мышления. Чем больше музыкант будет знать разнохарактерной музыки, обладать большим музыкальным опытом, тем смелее он проявляет творческую фантазию. А чем ярче фантазия художника, тем отчетливее внутреннее видение художественного образа, богаче арсенал исполнительской культуры.

Музыкант должен стремиться играть или петь не только хорошо, но так, чтобы затронуть душу слушателя, удивить его, увлечь, заинтересовать. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что учитель музыки должен иметь крепкую исполнительскую базу, обладать развитым эстетическим сознанием, глубоко чувствовать и понимать музыкальное искусство. В процессе обучения будущий учитель музыки приобретает не только профессиональную подготовку, но и совершенствует личные качества: работоспособность, требовательность к себе, ответственность, умение самостоятельно работать.

В процессе занятий решаются следующие задачи:

- овладение техникой игры или пения;
- изучение музыкальных произведений различных жанров, стилей;
- воспитание исполнительской культуры;
- воспитание осмысленной, грамотной, содержательной интерпретации музыкальных произведений;
- овладение игрой или пением в ансамбле;
- формирование широкого музыкального кругозора.

2. Организация самостоятельной работы

Инструментальная подготовка

В процессе самостоятельной работы большое внимание необходимо уделять развитию техники. Техника в целом – это совокупность необходимых средств для разрешения художественных задач, поэтому необходимо изучать не только этюды на различные виды техники (мелкая, октавная, аккордовая, двойные ноты и т.д.), но и виртуозные пьесы.

Работа над гаммами, арпеджио и этюдами – важный фактор овладения техникой игры на инструменте, ее следует вести на протяжении всего периода обучения. Необходимо знать все мажорные и минорные гаммы до 5 знаков, арпеджио к ним.

Основные *принципы* развития технического аппарата:

1. Гибкость и пластичность аппарата.
2. Связь и взаимосвязь всех его составляющих при ведущих активных пальцах.
3. Целесообразность и экономия движений.
4. Слуховой контроль, вдумчивая игра, управляемость техническим процессом.
5. Звуковой результат как необходимый итог.

Изучение пьес малой формы, а также развернутых концертных произведений предполагает развитие ассоциативного мышления, творческого воображения, совершенствование профессионального мастерства. Для преодоления исполнительских трудностей необходим целесообразный выбор аппликатуры. Разумно подобранная аппликатура помогает найти более короткий путь к достижению цели, к осуществлению художественных задач.

Серьезное внимание следует обращать на изучение полифонических произведений, так как занятия полифонией – не только лучшее средство развития личностных качеств музыканта, но и чисто инструментальных, технических. Многоголосная ткань учит «петь» на инструменте, умению слушать как отдельные элементы музыкальной ткани, то есть горизонталь, так и единое целое – вертикаль. Для этого рекомендуется играть полифоническое произведение по голосам, а также голоса попарно; петь один из голосов, играя остальные на инструменте. Изучение полифонических произведений является отличной школой слуховой и звуковой подготовки к исполнению произведений любых жанров.

При работе над произведениями крупной формы необходимы умения мыслить большими музыкальными построениями, ощущать форму в целом. Особенно полезна здесь

работа над сонатным аллегро. В каждом конкретном случае следует обращать внимание на своеобразие в структуре произведения, объяснять, чем оно вызвано, устанавливать связь с содержанием. Так как главная, побочная и заключительная партии отличаются по характеру, жанровой окраске, ладогармоническому освещению, то и для исполнения потребуются различные артикуляционные штрихи, приемы звукоизвлечения и т.д. Полезно ознакомиться со всем циклом произведения, т.к. сонатный цикл многочастен, вбирает в себя многие музыкальные формы, являясь вершиной музыкальной композиции.

Чтение нот с листа – необходимая форма работы в исполнительском классе. Нотный материал для чтения с листа следует постепенно усложнять, повышать требования к качеству исполнения, добиваясь грамотного чтения нотного текста. Чтение с листа способствует расширению музыкального кругозора исполнителя, обогащает спектры его эмоций, создает благоприятные условия для активизации интеллектуальной деятельности. Столь же важна и форма эскизного изучения произведений. Увеличение объема используемого музыкального материала и ускорение темпов его прохождения стимулируют музыкальное развитие, открывают широкие возможности для всестороннего ознакомления с музыкальной литературой.

В процессе занятий на музыкальном инструменте необходимо использование технических средств обучения. Прослушивание записей исполнения того или иного произведения позволяет ознакомиться с различными его трактовками, с мастерством выдающихся музыкантов, становится важным компонентом овладения исполнительским мастерством.

Вокальная подготовка

Вокальная самостоятельная работа заключается в разучивании музыкального и поэтического текстов. Для достижения наилучшего эффекта следует учить не только свою мелодическую линию, но и исполнять ее с аккомпанементом для максимально точного осмысления гармонии произведения. При этом рекомендуется уделять особое внимание дыханию и положению гортани в пении.

Существуют общеизвестные правила организации певческого вдоха и выдоха. Для правильного вдоха используются разные типы дыхания (исключение составляет ключичное дыхание). Главное здесь – удобство. Например, если певцу нужно спеть длинную фразу, диафрагматического типа дыхания может не хватить и нужно подключить также и грудное дыхание. Умеренно вдохнув, следует сделать краткую задержку дыхания, что позволит хорошо прочувствовать опору звука.

Опора – важнейшее ощущение в пении, благодаря которому певец спокойно распоряжается своим голосом. Под чувством опоры голоса следует понимать своеобразное ощущение, сопровождающее правильно опертое певческое голосообразование. Чувство опоры – субъективное ощущение и поэтому ощущается разными певцами по-разному. Одни считают, что это своеобразное ощущение как бы столба воздуха, поддерживаемого снизу мышцами живота и упирающегося в небный свод. Многие же понимают под чувством опоры лишь определенную степень напряжения выдыхательной мускулатуры, подающую нужное воздушное давление голосовым связкам. У каждого певца индивидуальные ощущения опоры. Все зависит от путей контроля за звукообразованием.

В вокальной педагогике широко применяются термины «грудной и головной резонаторы». Голос при хорошем резонировании яркий и звонкий. При грудном – насыщен, «мясист». Под головным резонатором певцов иногда понимают все полости, находящиеся выше гортани, т.е. включают в это понятие не только нос, носоглотку и придаточные полости носа, но и ротоглоточный канал. Но это не совсем правильно, т.к. хороший певческий звук предполагает или полное перекрытие хода в нос мягким небом или совершенно незначительное сообщение. Под головным резонатором следует понимать только полости, расположенные выше небного свода, в лицевой части головы, в области «маски» (имеется в виду та часть лицевого скелета, которая прикрывается маскарадной маской). Головной резонатор – важнейший индикатор правильного певческого звучания голоса. Все пути через «мычание», «нычание», посредством

гласного «и» и путем активизации смыкания связок, ведут к появлению головного резонирования.

Грудное резонирование, т.е. ощущение ясно выраженных вибраций в области грудной клетки, сопровождает все звукообразование на протяжении полутора октав диапазона мужского голоса и в нижнем, и центральном участках женского голоса. Резонатором в акустическом понимании этого слова здесь могут быть трахея и крупные бронхи. Резонаторные ощущения в грудной клетке ощущаются певцом, если он приложит руку к любой ее части. Практически надо стремиться к такому звучанию, когда головной и грудной резонаторы звучат одновременно.

Певец должен быть каждый день в вокальной форме. Для этого ему надо придерживаться определенных гигиенических правил. Надо беречь голосовой аппарат от утомления: много не разговаривать, не перепевать, не злоупотреблять высокими нотами и громким пением. Необходимо следить за состоянием слизистых оболочек верхних дыхательных путей, не допуская их воспаления. Никогда не следует петь без распевки. Занятия следует распределять в течение всего дня, не допуская пения более часа подряд. Во время урока делать небольшие перерывы.

Певец сам является «музыкальным инструментом». Голос тогда звучит хорошо, когда человек здоров. Поэтому певец в жизни должен придерживаться определенного режима и выполнять правила общей гигиены.

3. Задания для самостоятельной работы

Практическое освоение основных этапов работы над музыкальным произведением предполагает:

- ознакомление с произведением;
- создание «эскизного» представления о произведении в целом;
- разбор текста;
- многократное проигрывание (пропевание);
- поиск средств музыкальной выразительности;
- выучивание наизусть;
- концертное исполнение;
- анализ неудач при исполнении и попытку их предотвращать;
- концертное исполнение выученного произведения.

Чтобы составить себе представление о произведении, необходимо услышать его реальное звучание. Для этого можно использовать аудиозаписи. Важно получить ясное представление о характере, содержании, жанровых и стилевых особенностях изучаемого произведения. Предварительный просмотр, определение формы, фактуры изложения, средств выразительности, авторских ремарок, технических трудностей помогут составить план изучения музыкального материала.

Первое прочтение нотного текста должно быть как можно более точным, обратное приведет к искажению музыкального образа. Нельзя допускать невнимательного отношения к нотному тексту, формального его прочтения. Необходимо понимать, что чувства, мысли и идеи композитора, записанные в нотной символике, можно раскрыть лишь с помощью художественного и технически безупречного исполнения, опирающегося на активность слуха, музыкальный и жизненный опыт, специальные знания и общую культуру.

Для более детального и углубленного изучения произведения следует разделить на небольшие части, что даст возможность больше сосредоточиться на технической отработке деталей. Но при этом нельзя упускать из виду целое, необходимо помнить о связи предыдущего и последующего материала. Не следует допускать механически бездумного проигрывания или пропевания произведения целиком. При разборе произведения можно останавливаться, обдумывать исполненное, многократно повторить отдельные фрагменты, осуществлять поиск различных приемов исполнения. В необходимых случаях следует дробить материал на мельчайшие звенья и отдельно отрабатывать технически, предварительно представив их для последующего воплощения в реальном звучании.

В работе над произведением для уяснения ритмики разных голосов или партий можно использовать прием простукивания ритмического рисунка, а освоенный ритмический рисунок каждого голоса соотносить затем друг с другом, вырабатывая правильное представление их совместного звучания. Отдельное проигрывание партий правой и левой руки должно преследовать цель закрепления их в сознании исполнителя, а также проверки точности исполнения и достижения выразительности звучания. Многократное проигрывание отдельных партий должно привести к свободе и непринужденности их исполнения.

При соединении обеих партий необходимо постепенно усложнять исполнительские задачи: после достижения ритмически точной игры можно переключить внимание на достижение выразительности звучания, используя приемы туше, штрихи и динамику. Надо понять их роль в создании характера данного произведения, верной передачи его содержания. Работу по достижению нужной выразительности звучания следует проводить одновременно с работой по техническому освоению музыкального материала, при этом надо не только внимательно рассмотреть, но и осознать авторские ремарки, причины их появления в данном нотном тексте.

В работе над фразировкой необходимо уделить внимание правильной расстановке и исполнению цезур, позволяющих добиться более ясного и выразительного «произношения» мелодии, подчеркнуть особенности строения произведения. Необходимо сначала определить мотивное строение фразы, а в мотивах найти опорные точки, обеспечивающие правильность произношения. Более значительный мотив – внутрифразовая кульминация – должна звучать более ярко. В каждой части произведения надо находить звуковые вершины, наиболее напряженные по смыслу и звучанию места, и подчинять их общей устремленности к центральной кульминации. Обычно такая кульминация находится в так называемой «точке золотого сечения» (примерно, на 62% всего произведения).

На этапе, когда достигнуто целостное и достаточно выразительное исполнение произведения с хорошо проработанными деталями и элементами музыкальной ткани, можно пробовать исполнять произведение наизусть. Однако нужно время от времени возвращаться к исполнению по нотам, к доработке отдельных деталей.

В предэкзаменационный период необходимо добиваться уверенного, безостановочного исполнения. Нужно научиться владеть своим психофизиологическим состоянием в процессе исполнения, воспитывать выдержку, волю, сосредоточенность, устойчивость внимания во время выступления.