

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
ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка)

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Срок обучения

очная форма - **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: ознакомление с современными тенденциями и принципами формирования концертного репертуара, обучение самостоятельному освоению и расширению современного концертного репертуара, расширение музыкального сознания исполнителя, формирование художественного вкуса обучающегося.

Задачи изучения дисциплины: знакомство с новинками современного концертного репертуара; углубленное изучение традиционного концертного репертуара в сторону малоизвестных сочинений композиторов-классиков; изучение современных принципов формирования репертуара и концертных программ, составление и исполнение концептуальных концертных программ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента (ПК-1)
- Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра (ПК-6)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: конструктивные и звуковые особенности инструмента; различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства;

Уметь: передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента; самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

Владеть: навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; навыками самостоятельной работы на инструменте. навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию.

| Вид учебной работы | Зачетные единицы | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | Экзамен | Зачет |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----|--|---|
| Общая трудоемкость | 3 | 108 | | 6 |
| Аудиторные занятия | | 35 | | |
| Самостоятельная работа* | | 73 | | |

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

| № п/п | Раздел Дисциплины Очное обучение | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | | Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
|-------|--|---------|--|-----------------|---|
| | | | Мелко групповые | Самостоятельные | |
| | Изучение концертного репертуара | | | | |
| 1 | Изучение современных концертных произведений крупной формы. | 5 | 18 | 36 | |
| 2 | Произведения малой формы в современном концертном репертуаре | 6 | 17 | 37 | Зачет |
| | Итого 108** | | 35 | 73* | |

** в том числе контактная работа – 36 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

Содержание дисциплины

Тема 1

Изучение современных концертных произведений крупной формы. Произведения крупной формы для профильного инструмента: импрессионизм; постимпрессионизм; русских и зарубежных композиторов 20-21 века. Концертные произведения крупной формы для духовых инструментов.

Тема 2

Произведения малой формы в современном концертном репертуаре. Произведения малой формы для профильного инструмента: импрессионизм; постимпрессионизм; русских и зарубежных композиторов 20-21 века. Концертные произведения малой формы для духовых инструментов.

Для того чтобы более тесно и непосредственно связать работу в курсе изучения современного концертного репертуара с практическими задачами оркестрового исполнительства программой предусмотрено прохождение наиболее сложных оркестровых партий и оркестровых соло их произведений симфонической, оперной и балетной литературой.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и

ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Урок – мелкогрупповое занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – мелкогрупповые занятия. Методика проведения урока предусматривает: изложение теоретического материала, анализ изучаемых произведений за инструментом, прослушивание и просмотр звуко- и видеозаписей с комментариями педагога. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить больший объём материалов курса.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами 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.

Для изучения данной дисциплины необходим доступ к наибольшему количеству образцов музыки различных направлений, а также методической и исследовательской литературы. 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.

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.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности студента и контроль за ее выполнением. Студенту необходимо:

- изучать понятийный аппарат современной теории и применять теоретические знания в практической работе;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы;
- учиться самостоятельно работать с авторским текстом произведений современных композиторов;
- стараться овладеть элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений современных композиторов;;
- развивать понимание содержательного контекста произведения.

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 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.).

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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Изучение концертного репертуара»:

Зачет имеет целью дать возможность студенту 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 точек 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.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики . – М.: Музыка,1965. – 272 с.
2. Берляничик 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., Берляничик 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 |

| | |
|----------------|---|
| Гайдн Й. | Концерт a-moll |
| Глазунов А. | Концерт |
| Дворжак А. | Концерт |
| Калсон Р. | Концерт |
| Карлович М. | Фолия |
| Конюс Ю. | Концертная сюита |
| Корелли | Испанская симфония |
| Кюи Ц. | Концерт e-moll |
| Лало Э. | Концерт №1 |
| Мендельсон | Концерт №3 G-dur |
| Моцарт В. | Концерт №4 D-dur |
| | 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 |
| Ряэс Я. | Концерт №3 |
| Сарасате П. | Концерт |
| | Концерт |
| Светланов Е. | Концерт "Весенний" |
| Сен-Санс К. | Концерт |
| Сибелиус Я. | Концерт |
| Скорик | Концертная сюита |
| Слонимский | Концерт |
| Стравинский И. | Концерт-рапсодия |
| Тамберг Э. | Камерная музыка №4. Концерт для скрипки |
| Танеев С. | 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 |

Произведения малой формы:

Бах

Ария

| | |
|---------------|--|
| Баццини | Рондо |
| Бетховен | Романсы G-dur, F-dur |
| Брамс | Скерцо |
| | Вальс |
| | Венгерские танцы |
| Венявский Г. | Полонезы D-dur, A-dur |
| | Легенда |
| | Скерцо-тарантелла |
| | 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 |
| Изаи | Рондино на тему Бетховена |
| Крейслер | Речитатив и скерцо для скрипки соло |
| | Музыкальная табакерка |
| | Бразильские танцы |
| Лядов-Яншинов | Адажио e-moll |
| Мийо | Рондо C-dur |
| Моцарт | Гопак |
| | Кантабиле |
| | Пляска ведьм |
| | Пальпити |
| | Вариации на тему из оперы Россини "Моисей" |
| | Кампанелла |
| | 5 мелодий |
| | Павана |
| | Пьеса в стиле хабанеры |
| | Апрель |
| | Вокализ |
| | Маргаритки |
| | Серенда |
| | 12 пьес |
| | Басское каприччио |
| | Интродукция и тарантелла |
| | Интродукция и каприс-хота |
| | Хабанера |
| | Цапатеадо |
| | Цыганские напевы |
| | Ариетта |
| | Грустная песня |
| | Романс |
| | Интродукция и рондо-каприччиозо |
| Свиридов | |

| | |
|-------------|--|
| 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 ноктюна |
| | Блестящее рондо |
| Шопен | Прелюдии (3 цикла обработок) |
| Шуберт | Концертная фантазия на темы из оперы |
| Шостакович | Гершвина "Порги и Бесс" |
| Фролов | Фантазия на темы из оперы Римского-Корсакова "Золотой петушек" |
| | Фантазия на темы из оперы Россини "Отелло" |
| Цимбалист | |

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>

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.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные 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, к.п.н



Цалиев В.М