

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 сценического поведения

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 сценического поведения» – 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.

5. Объем курса, виды учебной работы и отчётности

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)

	Практические навыки подготовки к концертному выступлению		Индивидуальные	Самостоятельные	
1		3	3	33	
2		4	3	33	
3		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:

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:

1. 1. Агарков О. Вибрато как средство музыкальной выразительности в игре на скрипке. - М., 1956.

2. Ауэр Л.С. Моя долгая жизнь в музыке. – СПб., 2003.
3. Беседы о музыке. Д.Ойстрах. – М., 1962.
4. Благовещенский Н. Некоторые вопросы музыкального искусства (педагогика, эстетика, фольклор). – Минск, 1965.
5. Берлянчик М. «Искусство и личность». Проблемы художественного образования и музыкального исполнительства. Книга 1. – М., 2009.
6. Берлянчик М. «Искусство и личность». Проблемы скрипичного исполнительства и педагогики. Книга 2. – М., 2009
7. Верхолаз Р. Вопросы методики чтения нот с листа. - М, 1960.
8. Волкова Л. Комментарии, к работе О. Шульпякова «Техническое развитие музыканта-исполнителя». — Воронеж. 1982.
9. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сборник статей / Сост. С Сапожников. - М, 1968.
10. Вопросы теории и истории смычкового исполнительства: Сб. науч. трудов/Ред.-сост. О.Ф. Шульпяков. - Л., 1985.
11. Вопросы методики воспитания слуха. — Д., 1965.
12. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 8. - М., 1987.
13. Гарбузов Н. Зонная природа темпа и ритма. - М., 1960.
14. Гинзбург В. Работа над музыкальным произведением. – М., 1980.
15. Григорьев В. Скрипачи, альтисты, виолончелисты. // Русская музыка и XX век. – М., 1997.
16. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией. – Л., 1963.
17. Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся. (К проблеме обучения и развития в музыкальной педагогике). // Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск 2. – С. 10 - 28.
18. Велико ли расстояние от дошкольника до первоклассника? // Вопросы музыкальной педагогики. - Выпуск 7. - М. - 1986. - С.29-38.
19. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М.: Классика XXI, 2005. - 94 с.
20. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. - Л., 1988.
21. Гутников Б. Об искусстве скрипичной игры. – Л., 1988.
22. Камилларов М. Внепозиционная игра. – М., 1963.
23. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. – М., 1997.
24. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. – М., 2004.
25. Коган Л. Воспоминания и письма. Фотографии. – М., 2004.
26. Кюхлер Ф. Техника правой руки скрипача: учеб. пособие. – М., 1974.
27. Лесман И. Очерки по методике обучения игре на скрипке. - М., 1964.
28. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача. Пути формирования и развития. - М., 1985.
29. Методическая рекомендация: Работа над гаммами в скрипичных классах ДМШ / Сост. Давыдова Л В. - Свердловск, 1981.
30. Менухин И. Странствия. – М., 2008.
31. Менухин И. Скрипка. Шесть уроков с И. Менухиным. – М., 2009.
32. Мострас К. Интонация на скрипке, М-Л., 1962.
33. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956.
34. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. М., 1951.
35. Музыкальное произведение: вопросы анализа и исполнительской интерпретации: Науч. тр. Вып. 1 / Ред.-сост. И.Н. Ваковская; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова. - Тамбов: ТГМ11И, 2005. - 118 с.
36. Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод ее совершенствования. — Л, 1969.
37. Ойстрах Д. Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма. - М., Музыка, 1978.

38. Ойстрах Д.Ф.: к 100-летию со дня рождения. – М., 2008.
39. Очерки по методике обучения игре на скрипке Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей / Ред. М Блок - М, 1960.
40. Рабинович Д. Исполнитель и стиль. – М., 2008.
41. Сигети Ж. Воспоминания, заметки скрипача. – М., 1969.
42. Скрипка, альт: история, музыкальное наследие, педагогика. Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных, вып. 112. – М., 1990.
43. Скрипичное искусство: история, исполнительство, педагогика. Сб. трудов. М., 1985.
44. Стахов В. Творчество скрипичного мастера. – Л., 1988.
45. Струве В. Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов. – М., Л., 1952.
46. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М., 1947.
47. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Психология индивидуальных различий. – М., 1982.
48. Фрадин М. Воспитание культуры скрипичного тона: Методическое пособие. – Воронеж, 2002.
49. Флеш К. Искусство скрипичной игры. В 2-х тт. - М., 1964, 2004.
50. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика. - СПб.: Алтея, 2005.-320 с.
51. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. - М., 1983.
52. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. - Л., 1973.
53. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб., 2006.
54. Юрьев А. Очерки истории и теории смычковой культуры скрипача: Из творческого наследия скрипичного педагога. – СПб., 2002.
55. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. М., 1977.

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>

13. 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 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