

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

**Практические навыки подготовки к
концертному выступлению**

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. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель дисциплины «Практические навыки подготовки к концертному выступлению» – привить студентам устойчивые навыки подготовки к сольному концертному выступлению, применяемые как в процессе долговременной подготовки к концерту, так и непосредственно перед ним, а также способствовать духовному развитию студентов, их эстетическому воспитанию, повышению их культурного уровня.

2. Перечень формируемых компетенций

По освоении дисциплины на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен проявлять способность и готовность:

- 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 ВО

Блок 1. Обязательная часть. «Дисциплины по выбору студента». Б1.В.В.02.

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате процесса подготовки к концертному выступлению 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; навыками подготовки к концертному исполнению скрипичных музыкальных произведений различных стилей, жанров и форм, навыками поиска трактовки произведения, методами психического самоконтроля, знаниями в области истории и методики скрипичного исполнительства, средствами исполнительской выразительности (штрихами, приемами звукоизвлечения, звуковой палитрой), профессиональной терминологией.

5. Объем курса, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) и включает в себя аудиторную (учебную) работу – 44 часов индивидуальных под руководством преподавателя (самостоятельная работа – 64 часов), а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров второго года 3,4 семестры. По окончании зачет.

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

Концертное выступление – одно из сложных видов деятельности, результат напряженного творческого труда скрипача и является для него ответственным актом, стимулирующим его дальнейший творческий рост. Оно предполагает владение определенным комплексом теоретических знаний и практических навыков, требует постоянного музыкального, интеллектуального, артистического совершенствования. Эта область искусства находится в постоянном развитии. Особое внимание уделяется изучению психологических сторон деятельности исполнителя.

Личные свойства натуры исполнителя, воля, интеллект, глубина эмоций, творческая фантазия, – все это в той или иной мере проявляется во время публичного выступления. Подготовка к концертному выступлению – важнейший этап формирования музыканта-исполнителя. Успешность исполнения зависит не только от качества и надежности выученных произведений, но и от уровня его психологической готовности к общению с публикой.

Слагаемые оптимального концертного состояния: физическая и умственная подготовка. Психологическая адаптация к ситуации концертного выступления. Выявление потенциальных ошибок. Игра с помехами и отвлекающими факторами. Мыслительный компонент. Концентрированное внимание. «Базовое состояние», дающее возможность избежать ошибки, остановки и т.д., остановки моторики. Работа над вниманием – мотивированный и концентрированный процесс. Самоконтроль. Волевая регуляция. Психомоторика. Целенаправленность движений. Самоконтроль психических состояний. Творческое воображение. Мышечное напряжение – парализующее воздействие на творческую деятельность. Взаимоотношение музыканта и слушателя. Перспективное мышление. Сохранение развития и течения музыкальной мысли.

Очное

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Практические навыки подготовки к концертному выступлению				
1		4	22	32	
2		4	22	32	Зачет
	Итого: 108 часов		44	64	ОПК-1,2; ПК-1,2

Заочное

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Практические навыки подготовки к концертному выступлению				
1		3	3	33	
2		4	3	33	
		5	3	33	Зачет

	Итого: 108 часов		9	99	ОПК-1,2; ПК-1,2

7. Фонд оценочных средств

Оценочная стратегия выстраивается из следующих компонентов:

5 (отлично) – стабильное, безошибочное произнесение нотного текста в соответствии с необходимыми исполнительскими и художественными требованиями музыкального сочинения. Яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание и дифференциация озвучивания произведений разных эпох и стилей.

4 (хорошо) – произведения, исполненные неровно по качеству воспроизведения. Недостаточно рельефно «выписанные» элементы музыкальной ткани. При этом – добротный выученный нотный текст.

3 (удовлетворительно) – малосодержательное исполнение, некачественно отработанные элементы выразительных средств.

2 (неудовлетворительно) – ошибки в тексте, остановки при исполнении несостоятельность технологическая и смысловая.

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

В программу зачета могут включаться самостоятельно разученные произведения, сочинения, входящие в список, исполняемых на государственной аттестации. Стиль, жанр, масштаб произведений также не ограничен. Зачет может быть зачитан магистранту в случае его выступления с сольным концертом в течение года.

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

В процессе изучения дисциплины рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, прием игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструмента, а при необходимости – исполнительская редакция.

При работе над концертным выносом произведения необходимо использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

В воспитании будущего исполнителя, в формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства решающую роль играет репертуар. В

работе со студентом необходимо использовать все богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную классику. Обращение к отечественной музыке и к произведениям авторов национальных школ воспитывает у молодых музыкантов чувство патриотизма, развивает широту взглядов и помогает оценить по достоинству вклад национальных композиторских течений в общую сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Существенным компонентом исполнительского «лица» музыканта является его виртуозные возможности. Постоянная работа в этом направлении – залог успешного решения технических задач на сцене.

Концертные выступления развивают у студента стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

11. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Ясное понимание содержания и формы исполняемого произведения, разнообразие и выразительность звука, живая и естественная фразировка, интонация, ясная и осмысленная артикуляция – все эти исполнительские задачи молодой скрипач учится под руководством педагога решать *самостоятельно*.

12. Перечень учебной литературы

а) основная 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
	Карпатская рапсодия,
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
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
	Концерт
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
Шуберт Ф.	
Штраус Р.	
Эрнст Г.	
Эшпай А.	

б) дополнительная литература:

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
Изаи	3 вальса
Крейслер	Рондино на тему Бетховена
	Речитатив и скерцо для скрипки соло
	Музыкальная табакерка
Лядов-Яншинов	Бразильские танцы
Мийо	Адажио e-moll
Моцарт	Рондо C-dur
	Гопак
Мусоргский-Рахманинов	Кантабиле
Паганини	Пляска ведьм
	Пальпити
	Вариации на тему из оперы Россини
	"Моисей"
	Кампанелла
	5 мелодий
Паганини-Крейслер	Павана
Прокофьев	Пьеса в стиле хабанеры
Равель	Апрель
	Вокализ
Рахманинов	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

Сметана	Родной край
Скрябин	Ноктюрны
	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	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>

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 26августа 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