

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Иманович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 18:46:41
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2302dd1295921

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,
профессор

М.М.Ахмедагаев

05 сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Творческая работа по специальной
дисциплине

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 2024

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие творческих навыков, образного мышления, формирование творческого подхода к исполняемому произведению.

Задачи изучения дисциплины: 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

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блок 1. Б1.В.03.

Дисциплина в основном строится по принципу работы преподавателя со студентом над сольным репертуаром в режиме индивидуальных занятий.

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения 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 составляет 3 зачётных единицы, 108 часов, что включает в себя аудиторную (учебную) работу – 66 часов (самостоятельная работа – 42 час), а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведётся в течение всего периода обучения. По окончании – зачет.

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

В программе «Творческая работа по специальной дисциплине» обязательно распределение репертуара по принципу нарастания сложности, количество пройденных произведений также не должно быть точно регламентировано, оно зависит от индивидуальных особенностей обучающегося, степени его одаренности, уровня подготовки. Магистрант должен развиваться, свободно ориентируясь во всем многообразии скрипичной литературы, в репертуар скрипача постоянно включаются произведения всех стилей и жанров: классические сонаты и полифонические сочинения, современная музыка и романтические циклы, лирические миниатюры, виртуозные пьесы и этюды, концерты с оркестром.

В процессе обучения у магистранта формируются исполнительские принципы и глубокое понимание стиля. Важнейший акцент в работе на всестороннее и гармоничное развитие личности студента, его интеллектуального и творческого потенциала, раскрытие таланта ученика, бережное отношение к его индивидуальности.

Понимание студентом содержания исполняемых произведений невозможно без знания музыки и литературы, живописи и архитектуры, философии, истории культуры и религий.

Воспитание навыков самостоятельно определять художественные цели и находить исполнительские средства для их достижения. Выбор выразительных средств неотделим от понимания стиля, образной сферы и музыкального языка композиторов различных эпох.

Развиваются и активизируются все способности магистранта: исполнительский слух (слуховое представление и контроль), ритм («чувство времени», дирижерская воля), все виды памяти, образное и логическое мышление, артистизм, концентрация внимания.

Развитие «виртуозного мышления», способности находить верные приемы игры, оправданные художественной целью. Внимание молодого скрипача направлено не только на скорость и точность движений, но прежде всего на качество звука, осмысленность и убедительность исполнения. Правильная организация игрового аппарата в целом, его естественность и свобода позволяет молодому скрипачу избежать проблемы профессиональных заболеваний.

Контроль и осознанное использование эмоциональной сферы. Направленность творческой фантазии, воображения, артистической свободы студента. Решение психологических проблем, связанных с игрой на сцене. Приобретение исполнительского опыта.

Очное

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Творческая работа по специальной дисциплине				
1		1	16	10	
2		2	16	10	
3		3	17	11	
4		4	17	11	Зачет
Итого: 108 часов			66	42	ОПК-1, ОПК-2; ПК-1, ПК-2

Заочное

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Творческая работа по специальной дисциплине				
1		1	2	19	
2		2	2	19	
3		3	2	19	
4		4	2	19	
5		5	2	22	Зачет
Итого: 108 часов			10	98	ОПК-1, ОПК-2; ПК-1, ПК-2

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины

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 – добротнo 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.

С целью более глубокого изучения по разделам дисциплины предполагается изучение скрипичной литературы. Самостоятельные виды занятий: анализ репертуара, изучение произведения для скрипки, в том числе репертуарных планов, «моделирование» процесса занятий. Магистрант должен исполнить без ошибок в нужных темпах, ритмично, выполняя указанные нюансы, штрихи, фразировку.

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» оборудованны

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.

Основной формой творческой работы скрипача является рассмотрение вопросов 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 произведением необходимо использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

В воспитании будущего исполнителя и педагога 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.

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. 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:

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
	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
Ряэкс 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
Хтеников Т.	Концерт №1
	Поэма
Чайковский П.	Концерт №1
Чайковский Б.	Концерт №2
Шимановский К.	Концерт №8
Шоссон Э.	Фантазия
Шостакович Д.	Концерт
	Концерт
	Концерт №2
Шпор Л.	
Шуберт Ф.	
Штраус Р.	
Эрнст Г.	
Эшпай А.	
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-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

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
Паганини-Крейслер	5 мелодий
Прокофьев	Павана
Равель	Пьеса в стиле хабанеры
	Апрель
Рахманинов	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

Шимановский	Скрипичное соло из балета "Спящая красавица" Песнь Роксаны из оперы "Король Рожер" 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"
Цимбалист	Фантазия на темы из оперы Россини "Отелло"

Инструктивно-методический материал.

Вьетан А.	Этюды для скрипки 32 этюда
Гавинье	24 этюда
Данкля	Этюды
Донт Я.	Этюды и каприсы 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 2024 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