

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Специальный инструмент
(Скрипка)

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация
«Магистр»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения:

очная форма – **2 года**

заочная форма – **2 года 6 месяцев**

Нальчик
2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины: воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ.

Задачи: совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями конкретного инструмента, развитие культуры исполнительского интонирования, артистизма, расширение репертуара.

2. Перечень формируемых компетенций

По освоении курса на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен:

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1)
- воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (ОПК-2)
- осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов (ПК-1)
- овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2)

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1. Обязательная часть. Б1.03.

Для изучения данного курса необходимы межпредметные связи со следующими дисциплинами: «Ансамбль», «Творческая работа по специальной дисциплине», «Изучение концертного репертуара», «Практические навыки подготовки к концертному выступлению» и др.

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: сольный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы, виртуозные произведения, сочинения малых форм;

уметь: свободно читать с листа музыкальную литературу любых стилей, направлений, жанров; анализировать, изучать произведения, предназначенные для исполнения на музыкальном инструменте, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций;

владеть: способностью к активному участию в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду; арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности и педагогической работы в вузе.

5. Объем курса, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоёмкость дисциплины – 12 зачётных единицы (432 часов), из них индивидуальные занятия с преподавателем (аудиторная работа) – 40 часов, самостоятельная работа магистров 392 часа. Время изучения – 1-5 семестры.

Основной формой учебной работы по дисциплине «Специальный инструмент» является урок – индивидуальные занятия педагога с магистром.

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них занятия в классе проводятся в индивидуальной форме под руководством преподавателя и самостоятельной работы студента. В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Занятия проводятся на основе индивидуального плана в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться. В случае подготовки студента к конкурсу работа ведется по особому плану в соответствии с конкурсными требованиями.

Урок может иметь разнообразные формы: прослушивание исполнения студента и работа над программой, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов, показ, тренинг самостоятельной работы студента, другие формы.

Традиционные технологии: практические занятия (индивидуальные); репетиции, творческие выступления. **Инновационные технологии:** интерактивные технологии, выездные занятия, информационные технологии (с использованием компьютерной техники). **Интерактивные технологии:** эвристическая беседа; использование средств мультимедиа (компьютерные классы); технология моделирования или метод творческих проектов.

6. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, завершающего контроля

Глубокое изучение репертуара скрипача включает в себя знание произведений разных эпох, жанров и стилей, в том числе сочинений крупной формы, виртуозных произведений, сочинений малых форм, наиболее часто исполняемых на концертных площадках. Поскольку это значительный пласт скрипичной литературы, то необходима непосредственная связь этих знаний со сведениями из истории ансамблевого и оркестрового искусства, основных компонентов музыкального языка.

Знакомство и более глубокое изучение примеров различных сольных программ скрипичных концертов (монографические концерты, концерты из сольных произведений разных стилей, тематические концерты и т.д.);

Основываясь на богатейшем опыте скрипичного исполнительского искусства, магистрант учится анализировать особенности стиля, формы и содержания скрипичных произведений, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций. Исполнение концертного скрипичного репертуара базируется на сочетании принципов академических школ и современных направлений. Анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных входит в содержание дисциплины.

Практика составления сольных концертных программ способствует активному участию в области культуры, а также работа ведется над способностью самостоятельно овладевать сложными скрипичными сочинениями различных стилей, способностью разбираться в исторических стилях, составлять концертные программы из обширного фонда классической скрипичной литературы.

Овладение приёмами построения сольных концертных программ, с учетом жанровых, стилистических особенностей композиторского мышления композиторов различных эпох, выстраивания программы концертов и конкурсных выступлений.

Очное обучение

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Специальный инструмент				
1		1	36.3	71,8	Экзамен
		2	36.3	71,8	Экзамен
		3	36.3	71,8	Экзамен
		4	36.2	71,7	Зачет
	Итого 432		145	287 144 часа из них на подготовку к экзамену	ОПК-1, ОПК-2; ПК-1, ПК-2

Заочное обучение

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Специальный инструмент				
1		1	8	71	Экзамен
		2	8	71	Экзамен
		3	8	71	Экзамен
		4	8	71	Экзамен
		5	8	72	Зачёт
	Итого 432		40	392 144 часа из них на подготовку к экзамену	ОПК-1, ОПК-2; ПК-1, ПК-2

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости при освоении дисциплины

Зачет имеет целью дать возможность магистранту проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

а) успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

б) рецензирование, анализ исполненных произведений.

Оценочная шкала:

«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точкой зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

«Удовлетворительно» – «аварийное», но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзаменов и зачета. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе. Зачет проводится в 5-м семестре.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Поскольку большая часть, отведенных на изучение дисциплины часов приходится на самостоятельную работу, важнейшим фактором обеспечения магистранта становится его умение работать с нотным и звуковым материалом. Обогащение своего сольного репертуара новыми современными произведениями, изучение специальной нотной литературы, развитие и расширение слуховых представлений и впечатлений происходит путем знакомства с обширной печатной литературой и записями концертных выступлений, выложенных в сети Интернет, в частности.

Для совершенствования исполнительских навыков необходим доступ к наибольшему количеству образцов скрипичной музыки различных направлений. Знакомство может ограничиваться чтением с листа, а также быть избран ансамблевый вид музицирования. Чем свободнее будет студент обращаться с незнакомым по стилистике, нотной записи и смысловому контексту произведением, тем шире его представления о скрипичном наследии в целом.

Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении произведений разных стилей и жанров музыки, а также обеспечение соответствующего уровня технической подготовки. В основу положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые решением кафедры «требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в институт, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).

- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Главной формой учебной и воспитательной работы является индивидуальное занятие в классе. Студент за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические знания и навыки, которые должны быть востребованы в его последующей деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить изучению дополнительной литературы и других источников с целью расширения кругозора молодого музыканта.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между магистрантами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

11. Методические указания для студентов

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Специальный инструмент», необходимо внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям, а также участие в тематических концертах-проектах.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного магистранта. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора и необходимости поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачетам и экзаменам, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, позволяющего формировать сольные программы, участвовать в исполнительских конкурсах, фестивалях, тематических концертах.

В СРС педагогу важно увидеть, какие профессиональные навыки прочно усвоены студентом в ходе предыдущего обучения, а в чем он недостаточно подготовлен. Намечить пути его развития, преодолеть психологический барьер перехода к иным, более серьезным

требованиям – все это задачи, встающие перед педагогом после первых встреч со студентом на уроке и требующие скорейшего разрешения. В связи с этим можно предложить некоторые типичные схемы, по которым часто происходит профессиональное развитие учащегося разного профессионального уровня:

- **студент с отличными данными, качественной предыдущей профессиональной подготовкой** – развитие должно идти по пути накопления репертуара, повышения качества исполнения (особое значение имеют вопросы интонирования, ритмической организации материала, стилистической точности воплощения авторского текста, развития творческого воображения и кругозора). Большое значение имеет концертная практика как наиболее ценный и действенный фактор подготовки специалиста.
- **студент с хорошими природными данными и недостаточной предыдущей подготовкой** – в работе необходим акцент на налаживание у учащегося корреляций между внутренне-слуховой и технической сферами, а также совершенствования каждой из них. Как правило, у таких учащихся недостаточно активен внутренний слух и есть проблемы с организацией игрового аппарата. Важно выстроить работу по схеме «слышу-исполняю», проверить технические навыки в игровых движениях на предмет их целесообразности и адекватности музыкальной цели, раскрепостить аппарат, научить целенаправленно пользоваться моментами релаксации в игре.
- **студент со средними данными и хорошей подготовкой** – особенностью в работе с такими студентами является ее большая трудоемкость, необходимость, с одной стороны, тщательной детальной работы над конкретным материалом в произведениях с многократными повторениями, с другой - неустанные попытки активизировать внутренний музыкальный потенциал учащегося. При условии ответственного и заинтересованного подхода к такой работе самого учащегося, результат ее может вполне превзойти некоторые ожидания.

Данные краткие схемы являются далеко не исчерпывающими, разнообразие индивидуальности обучающихся должно подвигнуть педагога к собственным поискам кратчайшего пути к достижению наилучшего в педагогическом отношении результата. И в этом совершенно незаменимым является собственная концертная практика педагога, позволяющая проверять собственные педагогические и музыкальные находки.

12. Перечень учебной литературы

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. – М.: Музыка, 1965. – 272 с.
2. Берлянич М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000
3. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка, 1968. – 147 с.
4. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40. – М., 1980. – 159 с.
5. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика, 2007. – 255 с.
6. Гуревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка, 1988. – 112 с.
7. Либерман М. Б., Берлянич М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с.. нот., ил.
8. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.

9. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

Произведения крупной формы:

Аренский	Концерт для скрипки с оркестром,
Арутюнян Э.	Концерт-поэма для скрипки с оркестром, Концерт № 1, № 2,
Барток Б.	Концерт d-moll для 2 скрипок с оркестром,
Бах. И.С.	Концерт d-moll , Концерт E-dur, Концерт A-dur, Концерт D-dur
Бетховен Л.	КонцертD-dur,
Бойко Р.	Концерт,
Брамс И.	Концерт № 1,
Бриттен Б.	Концерт №1 f-moll
Брух М.	Концерт №2 d-moll
Венявский Г.	Фантазия на темы оперы Гуно "Фауст" Концерт №1 Концерт №1 Концерт №4
Владигеров П.	Концерт №5
Вьетан А.	Концерт №2 G-dur Концерт Концерт a-moll
Гайдн Й.	Концерт
Глазунов А.	Концерт
Дворжак А.	Концерт
Калсон Р.	Фолия
Карлович М.	Концертная сюита
Конюс Ю.	Испанская симфония
Корелли	Концерт e-moll
Кюи Ц.	Концерт №1
Лало Э.	Концерт №3 G-dur
Мендельсон	Концерт №4 D-dur
Моцарт В.	Концерт №5 A-dur Концерт №6 Es-dur Концертино C-dur для 2-х скрипок Каприччио для скрипки с оркестром Концерт №1 D-dur Концерт №2
Носырев М.	Концерт №4 d-moll
Наганини Н.	Концерт №1 Концерт №2 Рапсодия "Цыганка"
Прокофьев С.	Концерт №1 Концерт №2
Равель М.	Фантазия на темы из оперы Бизе "Кармен"
Раков. Н.	Поэма для скрипки с оркестром
Ряэтс Я.	Концерт №3
Сарасате П.	Концерт

Светланов Е.	Концерт
Сен-Санс К.	Концерт "Весенний"
Сибелиус Я.	Концерт
Скорик	Концерт
Слонимский	Концертная сюита
Стравинский И.	Концерт
Тамберг Э.	Концерт-рапсодия
Танеев С.	Камерная музыка №4. Концерт для скрипки и камерного оркестра
Хачатурян А.	Концерт №1
	Концерт №2
Хиндемит П.	Концерт
	Концерт
Хтенников Т.	Концерт №1
	Поэма
Чайковский П.	Концерт №1
Чайковский Б.	Концерт №2
Шимановский К.	Концерт №8
Шоссон Э.	Фантазия
Шостакович Д.	Концерт
	Концерт
Шпор Л.	Концерт №2
<i>Произведения малой формы:</i>	
Бах	Ария
Баццини	Рондо
Бетховен	Романсы G-dur, F-dur
Брамс	Скерцо
	Вальс
	Венгерские танцы
Венявский Г.	Полонезы D-dur, A-dur
	Легенда
	Скерцо-гарантелла
	Хоро
Владигеров П.	Размышление
Глазунов А.	Большое адажио
	Славянские танцы
Дворжак А.	Прекрасный вечер
Дебюсси К.	Романтический вальс
	Арабеска
	Вереск
	Паруса
	Вальс более чем медленный
	Лунный свет
	Мазурка №3 h-moll
	3 вальса
	Рондино на тему Бетховена
	Речитатив и скерцо для скрипки соло
	Музыкальная табакерка
Лядов-Яншинов	Бразильские танцы
Мийо	Адажио e-moll
Моцарт	Рондо C-dur

Мусоргский-Рахманинов	Гопак
Паганини	Кантабиле
	Пляска ведьм
	Пальпити
	Вариации на тему из оперы Россини
	"Моисей"
Паганини-Крейслер	Кампанелла
Прокофьев	5 мелодий
Равель	Павана
	Пьеса в стиле хабанеры
Рахманинов	Апрель
	Вокализ
	Маргаритки
	Серенда
	12 пьес
Регер	Басское каприччио
Сарасате	Интродукция и тарантелла
	Интродукция и каприс-хота
	Хабанера
	Цапатеадо
	Цыганские напевы
	Ариетта
Свиридов	Грустная песня
	Романс
	Интродукция и рондо-каприччиозо
Сен-Санс	Хаванез
	Родной край
Сметана	Ноктюрны
Скрябин	Этюды
	Русский танец
Стравинский	Песня
	Песня из балета "Жар-птица"
	Аппассионата
Сук	Бурлеска
	Баллада
	Печальная мелодия
	Песнь любви
	Песня-поэма
Хачатурян	Танец
	Ноктюрн
	Размышление
Чайковский	Скерцо
	Вальс-скерцо
	Меланхолическая серенада
	Мелодия
	Скрипичное соло из балета "Спящая красавица"
	Песнь Роксаны из оперы "Король Рожер"
Шимановский	4 ноктюрна
	Блестящее рондо
Шопен	Прелюдии (3 цикла обработок)
Шуберт	Концертная фантазия на темы из оперы

Шостакович
Фролов

Гершвина "Порги и Бесс"
Фантазия на темы из оперы Римского-
Корсакова "Золотой петушек"
Фантазия на темы из оперы Россини
"Отелло"

Цимбалист

Инструктивно-методический материал.

Вьетан А.

Этюды для скрипки

32 этюда

Гавинье

24 этюда

Данкля

Этюды

Донт Я.

Этюды и капризы оп. 35

Избранные виртуозные этюды /ред. Сапожникова/

Крейцер

Этюды

Роде

24 каприса

Паганини

24 каприса

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые струнные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой оркестровых
инструментов, камерного
ансамбля и концертмейстерского
мастерства, кандидат культурологии,
профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент

Цалиев В.М