

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
СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

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 4 семестра.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		4
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		7
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)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Современное исполнительство				
1	Эпоха барокко и возрождение ее эстетических принципов в XX-XXI веках	4	8	18	
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Яркие образцы исполнения.	4	9	19	
3	Западная музыка современного периода. Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности инструмента	4	9	18	
4	Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-струнников	4	8	19	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)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Современное исполнительство				

1	Эпоха барокко и возрождение ее эстетических принципов в XX-XXI веках	4	2	25	
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Яркие образцы исполнения.	4	2	25	
3	Западная музыка современного периода. Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности инструмента	4	2	25	
4	Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей-струнников	4	2	25	Зачет
	Итого 108**		8	100*	

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

Содержание дисциплины

Тема № 1

Эпоха барочного исполнительства и возрождение ее эстетических принципов в XX-XXI веках. С конца 50-х – начала 60-х годов XX века мир был охвачен своеобразным явлением музыкально-исполнительского «ренессанса». Выросло внимание, пробудился интерес к старинной музыке, ее исполнению, изучению. К концу XX века это явление оформилось и заняло свою нишу в исполнительском искусстве, в концертных программах как АУТЕНТИЧНОЕ направление.

Тема №2

Современная музыка России периода 50-х годов XX века до нашего времени. Тенденции композиторского мышления и яркие образцы исполнения. Новая плеяда композиторов Российской школы: А.Шнитке, Э.Денисов, С.Губайдуллина, С.Слонимский, Б.Тищенко, Ю.Буцко, А.Караманов, В.Гаврилин. Их вклад в поиски нового музыкального языка, способы самовыражения. Музыканты-исполнители, как экспериментаторы, формирующие новый «интонационный словарь». Появление и развитие новых художественно-образных, ритмических, слуховых, моторно-двигательных приемов.

Тема № 3

Западная музыка современного периода и ее исполнители. Жанровые модификации, новые способы исполнения современных композиций. Изменяющееся образно-смысловое поле сочинения влечет за собой особую технику письма, а значит исполнительские проблемы для струнника.

Тема № 4

Сравнение интерпретаций ведущих исполнителей. Конкурсное движение, как среда для распространения новой музыки, обмен впечатлениями среди музыкантов. Российские конкурсы духовых инструментов:

- Всероссийский музыкальный конкурс г. Казань
- Всероссийский конкурс духовых инструментов им. Михайлова М. г. Хабаровск
- Музыкальное приношение – фестиваль г. Мурманск
- Межрегиональный конкурс «Звуки надежды» г. Нижний Новгород

- Всероссийский конкурс музыкантов – исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Нестерова А. г. Нижний Новгород
- Всероссийский музыкальный конкурс им. Ростроповича М. г. Москва
- Международный музыкальный турнир «Terem crossover: Иди на звук» г. Санкт - Петербург
- Международный конкурс духовых инструментов им. Римского-Корсакова г. Санкт – Петербург

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. Во время работы необходимы взаимообмен 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 – индивидуальное занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – индивидуальные 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.

Особенности введения дисциплины «Современное исполнительство», включающей в себя лекционные (теоретические) и исполнительские (практические) аспекты, должны быть учтены при разработке методов работы со студентами. Теоретические обобщения, обилие новых понятий и терминологию, характерную для современной музыки,

необходимо подкреплять примерами из фортепианной музыки. Практические же навыки исполнения, произнесения современной музыки студент может приобрести только при освоении собственно языка этой музыки. Тщательное изучение всех подробностей текста, перевод и расшифровка авторских указаний, знакомство с печатным материалом, освещающим особенности творчества изучаемого автора – все это поможет преодолеть «неудобство» в освоении специфических исполнительских задач.

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.

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 овладеть элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений современных композиторов;
- развивать понимание содержательного контекста произведения.

В работе над освоением современного репертуара студент должен понимать, что освоение современного музыкального языка во многом зависит от его (студента) общей интеллектуальной оснащенности, слуховых представлений, и понимания закономерностей развития музыкальной культуры в целом, и фортепианной в частности. В рабочий режим занятий должны быть включены ознакомление с новинками критической и монографической литературы, прослушивание записей «новой» музыки. Только через практику постоянного изучения музыки современности лежит путь к ее пониманию, пропаганде и утверждению на концертной эстраде.

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. Наметьте 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 «Современное исполнительство»:

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. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной 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: оригинальные

1. Азарашвили В. Соната
2. Арнольд М. Сонатина
3. Артемов В. Сонаты соло №1,2
4. Беринский С. Концерт
5. Берман К. Фантазия на темы В. Беллини
6. Блок В. Сонатина
7. Боцца Э. Концерт
8. Брунс В. Концерт № 1
9. Вайнберг М. Соната
10. Симфония для кларнета и струнного оркестра
11. Василенко С. Концерт
12. Вейнер Л. Баллада, соч. 8
13. Висков А. Триптих
14. Габлер Э. Концерты №1,2
15. Гомоляка В. Концерт
16. Гребенщиков О. Греческие танцы
17. Давыдов Ш. Концерты №3,4
18. Денисов Э. Соната
19. Иванов-Радкевич Н. Соната
20. Кемупария Р. Соната
21. Книппер Л. Концерт
22. Комаров В. Концерт
23. Круселль Б. Концерт
24. Крейн Ю. Соната
25. Левитин Ю. Концерт для кларнета и фагота
26. Соната для кларнета и арфы
27. Леденев Р. Соната
28. Луппов А. Концерт
29. Медынь Я. Концерт
30. Мийо Д. Концерт
31. Сонатина
32. Микалаускас Соната
33. Найссоо У. Соната
34. Нильсен К. Концерт
35. Олах Т. Соната соло
36. Онеггер А. Сонатина
37. Пуленк Ф. Соната
38. Соната для двух кларнетов
39. РаковН. Сонаты №1,2

40. Концертная фантазия
41. Рекашюс А. Соната
42. Санкан П. Сонатина
43. Трошин Б. Концертино
44. Флосман О. Сонатина
45. Франсе Ж. Концерт
46. Хайду М. Венгерское каприччио
47. Хиндемит П. Концерт
48. Соната
49. Чайковский Б. Концерт
50. Шаркези И. Симфония

51. Пьесы: оригинальные

52. Андре И. - Блох Э. Деннериана
53. Атаян Р. Скерцо-пастораль
54. Багдонас В. Гротеск
55. Байорас Ф. Три интерлюдии
56. Берг А. Четыре пьесы соч. 5
57. Битч М. Багатель
58. Боцца Э. Сельская идиллия
59. Кларибель
60. Буколика
61. Каприс-импровизация
62. Бражинская А. Три серенады
63. Василенко С. Восточный танец
64. Вейнер Л. Венгерский танец
65. Гедике А. Ноктюрн. Этюд
66. Гетман В. Скерцо
67. Горбульскис Б. Скерцо
68. Донатони Ф. «Клэр»
69. Жарель «Ассонансы»
70. Ищенко Ю. Маленькая рапсодия
71. Коккай Р. Четыре венгерских танца
72. Колодуб Ж. Поэма
73. Комаровский А. Импровизация
74. Этюд
75. Воспоминание
76. Прелюдия
77. Хроматический этюд
78. Компанеец З. Башкирский напев и пляска
79. Костлан И. Этюд
80. Крейн М. Ноктюрн
81. Скерцо
82. Купферман И. «Лунные цветы»
83. Медынь Я. Романс
84. Мессаже А. Конкурсное соло
85. Мострас К. Этюд на тему Н. Римского-Корсакова
86. Пауэр И. Монологи
87. Перминов Л. Баллада
88. Рабо А. Конкурсное соло
89. Раухвергер М. Пять прелюдий для кларнета и арфы
90. Розенблат А. Фантазия

91. Серванский Э.	Серенада
92. Стравинский И.	Три пьесы
93. Сутермейстер Н.	Каприччио
94. Трошин Б.	Три пьесы
95. Франсе Ж.	Тема и вариации
96. Чимакадзе А.	«Хоруми» для кларнета и фортепиано
97. Штокхаузен К.	«In Freundschaft»
98. Юозапайтис Ю.	Сюита
99. Стаккато	
100. 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