

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Камалович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.05.2024 16:59:45
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b98c5b7f04a

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение педагогического репертуара
(гитара)

Форма обучения – **очная**

Срок обучения очная
форма - **1 год**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: подготовить специалиста, владеющего всем комплексом знаний, профессиональных навыков, умений, позволяющих вести самостоятельную педагогическую деятельность; глубокое и полное ознакомление с учебным репертуаром, методическими принципами отбора, систематизации и анализом работы над музыкальным произведением.

Задачи: подготовка слушателя к активной профессиональной и педагогической деятельности; воспитание художественного вкуса в процессе ознакомления с классической и современной нотной литературой; умение систематизировать изучаемый материал с целью его правильного применения в педагогической деятельности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование **общепрофессиональных компетенций:**

– Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3); **профессиональных компетенций:**

– Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий (ПК-2)

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства.

Уметь: планировать и организовывать образовательный процесс; применять результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения; критически оценивать их эффективность; ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта.

Владеть: различными формами проведения учебных занятий; методами разработки и реализации новых образовательных программ и технологий; навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой; навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 .Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение двух семестров одного года обучения.

Вид учебной работы	Общее количество часов	Распределение по семестрам		Формы контроля (по семестрам)	
		1 семестр	2 семестр	Зачёт	Экзамен
Всего (часов)	70	20	20		2
Аудиторные занятия	40				
Самостоятельная работа	30				

Основными формами учебной работы по дисциплине «Изучение педагогического репертуара» являются индивидуальные занятия педагога с обучающимися.

Основные составляющие репертуарных списков гитаристов: переложения классических произведений, произведения на народной основе, оригинальные сочинения, популярная музыка.

Самостоятельная работа обучающегося представляет собой обязательную часть основной образовательной программы. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях или в домашних условиях, подкрепляется учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы.

3.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Очная форма обучения

№№	Наименование тем	Лекционные	Индивидуальные	СРС
1	Понятие педагогического репертуара, его основные составляющие.	2	1	2
2	Сравнительный анализ Школ и Самоучителей, изданных для шестиструнной гитары.	2	1	3
3	Музыка эпохи Барокко и Классицизма в репертуаре гитаристов.	5	2	4
4	Обработки, фантазии на темы народных и популярных мелодий.	4	1	4
5	Эстрадно-джазовые сочинения в репертуаре классических гитаристов.	4	1	4
6	Оригинальная музыка для струнных щипковых народных инструментов (гитара).	4	1	4
7	Общий ход и основные тенденции исполнительства во второй половине XX века (жанры, стили, образно-смысловая направленность).	3	1	3

8	Оригинальная музыка для струнных щипковых народных инструментов в XX веке.	4	1	4
9	Формирование концертного, конкурсного и учебного репертуара гитаристов.	2	1	2
	Лекционные:	30		
	Индивидуальные:		10	
	Самостоятельная работа слушателя:			30
	Всего:	70		

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Понятие педагогического репертуара, его основные составляющие

Понятие репертуара, типы репертуара: учебный, концертный, конкурсный, репертуар для домашнего музицирования. Особенности каждого вида и их зависимость от целей исполнения, исполнительского мастерства, адресата и технической оснащенности инструмента. Понятие педагогического репертуара (по времени создания, по времени исполнения, по востребованности).

Основные составляющие репертуарных списков для гитары: произведения старинных композиторов, гитаристов-классиков, романтиков, переложения для гитары, обработки народных и популярных мелодий, оригинальные сочинения. Особенности обращения к каждому из репертуарных блоков в различные периоды становления исполнительского искусства гитаристов. Появление в конце XX века нового направления – эстрадно-джазовой музыки в исполнении на гитаре.

Специфика изменения учебного, концертного и конкурсного гитарного репертуара в различные периоды развития исполнительства в России и за рубежом. Рост интереса к современной оригинальной музыке для гитары в последние десятилетия.

Тема 2. Сравнительный анализ Школ и Самоучителей, изданных для шестиструнной гитары

Школы для гитары М.Каркасси, Ф.Сора, Э.Пухоля. Анализ технического материала, посадки и постановки рук. Вспомогательные приспособления для лучшего закрепления инструмента в оптимальном состоянии для удобной игры. Примеры классики для гитары.

Русская школа. Школа А.Иванова-Крамского, Е.Ларичева, А.Агафошина. Достоинства и упущения. Развитие обработок на народной основе.

Современные Школы, Самоучители для гитары (А.Гитман, Л.Шумеев, А.Кофанов и т.д.) Оригинальная музыка XXI века.

Тема 3. Музыка эпохи Барокко и Классицизма в репертуаре гитаристов

Понятие музыкальной эпохи, общепринятая классификация. Характерные черты музыки, сочиненной в период эпохи Барокко и Классицизма. Основные инструменты приватной, концертной и церковной музыкальной практики того периода.

Причины включения музыки эпохи Барокко и Классицизма в концертные и учебные программы. Музыка Г.Санза, Г.Ф.Телемана, Ф.М.Верачини, И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперена, Д. Скарлатти и др.: стилистические и жанровые особенности, специфика расшифровки нотного текста, правила исполнения мелизмов и т.д. Ограничения и допустимые изменения фактуры, тембров, артикуляции, динамики и т.д. Сочинения, наиболее употребляемые в концертной и педагогической практике.

Тема 4. Обработки, фантазии на темы народных и популярных мелодий

Основные стилевые и жанровые особенности сочинений на фольклорной основе, использование тем популярных мелодий для сочинения обработок, фантазий, попури. Обработки А.Иванова-Крамского (гитара) – «классика жанра». Эволюция композиторской техники в жанре вариаций. Обработки, фантазии, пьесы в фольклорном стиле: А.Иванов-Крамской, Е.Ларичев, М.Высотский (классика), С.Руднев, О.Киселёв, Е. Баев (современный репертуар). Испанская народная музыка. Обработки классиков и современные композиторы-исполнители. Стиль фламенко.

Тема 5. Эстрадно-джазовые сочинения в репертуаре классических гитаристов

Использование эстрадно-джазовой стилистики в оригинальных сочинениях для струнных народных щипковых инструментов, включение элементов «легкой» музыки в фольклорные сочинения. Полистилистика как один из основных признаков современного этапа в развитии жанра обработки. Классическая гитара в джазе: сочинения В.Виницкого И.А., Альмейды Л., Козлова В., Баева Е и др. композиторов.

Тема 6. Оригинальная музыка для струнных щипковых народных инструментов

Особенности понимания словосочетания «оригинальная музыка» в различные периоды становления этого направления репертуара, в разных странах и исполнительских школах. Общий ход развития оригинальной музыки в России, западноевропейских и американских странах. Основные тенденции развития оригинального репертуара в последние десятилетия, его зависимость от расширяющейся конкурсной практики. Жанровая и стилистическая специфика сочинений, писавшихся как обязательные для конкурсных выступлений.

Становление гитары как академического инструмента. Оригинальные концерты для гитары с оркестром (А.Вивальди, Н.Паганини, М.Джулиани, Х.Родриго, М.Кастельнуово-Тедеско). Жанры сонаты, сюиты, концертной фантазии, рапсодии и т.д. Изменение образного наполнения оригинальной музыки на протяжении XX века, углубление, драматизация содержания, усиление психологического начала, экспрессивности, многообразие эмоциональных состояний.

Тема 7. Общий ход и основные тенденции исполнительства во второй половине XX века (жанры, стили, образно-смысловая направленность)

Основные тенденции гитарного исполнительства в конце XX века. Идейное и образно-эмоциональное насыщение оригинальной музыки, создаваемой в этот период. Творчество Х.Родриго - переломный момент в развитии оригинальной литературы для гитары;

Основные сочинения для струнных народных инструментов: образный строй, драматургия, основные композиторские средства, фактурные находки. Расширение звукоизобразительных возможностей инструмента. Роль исполнителей в формировании нового отношения к народным инструментам со стороны известных композиторов А.Иванов-Крамской, А.К.Фраучи.

Творчество Э.Вила-Лобоса, М.Кастельнуово-Тедеско; новаторы-исполнители и композиторы: А.Параскевас, М.Симич, Р.Диенс и др.; российские композиторы-исполнители: В.Козлов, С.Руднев, К.Ильгин, А.Медведев и др.

Тема 8. Оригинальная музыка для струнных щипковых народных инструментов в XX веке.

Шестиструнная и семиструнная модели гитары в России: специфика восприятия, особенности выбора репертуара. Концерт Б. Асафьева для гитары, струнного квартета, кларнета и литавр – первое сочинение отечественного композитора крупной формы для гитары. Концерт Н. Речменского для гитары с оркестром. Педагогическая, методическая и концертная деятельность А. Иванова-Крамского – новый шаг в развитии гитарного исполнительства в России. Новое поколение гитаристов: С. Орехов, Д. Березовский, Е. Ларичев, А. Мартынов, Г. Сечкин и др. Их репертуар. Дальнейшее совершенствование российской гитарной школы. Фестивальная и конкурсная практика. Российские гитаристы последних десятилетий: А. Фраучи, Н. Кошкин, В. Козлов, Н. Комолятов, А. Зимаков, А. Ренгач, В. Чебанов, В. Терво, А. Бардина и др. Анализ их репертуара. Гран-гитаристы.

Неакадемическое исполнительство на гитаре в России: цыганское искусство, джаз- и рок-гитаристы: В. Белинов, В. Зинчук, Э. Измайлов, А. Кузнецов, И. Смирнов и др. Авторские композиции этих исполнителей с позиции перспективы использования в концертном репертуаре другими гитаристами.

Тема 9. Формирование концертного, конкурсного и учебного репертуара гитаристов.

Композиторы, создавшие оригинальный высокохудожественный репертуар, произведения крупных форм, полифонические циклы, транскрипции классической музыки, обработки народных мелодий, концертные пьесы, пьесы и этюды педагогического назначения: Э. Вила-Лобос, М. Кастельнуово-Тедеско, Р. Диенс, Е. Ларичев, Н. Кошкин, В. Козлов, О. Киселёв, Е. Поплянова, С. Руднев и др. Научно-методическая школа, книги, статьи в журналах и сборниках по методике, педагогике, истории и теории исполнительства (М. Каркасси., Э. Пухоль, Ф. Сор, А. Иванов-Крамской, Е. Ларичев, А. Агафошин, А. Гитман, Е. Баев, Л. Шумеев, А. Кофанов и др.), оказавшие влияние на дальнейшее развитие исполнительского искусства педагогам в их практической работе и творчестве.

3.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве на народных инструментах дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины «Изучение педагогического репертуара». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности, готовой к педагогической деятельности. Инновационные технологии в преподавании данной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование методологического подхода к подготовке специалиста.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Главной формой учебной и воспитательной работы по данной дисциплине является лекция, семинар и индивидуальный урок. Слушатель за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические навыки в области исполнительства и педагогики, которые должны быть востребованы в его последующей деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить изучению дополнительной литературы и других источников информации с целью расширения кругозора молодого музыканта. Организация учебной и воспитательной работы предполагает налаживание взаимопонимания и творческого

контакта между обучающимися и преподавателем, целенаправленное формирование интереса к предмету, что является залогом успешности процесса обучения.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу обучающихся, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В качестве материала для анализа и изучения слушателям предлагается рассмотрение собственного исполнительского и педагогического опыта, что позволяет им, наряду с осмыслением теоретических положений, сделать полезные практические выводы, а также заинтересованно и плодотворно выполнять задания для самостоятельной работы.

С целью повышения коммуникативного и профессионально-речевого уровня обучающихся регулярно проводятся дискуссии и практические тренинги.

Темы, изучаемые в интерактивном режиме, и списки рекомендуемой литературы доводятся до сведения обучающихся не позднее чем через месяц после первого занятия.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Промежуточный контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе. Критерием оценки служит уверенный и четкий ответ на вопросы комиссии. Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомленность в теоретическом осмыслении педагогической и исполнительской деятельности музыкантов.

Экзамен – оценочная шкала:

- 5 (отлично)** – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания; уметь подкрепить ответ примерами из методической литературы; продемонстрировать творческую инициативу, способность вести диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин.
- 4 (хорошо)** – вопросы теоретического комплекса раскрыты не в полном объеме, но соблюдена логика содержания; умеет подкреплять ответ некоторыми примерами из методической литературы; ведет диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин без демонстрации самостоятельного мышления.
- 3 (удовлетворительно)** – устный вопрос раскрыт в его основной содержательной части только с помощью наводящих вопросов; способность вести диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин демонстрируется только частично.
- 2 (неудовлетворительно)** – устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; слушатель не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература

1. Галеева И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска. (науч. ред. М.И. Вершинин) – СПб., 2007
2. Домогацкий, В. семь ступеней мастерства. Вопросы гитарной техники. -М.: Классика-XXI, 2004
3. Левин А. Интернет - это очень просто / А.Ш.Левин – СПб., 2006.-109с.
4. Лифановский Б. Интернет для музыканта / Б. Лифановский – М., 2006
5. Михайленко Н.П. Совершенствование исполнительской техники гитариста. . Сборник «Как научить играть на гитаре».-М.: Издательский дом «Классика-XXI».
6. Михайленко Н.П. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре. – Киев, 2003.
7. Пилко И. С. Информационные и библиотечные технологии: учеб. пособие / И.С.Пилко – СПб.: Профессия, 2006.-342с.
8. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре, М., 1983
9. Руднев С. «Русский стиль игры на классической гитаре». Тула, 2002
10. Тараева Р. Г. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Кн. 1. Стратегии и методики; Кн. 2. Технология презентации; Кн. 3. Интерактивное тестирование (комплект из 3-х кн. + CD) – М., 2007
11. Теннант С. “Основны игры на классической гитаре”. Alfred, США

б) Рекомендуемая литература

1. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018
2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1974
3. Гитман А. Практическая теория начального обучения гитариста. М; Классика XXI, 2006
4. Каузова А. Полифонический слух и специфические задачи его развития в процессе музыкально-исполнительской подготовки студента.// Вопросы исполнительской подготовки учителя музыки./ Межвузовский сб. научн. трудов. – М.,1982
5. Коган Г. У врат мастерства.- М. : Классика-XXI, 2004
6. Кузнецов, В.А. О гитарной аппликатуре. Сборник «Как научить играть на гитаре».-М.: Издательский дом «Классика-XXI».
7. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе специального фортепиано. М., 1966
8. Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных инструментах. Общий курс , учеб. пособие — Кемерово :КемГИК, 2007.
9. Минкин Ю. Развитие познавательной активности – важнейшее направление комплексного воспитания музыканта.// Проблемы развития художественного мышления./ Межвуз.сб.науч.трудов. – СПб.- Волгоград,1998
10. Маккинон Л. Игра наизусть. – М.-Л.,1976
11. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М.,1951
12. «Музыка». Большой энциклопедический словарь, 2-е издание. – М., 1998
13. Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах. – М., 1973-1982
14. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.,1988
15. Ремешко Р. Как сделать переложения для шестиструнной гитары. – М.; Музыка, 1965
16. Ройзман Л. О работе над полифоническими произведениями И.С.Баха и Г.Ф.Генделя с учащимися-пианистами. // Очерки по методике обучения игре на фортепиано. Вып. 2. – М.,1965
17. Савшинский С. Режим и гигиена работы пианиста. – М.-Л.,1963

18. Сеговия А. Моя гитарная тетрадь. М., 1995
19. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога. – М., 1973
20. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. 2-е изд. – М., 1975
21. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. – М.-Л., 1973
22. Эвина А. Принципы дидактики, их проявление в практике музыкального обучения:
Метод. разработка по курсу «Педагогика» для студентов муз. вузов. – Воронеж, 1992
23. Ямпольский И. О методе работы с учениками. // Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. – М., 1968

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

<http://www.classic-online.ru> <http://www.disserr.ru>

<http://nlib.org.ua/parts/books.html>

<http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>

<http://notes.tarakanov.net/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	Оркестровый класс	1 фортепиано, 2 мастерские концертные гитары;	оперативное управление
2	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
3	Камерный зал	50 посадочных мест. 2 рояля: «Seiler»; «Estonia»	оперативное управление
4	Большой зал	350 посадочных мест. 2 концертных рояля: «Petrof»	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению переподготовки «Музыкальное искусство. Гитара».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой народных
инструментов,
доцент

Кожева М.А.

Программу составила:
старший преподаватель

Лопатина И.Г.

Эксперт, доцент

Лопатин В.В.