

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

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства
Кафедра ОГиСЭД

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И
ПЕДАГОГИКА

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 – подготовка к методической деятельности, связанной с проведением научных исследований: формулировка задачи; организация и проведение исследований, включая организацию работы научного коллектива; оформление результатов исследований; оценка эффективности разработанных предложений и их внедрение; анализ и передача молодому поколению музыкантов многолетнего опыта искусства игры на инструменте как одной из важнейших составных частей концертного исполнительства; изучение этапов в развитии исполнительского стиля; изучение методов реконструкции исполнительского стиля; изучение проблем исполнения музыки различных стилей (на примерах музыки различных эпох, национальных школ и художественных направлений); изучение современных проблем исполнительского искусства; изучение вопросов музыкально-исполнительской педагогики.

Основные задачи – обучение студентов составлению структуры будущей научной работы: реферата, курсовой, дипломной работы; правильному формулированию цели исследования, определению объекта и предмета исследования; постановке задач исследования; подбору методов научного исследования, с помощью которых они будут решаться; систематизация знаний в области теории истории исполнительства и методики преподавания игры на инструменте, а также постоянное укрепление связи теоретического обучения с практической педагогической и исполнительской деятельностью студентов.

Формирование у студентов системного подхода к проблемам музыкальной педагогики, художественным явлениям, углубление знаний на основе актуальных исследований и обобщения практического опыта, совершенствование профессиональных умений и навыков.

Целенаправленное и активное изучение предлагаемого курса дает студентам возможность овладеть необходимыми знаниями в области оркестровой педагогики и методики, научиться анализировать и обобщать свой педагогический опыт, приобрести навыки научного мышления, развивать свои творческие и исследовательские способности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).
- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
- Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4).
- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5).
- Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы (ПК-8).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка; основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений; основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; важнейшие направления развития педагогики – отечественной и зарубежной; основную литературу в области методики и музыкальной педагогики; основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; нормы законодательства в области защиты информации; методы обеспечения информационной безопасности;

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного

речевого этикета; строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с ней; анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни; эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства; планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы; самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой; использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной деятельности; применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения информационной безопасности;

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного общения; информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства; навыками работы с научной литературой, интернетресурсами, специализированными базами данных; навыками составления методических материалов; современными методами организации образовательного процесса; навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной деятельности; методами правовой защиты информации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), 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		10
Аудиторные занятия		71		
Самостоятельная работа*		37		

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная:

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и т. д.) при непосредственном участии преподавателя;
- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие обучающихся и преподавателя осуществляется за пределами Института (например, посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.).

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости):

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе — занятия семинарского типа);
- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в учебном плане);
- индивидуальные и мелкогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, а также иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе руководство практикой и научно-исследовательской работой);
- групповые и мелкогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период промежуточной аттестации;
- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся;

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)
			Лекционные	Практические	Самостоятельные	
	Музыкальное исполнительство и педагогика					
1	Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы	7	4	4	4	
2	Раздел 2. Методологические основы научного познания и	7	4	4	4	

	творчества					
3	Раздел 3. Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы	7	6	4	4	
4	Раздел 4. Поиск, накопление и обработка научной информации	7	6	4	4	Зачет
			20	16	16	
		Семестр		Индивидуальные	Самостоятельные	
1.	Музыкальное исполнительство и педагогика эпохи барокко, классицизма, романтизма	7		7	4	
2.	Развитие и совершенствование исполнительства на духовых инструментах в XIX- XX веках	7		7	4	
3.	Отечественное исполнительство на духовых инструментах	7		7	4	
4.	Становление современной отечественной школы исполнительства на духовых инструментах	8		7	4	
5.	Музыкальное исполнительство и педагогика эпохи барокко, классицизма, романтизма	8		7	5	
				35	21	
	Итого 108**		29	51*	37	

** в том числе контактная работа – 72 ч. – подготовка к лекциям, зачету, реферату.

Содержание дисциплины

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА

Понятие научного знания. Общая характеристика процесса научного познания. Методология как философское учение о методах познания и преобразования действительности, применение принципов мировоззрения к процессу познания, духовному творчеству и практике. Методы теоретических и эмпирических исследований. Использование системного анализа при изучении сложных, взаимосвязанных друг с другом проблем.

Раздел 3. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭТАПЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Общая классификация научных исследований. Особенности фундаментальных, прикладных и поисковых научно-исследовательских работ (НИР). Научное направление как наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования. Структурные

единицы научного направления: комплексные проблемы, проблемы, темы и научные вопросы. Последовательность выполнения НИР. Основные этапы НИР, их цели, задачи, содержание и особенности выполнения.

Раздел 4. ПОИСК, НАКОПЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Полнота, достоверность и оперативность информации о важнейших научных достижениях и лучших мировых и отечественных образцах продукции как необходимый фактор организации научных исследований и современного решения научных задач.

Применение методов информатики для создания эффективных информационных систем как основы для автоматизации научных исследований, проектирования, технологических процессов. Информационные системы. Системы научной коммуникации. Информационные продукты и технологии, базы и банки данных. Информационные сети.

Научные документы и издания, их классификация. Первичные документы и издания: книги, брошюры (монографии, сборники научных трудов), учебные издания (учебники, учебные пособия), официальные издания (законодательные, нормативные, директивные), специальные виды технических изданий (стандарты, инструкции, типовые положения, методические указания и др.), патентная документация, периодические и продолжающиеся издания, первичные непубликуемые документы. Вторичные документы и издания: справочные, обзорные, реферативные и библиографические. Вторичные непубликуемые документы. Универсальная десятичная классификация (УДК) публикаций.

План практических занятий

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи и методы теоретических исследований. Методы расчленения и объединения элементов исследуемой системы (объекта, явления). Основные понятия общей теории систем. Проведение теоретических исследований: анализ физической сущности процессов, явлений; формулирование гипотезы исследования; анализ теоретических решений; формулирование выводов.

Тема 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Классификация, типы и задачи исследования.

Методика и программа гуманитарного исследования. Содержание и разработка методики эксперимента.

Тема 3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Оформление полученных результатов в виде отчета, доклада, статьи и т.д. Требования, предъявляемые к научной рукописи. Общий план изложения научной работы: название (заглавие), оглавление (содержание), предисловие, введение, обзор литературы, основное содержание, выводы, заключение, перечень литературных источников, приложения. Аннотация и реферат научной работы.

Подготовка доклада и выступление с докладом. Требования к демонстрационному материалу и его подготовка.

Тема 4. ВНЕДРЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Внедрение как конечная форма реализации результатов научно-исследовательской работы (НИР). Этапы внедрения результатов НИР.

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В НАУЧНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Организация и принципы управления научным коллективом. Сбалансированность рабочего места как основа эффективного управления научным коллективом. Определения основных принципов работы с людьми: принцип информированности о существовании проблемы; принцип превентивной оценки работы; принцип инициативы снизу; принцип тотальности; принцип перманентного информирования; принцип непрерывной деятельности; принцип индивидуальной компенсации; принцип учета типологических особенностей восприятия инноваций различными людьми.

Качественная работа с документами, ускорение их составления и оформления как важный элемент совершенствования управления коллективом. Организация деловой переписки.

Организация деловых совещаний, их роль в управлении научным коллективом. Виды деловых совещаний, пути повышения их эффективности.

Формирование и методы сплочения научного коллектива. Психологические аспекты взаимоотношения руководителя и подчиненного. Управление конфликтами в коллективе. Научная организация и гигиена умственного труда.

План индивидуальных занятий

Тема 1

Исполнительское искусство и педагогика. Западной Европы XVII — первой половины XVIII в.: теория и практика; характеристика стилей, эстетических и художественных концепций.

Эпоха Просвещения и «венский классицизм»: эстетические и творческие принципы, их эволюция во второй половине XVIII — начале XIX вв.

Романтизм и музыкальная культура Западной Европы XIX в.: эстетические теории, композиторское и исполнительское искусство. Интерпретация романтического наследия в исполнительском искусстве XX века. (Персоналии по выбору)

Тема 2

Конец XVIII - начало XIX в. – переломная эпоха в истории человечества. Великая французская революция 1789 г. и связанный с нею рост общественного значения музыкального искусства. Возрастание роли оркестровой музыки для духовых инструментов как массового жанра. Б.Саррет и Ф.Госсек – композиторы и руководители духового оркестра Парижской Национальной гвардии. Состав оркестра. Организация Парижской консерватории и первые профессора классов духовых инструментов.

Школы игры на духовых инструментах XIX в.: для флейты -Тюлу и Фюрстенау; для гобоя - Барре; для кларнета- Лефевра, Мюллера, Клозе Бермана, Штарка; для фагота - Ози; для валторны - Допра; для трубы - Буля и Арбана.

Связь научно-технического прогресса с конструктивно-техническим совершенствованием духовых инструментов. Реформа Т.Бёма.

Изобретение саксофона А.Саксом в 40-х годах XIX в.

Вторая половина XVIII - первая половина XIX в. - «золотой» век развития виртуозности и концертирования на духовых инструментах.

Выдающиеся исполнители-флейтисты: Ж.Тюлу, Р.Карт, Ф. и К. Допплеры, К.Таффанель, флейтист и фаготист Ф.Девьен.

Кларнетисты-виртуозы: И.Мюллер, Г.Берман, И.Гермштедт, Б.Крузель, И.Фридловский, Ф.Блатт, К.Берман, Р.Мюльфельд; французские кларнетисты-виртуозы Фр.Берр, Г.Клозе, С.Розе и др.; бельгийский виртуоз А.Блез; итальянский кларнетист Э.Каваллини; английские кларнетисты Т.Уиллмен, Г.Лазарус, Ч.Дрейпер.

Выдающиеся исполнители на валторне: Л.Шунке, Л.Савар, Э.Вивье; на трубе (корнете): Ж.Арбан.

Открытие консерваторий в городах Западной Европы: Прага, Вена, Варшава, Лиссабон, Лейпциг, Мюнхен, Кельн, Штутгарт.

Л.Бетховен- величайший представитель венской классической и романтической школ. Камерные сочинения композитора с участием духовых инструментов: три дуэта для кларнета и фагота; вариации на тему оперы В.А.Моцарта «Дон Жуан» для двух гобоев и английского рожка; трио для того же состава; квинтет ми-бемоль мажор для фортепиано, кларнета, гобоя, фагота и валторны; трио си-бемоль мажор для фортепиано, кларнета и виолончели; соната фа мажор для валторны и фортепиано; септет ми-бемоль мажор для скрипки, альты, кларнета, фагота, валторны, виолончели и контрабаса.

Совершенствование Бетховеном состава классического оркестра. Суть изменений- в расширении и переосмыслении исполнительских средств духовых инструментов.

Ф.Шуберт- родоначальник романтизма в камерно-инструментальной музыке. Интерпретация духовых инструментов в произведениях Шуберта. Интродукция и тема с вариациями для флейты и фортепиано; октет для двух скрипок, альты, виолончели, контрабаса, кларнета, валторны и фагота.

К.М.Вебер (1786-1826)- выдающийся представитель романтического музыкального искусства. Произведения Вебера для духовых инструментов: концерт для фагота с оркестром; концертно для валторны; концертно; вариации; два концерта для кларнета с оркестром; большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано; квинтет с кларнетом; интродукция и тема с вариациями. Функции духовых инструментов в оркестре Вебера.

Л.Шпор и его концерты для кларнета. Камерное творчество Шпора для духовых инструментов.

Творчество для духовых инструментов И.Гуммеля (1778-1837).

Г.Берлиоз- крупнейший новатор симфонического оркестра. Его трактат об инструментровке, Р.Вагнер - последователь Берлиоза в сфере интерпретации духовых инструментов симфонического оркестра.

Виртуозная трактовка партий инструментов в музыке Дж.Россини. Применение им в партиях духовых инструментов повторяющихся звуков и мелодических украшений. Произведения композитора для духовых инструментов: квартеты для флейты, кларнета, валторны и фагота; вариации для кларнета и фортепиано.

Камерно-инструментальное творчество И.Брамса (1833-1897) для духовых инструментов: сонаты для кларнета и фортепиано; квинтет для кларнета, двух скрипок, альты и виолончели; трио для кларнета, виолончели и фортепиано

XX век

Два направления в развитии оркестровой стилистики: французский импрессионистский оркестровый стиль и продолжение вагнеровских традиций.

Сочинения К.Сен-Санса (1835-1921) для духовых инструментов: сонаты для гобоя и фортепиано; для кларнета и фортепиано, для фагота и фортепиано.

Стилистические особенности музыки импрессионистов. Пьеса К.Дебюсси «Сиринкс» для флейты соло; рапсодия для кларнета с оркестром.

Состав оркестра и интерпретация партий духовых инструментов в произведениях Р.Штрауса. Два концерта для валторны (1885 и 1942), концерт для гобоя с оркестром (1946).

Виртуозное использование духовых инструментов в музыке И. Стравинского (1882-1971). «История солдата», октет для двух тромбонов, двух труб, двух фаготов, кларнета и флейты (1924); три пьесы для кларнета соло (1918).

Духовые инструменты в творчестве композиторов «Шестерки». Триада сонат Ф.Пуленка (1899-1963) для деревянных духовых инструментов.

Д.Мийо (1892-1974): сонатины для духовых инструментов; два концерта для кларнета с оркестром; сюита для квинтета духовых инструментов «Камин короля Рене» и

«Зимнее концертино» для тромбона и струнных.

Произведения для духовых инструментов Ж.Ибера, А.Томази, Э.Бозза.

Сонаты П.Хиндемита (1895-1963) для духовых инструментов.

«Шесть метаморфоз по Овидию» для гобоя соло Б.Бриттена (1913-1976).

Произведения композиторов США: концерты для кларнета с оркестром А.Копленда и У.Пистона и др.

Выдающиеся исполнители на духовых инструментах XX века: флейтисты-М.Дебро, Ж.Летрокер, Ж.Рампаль, Ф.Чех, В.Жилка, Кинкейд, Драйер; гобоисты: Ж.Труба, М.Бург, Л.Гуссенс, гобоистки Э.Ротуэл и Д.Боуто; кларнетисты Делеклюз, Б.Гудман, С.Майер, Ч.Найдик, М.Этлик; саксофонист Ж.Лондейкс; фаготисты К.Бидло, Гальфельд, Шаров; валторнисты Б.Теквел, И.Гобик; трубачи Р.Сабариш, М.Андре, Ж.Мер, А.Шербаум, В.Юнек; тромбонист Ю.Петрахович.

Тема 3

Истоки отечественной духовой инструментальной культуры связаны с народным музыкальным творчеством. Сведения об использовании народных духовых инструментов в ритуальной и военной музыке, в бытовом музицировании на Руси в древних летописях и исторических хрониках.

Духовые инструменты в быту древних славян: окарины, многоствольные флейты, сопели, жалейки, сурны, рога и деревянные трубы.

Военные оркестры при княжеских дружинах в эпоху Киевской Руси.

Искусство скоморохов XI - XVI вв., их музыкальный инструментарий: гусли, домры, прямые трубы, сопели и т.д.

Первое появление в Москве оркестра, составленного из западноевропейских музыкальных инструментов (1606). Состав: скрипачи, лютнисты, флейтисты, гобоисты, трубачи и литавристы.

Развитие светского музыкального искусства в России вплоть до XVIII века. Его прикладное значение (сопровождение театральных мистерий). Московский придворный театр во времена правления царя Алексея Михайловича. Иностранцы музыканты в Москве.

Театрально-музыкальная школа боярина А.Матвеева.

Новый этап развития музыкальной, в том числе и духовой, инструментальной культуры, связанный с просветительской деятельностью Петра I. Приглашение к императорскому двору музыкантов из стран Западной Европы.

Военные оркестры эпохи Петра I и их составы (гобои, трубы, валторны, литавры и барабаны). Начало военно-оркестровой службы (1711). Составы военных оркестров в 1730-е годы.

Подготовка отечественных исполнителей на духовых инструментах. Начало обучения игре на духовых инструментах группы певчих (1704). Появление к 1705 году «трубаческих школ».

Учреждение в 1741 г. инструментальных классов Придворной капеллы. Обучение игре на духовых инструментах в университетах, Академии художеств, Сухопутном шляхетском корпусе, при театрах Книппера и Меддокса, в школе при Московском воспитательном доме. Открытие императорских театральных училищ в Петербурге (1779) и Москве (1809). Преподавание игры на духовых инструментах в театральных училищах.

Преобразование в 1729 г. капеллы герцога Голштинского в придворный оркестр во главе с Иоганном Гюбнером (1696-ок.1750). Инструментальные капеллы придворной знати (Меньшикова, Апраксина, Строганова, Нарышкина). Типичные составы таких ансамблей.

Расширение штата придворного оркестра. Разделение его на два состава: камерный и бальный.

Появление в России кларнета (50-е годы). Первые кларнетисты -немецкие

музыканты, приглашаемые на службу в императорскую капеллу: Ланкаммер, И.Гримм, И.Бруннер, К.Манштейн. Первый русский кларнетист Ф.Ладунка. Творческая деятельность кларнетиста-виртуоза Йозефа Беера в России.

Фабрики по производству музыкальных инструментов. Конструктивное совершенствование медных духовых инструментов. Придворный камер-музыкант Кельбель (1708-178?) - изобретатель клапанного механизма (1760).

Создатель уникального явления мировой музыкальной духовой культуры - рогового оркестра, ученик прославленного виртуоза-валторниста Гампеля, Ян Мареш (1719-1794). Состав рогового оркестра, его звучание, выразительные возможности.

Крепостные театры и капеллы. Театр Шереметевых и его оркестр. Оперный и симфонический репертуар театра. Школа при театре Шереметевых.

Российские исполнители-виртуозы на духовых инструментах первой половины XIX в.: флейтист Папков, валторнист Лузин, гобоист Самарин, фаготист Костин и кларнетист Титов.

Концерты зарубежных исполнителей на духовых инструментах во второй половине XVIII - первой половине XIX в: флейтистов Гартмана, братьев Турнер, гобоиста Шарендона, валторниста Леара и Поллака, кларнетистов Штадлера, Беера, Крузеля, Г.Бермана и К.Бермана, А.Блеза, фаготистов Пулло и Буллянте и др. Их влияние на развитие отечественного искусства игры на духовых инструментах.

Два направления развития русского оркестрового стиля: первое связано с именем композитора Дж.Сарти, второе - с развитием русской оперы. Характеристика обоих направлений.

Первая русская опера «Цефал и Прокрисс» (музыка Ф.Арайи), поставленная в 1755 г. Оркестр придворного театра.

Духовые инструменты в творчестве русских композиторов Д.Бортнянского, Е.Фомина, В.Пашкевича.

А.А.Алябьев. Квintет для духовых инструментов.

Творчество М.И.Глинки, основанное на национальной русской песенности и обусловленное глубоким постижением народности.

Индивидуальность оркестрового стиля композитора. Интерпретация Глинкой духовых инструментов. Его «Патетическое трио» для кларнета, фагота и фортепиано - ярчайший образец русской камерно-инструментальной музыки. История написания произведения и первые исполнители.

Творчество П.И.Чайковского - важный этап в расширении и обогащении выразительных возможностей духовых инструментов. Дальнейшее развитие принципов использования духовых инструментов, заложенных Глинкой. Интерпретация Чайковским духовых инструментов как инструментов, предназначенных для исполнения мелодий, раскрытие композитором их художественно-выразительных возможностей.

Открытие Н.А. Римским-Корсаковым новых приемов игры на духовых инструментах. Яркие проявления их индивидуальных особенностей в мелодическом тематизме, тембровом спектре гармонии.

Деятельность Римского-Корсакова на посту инспектора военно-морских оркестров.

Квintет Н.А. Римского-Корсакова для фортепиано, флейты, кларнета, валторны и фагота - образец великолепной интерпретации духовых инструментов. Концерт для тромбона си-бемоль мажор; вариации для гобоя соль минор; концерт для кларнета с духовым оркестром ми-бемоль мажор. Лакоичность и строгость формы, русский народный колорит, классические традиции - черты этих сочинений.

Развитие принципов оркестровки Римского-Корсакова в музыке А.Скрябина. Проявление тенденций подчеркнутого выделения тембров духовых инструментов и придания им образно-выразительного значения. Раскрытие Скрябиным богатейших выразительных возможностей медных духовых инструментов. Романс для валторны и фортепиано ля минор, посвященный французскому валторнисту-виртуозу Луи Савару.

Произведения для духовых инструментов: А. Глазунова («Грезы Востока» для кларнета и струнного квартета, 10 дуэтов для различных духовых инструментов, «Идиллия» для валторны и струнного квартета и др.); С. Танеева («Канцона» для кларнета и струнного оркестра); А. Аренского (концертный вальс для трубы и фортепиано); А. Гречанинова (соната для кларнета и фортепиано).

Развитие отечественного исполнительства на духовых инструментах со второй половины XIX века по 1917 год

Процесс развития русского музыкального искусства и необходимость организации высших музыкальных учебных заведений. Открытие первых отечественных консерваторий: Санкт-Петербургской (1862) и Московской (1866).

Классы духовых инструментов Петербургской консерватории и преподаватели игры на духовых инструментах: класс флейты - Ч.Чиарди и солист оркестра Мариинского театра Ф.Степанов; класс гобоя - В.Шуберт и В.Геде (с 1906, ученик В.Шуберта); класс кларнета- Э.Каваллини, К.Нидман, В.Бреккер; класс фагота- К.Куштбах и Э.Коттэ; класс валторны- Ф.Гомилиус и Я.Тамм; класс трубы-Г.Метцдорф и выдающийся солист-корнетист В.Вурм, создатель целого ряда учебных пособий, переложений, произведений для трубы, его лучшие ученики - замечательные трубачи, в дальнейшем профессора Петербургской консерватории А.Иогансен и А.Гордон; класс тромбона и тубы - Ф.Тюрнер и замечательный русский тромбонист П.Волков.

Первые профессора Московской консерватории, солисты оркестров Московских императорских театров: Ф.Бюхнер (флейта), Э.Медер (гобой), В.Гут (кларнет), М.Бартольд (валторна), Ф.Рихтер (труба), Г.Эзер (фагот), Х.Борк (тромбон).

Малочисленность духовых классов Московской консерватории и невысокий уровень подготовки учащихся. Ф.Циммерман - профессор класса кларнета - один их виднейших исполнителей и педагогов.

Его лучшие ученики- Н.Лакиер, И.Преображенский, А.Орлов-Соколовский, С.Розанов. Преемственность традиций московской ветви отечественной кларнетной исполнительской школы: И.Беер и Ф.Тауш - Г.Берман - К.Берман - Ф.Циммерман - С.Розанов.

И.Сханилец - валторнист и педагог. Его ученик - профессор Московской консерватории В.Солодурев.

Профессора Московской консерватории: В.Кречман (флейта), его ученики В.Цыбин, Н.Платонов и др.; Ф.Эккерт (валторна) - замечательный валторнист, педагог и капельмейстер; В.Кристель (фагот), В.Денте (гобой).

В.Брандт- известный трубач, первый иностранный музыкант в России, который в своей исполнительской и педагогической деятельности опирался на русскую национальную культуру и традиции русского музыкального исполнительства. Этюды Брандта для трубы, концертштюки для трубы и фортепиано.

М.Адамов - первый отечественный профессор по классу трубы, ученик В.Вурма, солист оркестра Большого театра.

Х.Борк - профессор по классу тромбона и тубы, а также преподаватель игры на ударных инструментах. Его ученики- выдающийся тромбонист В.Блажевич и ударник М.Купинский, впоследствии профессор Московской консерватории.

Учебные программы по специальности, составленные в 70-х годах XIX в. Их достоинства и недостатки.

Классы духовых инструментов Училища Московского филармонического общества.

С.Розанов – выдающийся отечественный кларнетист. Исполнительская манера Розанова. Первое в России исполнение «Патетического трио» Глинки Шишкиным, Розановым и Кристелем.

Концертная деятельность исполнителей на духовых инструментах. Квартет медных

духовых инструментов (Марквардт, Путкаммер, Кунст, Брандт, Табаков).

Концерты иностранных исполнителей на духовых инструментах: флейтиста Таффанеля, гобоиста Жилле, кларнетиста Тюрбана, валторниста Савара.

Оркестры императорских театров в Москве и Петербурге: Придворный симфонический оркестр под управлением Б.Варлиха, Симфонический оркестр под управлением С.Кусевицкого.

Тема 4

Задачи по коренному перестраиванию обучения и воспитания исполнителей на духовых инструментах.

Помощь военным оркестрам со стороны ведущих музыкантов -профессоров консерваторий.

Образование в 1922 году «Персимфанса». Появление на рубеже третьего и четвертого десятилетий XX в. новых симфонических оркестров.

Зарождение методики обучения игре на духовых инструментах как науки. Стремление к выработке общих подходов к вопросам исполнительского дыхания, техники губ, пальцев, языка. Брошюра С.В.Розанова «Методика обучения игре на духовых инструментах» (1935)— первая отечественная научно-методическая работа. Расширение художественного репертуара для духовых инструментов. Переложения А.Ф. Гедике и С.В.Розанова.

Всесоюзные конкурсы музыкантов-исполнителей на духовых инструментах (1935 и 1941) и их результаты.

Классы духовых инструментов Московской консерватории: Розанов - первый заведующий кафедрой духовых инструментов; его лучшие ученики: А.Володин, И.Майоров, А.Александров, А. Пресман, А.Семенов, А.Штарк.

Исполнительская, методическая и композиторская деятельность В.Цыбина. Его ученики: Н.Платонов, Ю.Ягудин, Г.Саакян, Б.Тризно и др.

В.Блажевич - тромбонист, педагог, дирижер и композитор. Изложение педагогических принципов Блажевича в его этюдах, «Школе для раздвижного тромбона» и др. Ученики Блажевича: В.Щербинин и Б.Григорьев - солисты оркестра Большого театра и профессора Московской консерватории им. П.И.Чайковского и ГМПИ им. Гнесиных.

М.Табаков - выдающийся трубач и педагог, создатель советской школы игры на трубе. Его методические работы. Ученики Табакова-видные исполнители и педагоги: С.Еремин, Т.Докшицер, Н.Полонский, Л.Юрьев, Г.Орвид, Н.Яворский.

Старейший профессор Московской консерватории Ф.Эккерт. Его лучшие ученики - А.Усов, А.Янкелевич, С.Леонов.

Г.Гек - профессор по классу гобоя. Его ученики Л.Славинский, Ф.Тесситоре, К.Юдин.

Н.Назаров - руководитель класса гобоя (с 1940 г.) автор обработок и переложений для гобоя и фортепиано; «Школа игры на гобое».

И.Костлан- руководитель класса фагота (с 1922 г.), солист оркестра Большого театра. Его ученики: Р.Терехин. П.Савельев, П.Караулов, А.Абаджан, Ю.Неклюдов.

Педагоги кафедры духовых инструментов Московской консерватории (40-60-е годы): Н.Платонов, КХЯгудин (флейта), Н.Солодуев, М.Иванов (гобой), А.Володин, А.Семенов, В.Петров, Б.Диков (кларнет), Р.Терехин и П.Савельев (фагот), А.Усов, А.Янкелевич (валторна), С.Еремин, Г.Орвид, Ю.Усов (труба), В.Щербинин, П.Чумаков, М.Зейналов

(тромбон). Приход на кафедру А.Корнеева, Ю.Должикова (флейта), В.Соколова, Р.Багдасаряна, Л.Михайлова (кларнет), В.Попова (фагот), А.Демина (валторна), В.Баташева (тромбон), В.Новикова (труба).

Открытие в 1944 году ГМПИ им. Гнесиных (ныне РАМ им. Гнесиных). Первые

педагоги кафедры духовых инструментов: М. Табаков, А. Штарк, Б. Григорьев, Г. Мадатов, Я. Шуберт, И. Пушечников, Н. Яворский. Позднее на кафедре стали работать М. Каширский, А. Гофман, В. Дегтярева, В. Кудря (флейта); А. Любимов, Л. Кондаков (гобой); И. Мозговенко, А. Федотов, И. Бутырский, Р. Маслов, Н. Мозговенко, (кларнет); А. Розенберг, С. Красавин, Ю. Рудометкин (фагот); М. Шапошникова (саксофон); Т. Докшицер, В. Прокопов, Е. Фомин, В. Пушкарев (труба); С. Леонов, А. Рябинин, В. Шиш, Л. Мельников (валторна); К. Ладиллов, Н. Филиппов, В. Школьник (тромбон); В. Досадин (труба) и др.

Руководители классов духовых инструментов Ленинградской - Санкт-Петербургской консерватории: А. Васильев (фагот). Его ученики: Д. Еремин, Г. Еремкин, Л. Печерский, С. Левин, М. Халилеев; М. Буяновский (валторна). Его ученики - А. Рябинин, П. Орехов, В. Буяновский и др.

В. Бреккер (кларнет), его методические работы; В. Генслер - выдающийся кларнетист, ученик В. Бреккера. Его ученики - В. Безрученко и М. Измайлов.

Другие преподаватели консерватории: Н. Верховский, И. Янус, БЛ'ризно (флейта); А. Паршин, К. Никончук (гобой); А. Березин, В. Красавин, П. Суханов (кларнет); М. Ветров, А. Большианов (труба); Д. Еремин и Г. Еремкин (фагот); П. Орехов, В. Буяновский (валторна); Е. Рейхе, А. Козлов (тромбон).

Сейчас в Санкт-Петербургской консерватории успешно преподают профессора А. Вавилина (флейта); В. Безрученко, А. Казаков (кларнет); Н. Неретин (гобой); К. Соколов (фагот); В. Сумеркин (тромбон) и др.

Классы духовых инструментов Киевской, Одесской, Саратовской, Бакинской и др. консерваторий (1930-1960 гг.).

Духовые инструменты в оркестровых произведениях Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна.

Сочинения для духовых инструментов В. Щелокова (концерт для трубы), А. Гедике (концерты для валторны и трубы). С. Прокофьева (соната для флейты и фортепиано; увертюра на еврейские темы; квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альты и контрабаса).

Произведения для духовых инструментов последней четверти XX в.

Участие отечественных исполнителей на духовых инструментах в международных, всесоюзных и всероссийских конкурсах (1940-е - 1970-е гг.).

Направления научно-методической мысли в сфере исполнительства на духовых инструментах: развитие общей теории и методики обучения игре на духовых инструментах, стремление вскрыть основные проблемы исполнительского процесса и выявить закономерности выразительных средств с помощью объективных методов исследования; конкретизация исследовательских работ, направленная на создание методик обучения (для каждого духового инструмента).

Научно-методические работы Н. Платонова, И. Пушечникова, Б. Дикова, А. Федотова, Н. Волкова, К. Мюльберга, В. Леонова, В. Апатского, Ю. Усова, и др.

Работы по истории исполнительства на духовых инструментах Ю. Усова, С. Левина, А. Розенберга, А. Баранцева, Р. Маслова.

Дальнейшие перспективы развития исполнительства на духовых инструментах, его педагогики, теории и истории.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов ведущих изданий по зарубежной и отечественной истории и теории науки, специфике развития научных практик.

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются практические занятия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел. 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 взаимобмен 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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – групповые и индивидуальные 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 большой объем 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.

Цель написания дипломного реферата и его защита на государственной итоговой аттестации – выявить уровень знаний выпускника в области инструментального исполнительства и педагогики.

Основными **задачами** являются:

- установление наличия профессиональной компетентности выпускников.
- систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим дисциплинам блока специальной (профильной) подготовки;
- выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности бакалавра: концертно-исполнительской; научно-исследовательской; преподавательской; организационно-воспитательной; культурно-просветительской;

Наряду с освоением навыков свободного владения инструментом, достаточным арсеналом технических приемов, профессионализм исполнителя основывается на обладании музыкально-художественным мышлением, которое формируется не только на основе текстового содержания музыкальных произведений, но и на научно обоснованной теории. Осведомленность в области истории музыкального искусства, методики освоения приемов игры, особенностях различных «инструментальных школ», педагогических приемов воздействия на обучаемого и знание репертуара составляют основу, на которой формируется склонность к критическому мышлению, и следовательно, предполагают возможность продуктивной творческой деятельности музыканта исполнителя.

Эмпирические знания, включенные в систему науки, теряют свой стихийный характер. Целенаправленный и систематизированный анализ результатов собственного труда, а также достижений других составляет базу для совершенствования профессионального мастерства и выявления внутренних скрытых связей, закономерностей и ощущений в деятельности исполнителя. Приобретенные на этой основе принципы мышления позволяют распознавать не состоятельные, контрпродуктивные элементы исполнительского или педагогического мастерства.

К другим важным навыкам, приобретаемым в процессе написания дипломного реферата можно отнести:

- способность логично структурировать содержание и используемые аргументы;
- овладение соответствующим научному исследованию стилем изложения содержания;
- обучение методам сбора актуальной для темы исследования информации;
- развитие умения самостоятельно ориентироваться в научной литературе;
- обусловленная необходимостью ознакомиться со значительным объемом научных источников, то есть изучить определенный минимум литературы по теме и зафиксировать нужную информацию;
- собрать, проанализировать, систематизировать, интерпретировать, обобщить научный материал по теме и сделать выводы;
- умение пользоваться библиографическими указателями по избранной теме и другими научными источниками, позволяющими более полно раскрыть содержание.

Выполнение дипломного реферата предусмотрено учебным планом и обязательно для каждого студента. Студент, выполняя дипломный реферат, должен показать степень владения основными умениями вести исследовательскую деятельность.

Выбор темы исследования

Во многом определяющим успех написания реферата фактором является выбор темы исследования. Следует учитывать, что актуальность, практическое значение и достаточная информационная обеспеченность отвечают основным задачам реферативной работы.

Темы дипломных рефератов могут отражать проблематику истории исполнительского искусства, педагогики в части методики обучения, анализа произведений с позиции особенностей стиля исполнения. Выбор темы определяется руководителем и студентом совместно, утверждаются на заседании кафедры и доводится до сведения студентов.

Тематика дипломных рефератов должна;

- соответствовать задачам подготовки специалистов;
- учитывать направления и проблематику современных научно-методических и искусствоведческих исследований;
- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные преподаватели и коллектив кафедры в целом;
- учитывать разнообразие интересов студентов в области методики преподавания и истории исполнительского мастерства;
- затрагивать актуальные проблемы педагогической деятельности в музыкальных учебных заведениях всех уровней.

Примерная тематика рефератов

- Творчество одного из ведущих музыкантов-исполнителей.
- Сопоставительный анализ исполнительских стилей нескольких музыкантов на примере одного жанра или сочинений одного автора.

- Основные черты стиля в исполнительстве в исторический период существования определенного художественно-эстетического направления в искусстве.
- Описание национальных инструментально-исполнительских школ.
- Профессиональная деятельность педагогов-музыкантов.
- Исследования методик преподавания игры на инструменте.
- Особенности методик используемых на различных ступенях музыкально-исполнительского образования.
- Описание отдельных разделов методики преподавания игры на инструменте.
- Исследования по разделам педагогического репертуара.
- История создания и эволюции отдельных оркестровых инструментов.
- Исторический экскурс и достижения музыкантов в конкурсных состязаниях.
- Исследование репертуара для инструментов симфонического оркестра.

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;
- участвовать в коллективных обсуждениях открытых уроков, мастер-классах ведущих преподавателей вузов, посетивших СКГИИ в рамках проведения повышения квалификации;
- учиться работать со специальной литературой, реферировать, составлять план-конспект, оформлять необходимую документацию;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы
- учиться самостоятельно работать с авторским текстом;
- стараться овладевать элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений;
- развивать понимание содержательного контекста произведения;
- усваивать навыки сравнительного анализа интерпретаций;
- овладевать мастерством аргументации, обобщения и изложения методического материала, собственных выводов и предложений в форме статьи, реферата, научно-методической работы.

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 «Музыкальное исполнительство и педагогика»:

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа.

«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме зачета.

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. 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.
10. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 150 с.
11. Основы научных исследований: учеб. пособие / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 271 с.

б) дополнительная литература:

1. Астров А. Деятели русской муз. культуры С.Ф. Кусевицкий. Л., 1981
2. Ауэр Л. Моя долгая жизнь в музыке. СПб., 2003
3. Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. М., 1969
4. Гинзбург Л. Иозеф Славик М., 1957
5. Гинзбург Л. Р. Лауб. М. 1951
6. Гинзбург Л. Эжен Изай М., 1959
7. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки М. 1971
8. Гайдамович Т. Святослав Кнушевицкий М., 1985
9. Гайдамович Т., Гинзбург Л. Итальянское и французское виолончельное искусство XVI - начала XIX века. М., 2001
10. Гринберг. Русская альтовая литература, 1967
11. Дружинин. Воспоминания М., 2001
12. Котляров Б. Джордже Энеску. М., 1965
13. Козолупова Г. СМ. Козолупов. М., 1986
14. Корредор Х. Беседы с Пабло Казальсом. Л., 1960
15. Профессора исполнительских классов Московской консерватории. Выпуски 1 - М., 2000; 2 - М., 2002; 3 - М., 2007; 4 - М., 2008

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](http://www.ipr-smart.ru)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](http://www.znanium.ru)
- ✓ 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