Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет консерватория

Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов

ПРИНЯТО

на заседании кафедры

«05» июня 2024 г. (протокол №13)

_______________ В.А. Метлушко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

Б1.В.02 Изучение современного концертного репертуара

Направление подготовки 53.03.02 – Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки – Оркестровые духовые и ударные инструменты Квалификация выпускника – Артист оркестра, ансамбля, преподаватель, руководитель творческого коллектива

Форма обучения – очная

Краснодар

2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины вариативной части обучающимся очной формы обучения по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусствов 3-4 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 53.03.02 – «Музыкально-инструментальное искусство», профиль подготовки Оркестровые струнные инструменты, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1августа 2017 года, приказ № 730 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

заслуженный деятель искусств РФ

профессор, ректор ГМПИ имени

М.М. Ипполитова–Иванова В.И. Ворона

Составитель:

кандидат искусствоведения,

заведующий кафедройоркестровых струнных,

духовых и ударных инструментов В. А. Метлушко

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов «05» июня 2024 г., протокол № 13.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-методического совета КГИК «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	5
5. Образовательные технологии	6
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 6.1. Контроль освоения дисциплины 6.2. Фонд оценочных средств 6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося	7 7 7 7
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	8
7.1. Основная литература	8
7.2. Дополнительная литература	9
7.3. Периодические издания	9
7.4. Интернет-ресурсы	10
7.5. Программное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	11

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА»

Целью данной дисциплины является развитие способности ориентироваться и изучать выпускаемую учебно-методическую и нотную литературу, накапливать педагогический репертуар, грамотно выбирать музыкальный материал в целях обучения игре на инструменте, формировать у обучающихся художественный вкус и эстетические потребности. Дисциплина «Изучение концертного репертуара» предназначена для формирования у студентов:

* стремления к постоянному накоплению теоретической и практической базы знаний и умений, и эффективному ее использованию в профессионально-исполнительской и педагогической деятельности;
* навыков и методов самостоятельной работы в процессе изучения музыкального произведения, используя механизмы музыкальной памяти и специфики слухо-мыслительных процессов, работы творческого воображения и проявления эмоциональной, волевой сфер.

Задачи:

* развитие высококвалифицированных музыкантов-исполнителей путем систематизации и обобщения накопленных в ходе обучения знаний, умений и навыков, имеющих обоснованные представления о закономерностях формирования педагогического репертуара на духовых и ударных инструментах;
* формирование широкого кругозора в процессе ознакомления и изучения лучших образцов отечественной и зарубежной музыки, от композиторов эпохи барокко до произведений современных авторов;
* развитие навыков самостоятельной работы над художественным произведением и учебно-вспомогательным материалом.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику системы дополнительного образования в области музыкального искусства. В ходе освоения дисциплины «Изучение современного концертного репертуара» студенты опираются на теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров профессионального образования. Предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых базируется освоение данной дисциплины: Специальный инструмент, Музыкальная форма, Чтение с листа, История исполнительского искусства, Методика обучения игре на инструменте. Обучающийся получает определенный багаж знаний репертуара, изучаемого в профильных образовательных учреждениях. Освоение данной дисциплины необходимо для освоения ОПОП, защиты выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
знать	уметь	владеть
Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (концертмейстерскую,ансамблевую,сольную) и концертную работу (ПК-1)	Начальный педагогический репертуар, значительный классический репертуар	Пользоваться терминологией, организовывать работу над изучением значительным классическим репертуаром	Начальным педагогическим репертуаром, опытом исполнительства на инструменте и значительным классическим репертуаром

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
Л	ПР	ИЗ	СР	К
1	Изучение репертуара современных отечественных композиторов	3				16	20		Контрольный урок
2	Изучение репертуара современных зарубежных композиторов	4				18	27	27	Экзамен

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы*.*

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала** **(темы, перечень раскрываемых вопросов):** **лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа**	**Объем часов /з.е.**	**Формируемые компетенции (по теме)**	
1	**2**	**3**	**4**	
3 семестр.Изучение современного репертуара отечественных композиторов				
Тема 1.Изучение репертуара современных отечественных композиторов конца ХХ – ХХIвв.	*Индивидуальные занятия:* Произведения для духовых и ударных инструментов Д. Шостаковича, А. Шнитке, Г. Банщикова, В. Гаврилина, С. Слонимского, Б. Чайковского, Б.Тищенко, Ю. Буцко, С. Губайдуллиной. Их вклад в поиски нового музыкального языка, способы самовыражения. Стилистические особенности композиторского мышления.Особенности письма композиторской школы XXI века Работа над произведением.	*16*	ПК-1	
Самостоятельная работа: работа с литературой. Закрепление пройденного материала. Прослушивание современных произведений	*20*
4 семестр. Изучение современного репертуара зарубежных композиторов				
Тема 2. Основные тенденции развития современной зарубежной музыки. Изучение репертуара современных зарубежных композиторов конца ХХ‒ХХIвв.	*Индивидуальные занятия.* Художественные направления музыки ХХ ‒ХХIвв. Пути развития зарубежной музыки. Реформация тонально-гармонической системы Стилистические особенности композиторского мышления. Произведения для струнных инструментов П. Булеза, А. Пярта, Л. Ноно, Д. Лигети и др Работа над произведением.	*18*		ПК-1
Самостоятельная работа. Работа с литературой. Закрепление пройденного материала. Прослушивание современных произведений	*27/27*	
Вид итогового контроля экзамен				
Всего		*108*		

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них занятия в классе по специальности проводятся в индивидуальной форме под руководством преподавателя и самостоятельной работы студента. 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 духовых и ударных инструментах. Занятия проводятся на основе индивидуального плана в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться. В случае подготовки студента к конкурсу работа ведется по особому плану в соответствии с конкурсными требованиями. Урок может иметь разнообразные формы: прослушивание исполнения студента и работа над программой, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов, показ, тренинг самостоятельной работы студента, другие формы.

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины «Изучение современного концертного репертуара» производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

Устный опрос

Прослушивание

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в виде контрольного урока в 3 семестре, экзамена в 4 семестре, который состоит из двух частей - исполнение сочинения современного композитора и ответы на вопросы.

6.2. Фонд оценочных средств

Требования к контрольному уроку.

Исполнение сочинения современного отечественного композитора и ответы на вопросы.

Вопросы к устному ответупо дисциплине

1. Назовите произведения современных отечественных композиторов написанных для струнно-смычковых инструментов?

2. Какие современные исполнительские приемы игры на струнных инструментах вы знаете?

3.Назовите произведения современных авторов написанных для инструментальных ансамблей?

Рубежный контроль по дисциплине проходит в виде экзамена в 4 семестре, который состоит из двух частей.

Исполнение двух сочинений современных авторовотечественной и зарубежной композиторских школ и ответы на вопросы.

Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Назовите выдающихся современных отечественных композиторов, написавших произведения для струнных инструментов?

2. Назовите современных авторов зарубежной композиторской школы, написавших произведения для струнных инструментов?

3.Назовите произведения современных отечественных композиторов для вашего инструмента

4.Назовите произведения современных зарубежных композиторов для вашего инструмента

5.Какие современные исполнительские приемы на струнных инструментах вы знаете?

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

1. Актуальные проблемы преподавания на струнных, духовых и ударных инструментах : сборник научно-методических статей кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов / редкол.: С. Н. Жмурин, Е. Ю. Третьякова, О. Р. Булатова ; КГИК, Консерватория. – Краснодар, 2015. – 71 с.
2. Духовые инструменты. История исполнительского искусства : учебное пособие / Ю. А. Толмачев, В. Ю. Дубок. – Москва : Лань ; Краснодар : Планета музыки, 2015. – 288 с
3. История педагогики музыкального исполнительства на духовых инструментах : учебное пособие / К. А. Квашнин. – Москва :Русайнс, 2022. – 244 с.
4. Кларнет и саксофон в России: исполнительство, педагогика, композиторское творчество : учебное пособие / А. В. Майстренко. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2018. – 381, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов.Специальная литература).
5. Методика обучения игре на духовых инструментах : учебное пособие / В. Н. Гержев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. – 125, [1] с. : ил., нот. – (Учебники для вузов.Специальная литература).
6. Методика формирования исполнительского аппарата тромбониста : учебное пособие / Б. А. Пронин. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. – 92, [2] с.
7. Особенности развития техники игры на деревянных духовых инструментах в условиях современной исполнительской практики : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство / Ю. В. Красильников ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн., дух.и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 71 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Семантика музыкального исполнительства на духовых инструментах : монография / К. А. Квашнин. – Москва :Русайнс, 2022. – 192, [1] с.
2. Теоретико-практические аспекты воспитания художественного потенциала у музыкантов оркестровых специальностей [Текст. Ноты. Графики] : монография / К. А. Квашнин. – Москва :Русайнс, 2022. – 189, [1] с.
3. Ударные инструменты в современной музыке : учебное пособие / Толик `Atomic` Смирноff. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – 14, [1] с. : нот. + DVD. – (Учебники для вузов.Специальная литература).

7.3. Периодические издания

Журналы

1. Журнал «Вопросы музыкальной педагогики»

2. Журнал «Музыкальная жизнь»

Газеты

3. Газета «Музыкальное обозрение»

7.4. Интернет-ресурсы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [http://window.edu.ru/](http://window.edu.ru/window)
2. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Занятия в классе современного репертуара являются важным компонентом профессионального развития музыканта-исполнителя. Одно из главных условий достижения положительного результата – это систематичность и целеустремлённость в самостоятельной работе.

Важный фактор, определяющий качество процесса обучения - мотивация. Для её повышения рекомендуется подготовка и участие в исполнительских конкурсах, выступления в концертах и организация других творческих проектов.

Особое внимание необходимо уделить организации самостоятельных занятий. Необходимо помнить, что на качество запоминания и формирования навыков влияют точность повторений, режим повторений, мотивация и осознанность основных целей и путей их достижения.

7.6. Программное обеспечение

Операционная система **Astralinux 1.6**, комплект офисных программ **P7-Офис** и **Libreoffice.**

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

большой концертный зал на 450 посадочных мест, достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

малый концертный зал на 70 посадочных мест, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

конференц-зал на 50 мест;

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие направленности программы;

аудитории, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.

В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и электронной информационно-образовательной среде института.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик.