

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 современного репертуара

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация

«Магистр»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения:

очная форма – **2 года**

заочная форма – **2 года 6 месяцев**

Нальчик

2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины: ознакомление магистрантов 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. 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)
- овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2)
- организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках и участвовать в их реализации в качестве исполнителя (ПК-6)

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1. Обязательная часть. *Часть, формируемая участниками образовательных отношений.* Б1.В.02. 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: лучшие образцы художественных достижений в данной области, общие сведения о технике композиции XX века, основные произведения современного репертуара;

уметь: убедительно и творчески интерпретировать современное произведение, грамотно разбираться в интонационных оборотах, свойственных различным композиторам;

владеть: техникой исполнения новых элементов современного музыкального языка, сольным современным репертуаром.

5. Объем курса, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов) и включает в себя аудиторную (учебную) – индивидуальные занятия с преподавателем (132), самостоятельную работу (264), а также виды текущей и промежуточной

аттестации. Дисциплина ведется на первом и втором курсе в течение четырех семестров (1-4-й семестры)

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

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

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

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

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

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

Очное

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Изучение современного репертуара				
1		1	33	66	
2		2	33	66	Экзамен
3		3	33	66	
4		4	33	66	Экзамен
	Итого: 396 часов		132	264	ОПК-1, ОПК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-6

Заочное

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	

	Изучение концертного репертуара		Индивидуальные	Самостоятельные	
1		1	5	72	
2		2	5	72	Экзамен
3		3	5	72	
4		4	5	72	Экзамен
	Итого: 396 часов		20	376	ОПК-1, ОПК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-6

7. Фонд оценочных средств

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

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

б) рецензирование, анализ исполненных произведений.

Оценочная шкала:

«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной 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.

По завершении курса дисциплины «Изучение концертного репертуара» студент должен а) владеть информацией об – основных исторических условиях данного периода; главных стилистических направлениях; новых приемах композиторской техникой; новых возможностях скрипки; б) уметь исполнить 1-2 сочинения композиторов второй половины XX века, одно из которых должно быть представлено отечественной скрипичной музыкой. Этот раздел работы студент проходит под руководством педагога.

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины

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

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

Основные же произведения концертного репертуара, наиболее часто встречающиеся в исполнительских программах, должны быть изучены на слух.

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.

Важнейшая задача педагога – всестороннее и гармоничное развитие личности магистранта, его интеллектуального и творческого потенциала, раскрытие таланта, бережное отношение к его индивидуальности.

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

Задача педагога – научить магистра самостоятельно определять художественные цели и находить исполнительские средства для их достижения. 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 исполнитель учится под руководством педагога решать самостоятельно.

Выбор выразительных средств неотделим от понимания стиля, образной сферы и музыкального языка современных композиторов.

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

Не желательно чрезмерное форсирование сложности репертуара.

11. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

В работе над освоением концертного репертуара магистрант должен понимать, что освоение любого музыкального языка во многом зависит от его (магистра) общей интеллектуальной оснащенности, слуховых представлений, и понимания закономерностей развития музыкальной культуры в целом, и скрипичной в частности. В рабочий режим занятий должны быть включены ознакомление с новинками критической и монографической литературы, прослушивание записей музыки. При подходе к исполнению надо помнить, что утверждение неординарных приемов игры произошло на основе традиционных технических скрипичных приемов и их органичном взаимодействии. Только через практику постоянного изучения музыки лежит путь к ее пониманию, пропаганде и утверждению на концертной эстраде.

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. 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-dur
Бетховен Л.	Карпатская рапсодия,
Бойко Р.	Концерт D-dur,
Брамс И.	Концерт,
Бриттен Б.	Концерт № 1,
Брух М.	Концерт №1 f-moll
Венявский Г.	Концерт №2 d-moll
	Фантазия на темы оперы Гуно "Фауст"
	Концерт №1
	Концерт №1
Владигеров П.	Концерт №4
Вьетан А.	Концерт №5
	Концерт
	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
Носырев М.	Концерт №6 Es-dur
	Концертино C-dur для 2-х скрипок
Эрнст Г.	Каприччио для скрипки с оркестром

Эшпай А.

Концерт
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
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

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

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

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

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

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

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент

Цалиев В.М