

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. Ахмадагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ РЕПЕРТУАР

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация
**«Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива»**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма - **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию современного музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских современных стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий (ПК-4).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;

Уметь: формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;

Владеть: навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного семестра третьего года обучения (6 семестр).

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		6
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа*		74		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
--------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------

		часов	Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		9
Аудиторные занятия		8		
Самостоятельная работа*		100		

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)
			Мелко групповые	Самостоятельные	
	Современный концертный репертуар				
1	Изучение современных концертных произведений крупной формы.	6	17	37	
2	Произведения малой формы в современном концертном репертуаре	6	17	37	Зачет
	Итого 108**		34	74*	

** в том числе контактная работа – 36 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Мелко групповые	Самостоятельные	
	Современный концертный репертуар				
1	Изучение современных концертных произведений крупной формы.	8	4	50	
2	Произведения малой формы в современном концертном репертуаре	8	4	50	Зачет
	Итого 108**		8	100*	

** в том числе контактная работа – 8 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

Содержание дисциплины

Тема 1

Изучение современных концертных произведений крупной формы. Произведения крупной формы для профильного инструмента: импрессионизм; постимпрессионизм; русских и зарубежных композиторов 20-21 века. Концертные произведения крупной формы для духовых инструментов.

Тема 2

Произведения малой формы в современном концертном репертуаре. Произведения малой формы для профильного инструмента: импрессионизм; постимпрессионизм; русских и зарубежных композиторов 20-21 века. Концертные произведения малой формы для духовых инструментов.

Для того чтобы более тесно и непосредственно связать работу в курсе изучения современного концертного репертуара с практическими задачами оркестрового исполнительства программой предусмотрено прохождение наиболее сложных оркестровых партий и оркестровых соло их произведений симфонической, оперной и балетной литературой.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

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 взаимнообмен 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. Урок – мелкогрупповое занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – мелкогрупповые 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 больший объём 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.

Для изучения данной дисциплины необходим доступ к наибольшему количеству образцов музыки различных направлений, а также методической и исследовательской литературы. Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении произведений разных стилей и жанров музыки, а также обеспечение соответствующего уровня технической подготовки. В основу положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение

регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые решением кафедры «требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в институт, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

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.

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;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы;
- учиться самостоятельно работать с авторским текстом произведений современных композиторов;
- стараться овладевать элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений современных композиторов;;
- развивать понимание содержательного контекста произведения.

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 «Современный концертный репертуар»:

Зачет имеет целью дать возможность студенту 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.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзаменов и зачета. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра. – 2-е изд., испр. – Л.: Музыка, 1973.
2. Багдасарьян Г.Э. Школа игры на ударных инструментах: Воспитание правильного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах; Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2012. – 61 с. + CD.
3. Вилковир Е. Практический курс инструментовки для духового оркестра: Учеб. пособие. – М.: Музгиз, 1963
4. Волков И. В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. – М.: Акад. проект, 2008. – 299 с. – (Технология культуры).
5. Гержев В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 126 с. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
6. Клозе Г. Школа игры на кларнете. Школа игры на кларнете: Учеб. пособие / Пер. Н. А. Александровой. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 352 с.; ноты.
7. Клоц М. Школа игры на ударных инструментах. – СПб.: Планета музыки, 2008. – 61 с. + CD.
8. Мальцев Б. А. Школа игры на блокфлейте. – СПб.: Планета музыки, 2007. – 42 с.; ил. + CD.

9. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе: Учеб. пособие для вузов. –М.:Музыка, 1984. – 216 с.

б) дополнительная литература:

Примерный репертуарный список

Произведения крупной формы

1. Азарашвили В. Соната
2. Артемов В. Сонаты соло №№1, 2
3. Берман К. Фантазия на темы В. Беллини
4. Блок В. Сонатина
5. Боцца Э. Концерт
6. Гребенщиков О. Греческие танцы
7. Давыдов Ш. Концерт №3
8. Дебюсси К. Рапсодия
9. Иванов-Радкевич Н. Соната
10. Кемулария Р. Соната
11. Книппер Л. Концерт
12. Леденев Р. Соната
13. Мийо Д. Концерт
14. Микалаускас В. Соната
15. Трошин Б. Концертино
16. Феликс В. Фантазия
17. Флосман О. Сонатина
18. Хайду М. Венгерское каприччио
19. Хиндемит П. Концерт. Соната

Произведения малой формы

20. Битч М. Багатель
21. Вейнер Л. Венгерский танец
22. Гедике А. Ноктюрн. Этюд
23. Ищенко Ю. Маленькая рапсодия
24. Коккаи Р. Четыре венгерских танца
25. Колодуб Ж. Поэма
26. Комаровский А. Импровизация. Этюд. Воспоминание. Прелюдия. Хроматический этюд
27. Крейн М. Ноктюрн. Скерцо
28. Медынь Я. Романс
29. Пауэр И. Монологи
30. Перминов Л. Даллада
31. Рабо А. Конкурсное соло
32. Раухвергер М. Пять прелюдий для кларнета и арфы
33. Серванский Э. Серенада
34. Стравинский И. Три пьесы
35. Сутермейстер Н. Каприччио
36. Трошин Б. Три пьесы
37. Чимакадзе А. «Хоруми» для кларнета и фортепиано
38. Юозапайтис Ю. Сюита. Стаккато
39. Юргутис В. Ричеркар

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>

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 направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые духовые и ударные 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