

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
«5» июня 2024 г. (протокол №13),

С.Н. Жмурин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 Изучение современного концертного репертуара

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки – Оркестровые струнные инструменты

Квалификация (степень) выпускника – Концертный исполнитель.
Артист ансамбля. Преподаватель

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 искусство в 3-4 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 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 России,
профессор, ректор института им.
Ипполитова-Иванова

В. И. Ворона

доцент кафедры оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов

А.Ю. Харатянц

Составитель:

профессор кафедры оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментовС.Н. Жмурин

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов «5» 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	5
4. Структура и содержание дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	8
6.1. Контроль освоения дисциплины	8
6.2. Фонд оценочных средств	9
6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	10
7.1. Основная литература	10
7.2. Дополнительная литература	11
7.3. Периодические издания	11
7.4. Интернет-ресурсы	12
7.5. Программное обеспечение	12
7.6. Программное обеспечение	13
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	13

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 современного 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 струнных 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.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-1. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (концертмейстерскую, ансамблевую, сольную) и концертную работу.	Начальный педагогический репертуар, педагогический репертуар, разнообразный педагогический репертуар	Пользоваться терминологией, организовать работу с педагогическим репертуаром, организовать практическую деятельность над изучением педагогического репертуара	Начальным педагогическим репертуаром, опытом исполнительства на инструменте и начальным педагогическим репертуаром, исполнительством на инструменте и основным педагогическим репертуаром

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	К	

1	Изучение репертуара современных отечественных композиторов	3			16	20		Контрольный урок
2	Изучение репертуара современных зарубежных композиторов	4			18	45	9	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 XX –	<u>Индивидуальные занятия:</u> Произведения для струнных инструментов Д. Шостаковича, А. Шнитке, Г. Баншикова, 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

XXI вв.	<u>Самостоятельная работа:</u> 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 в конце XX–XXI вв.	<u>Индивидуальные занятия.</u> Художественные направления музыки XX – XXI вв. 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
	<u>Самостоятельная работа.</u> Работа с литературой. Закрепление пройденного материала. Прослушивание современных произведений	45	
Вид итогового контроля - экзамен		9	
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. 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 ответу по 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 авторов отечественной 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?

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.

Основа отчетности обучающихся в процессе занятий опирается на следующие критерии:

- точность прочтения и исполнения текста;
- убедительность интерпретации, яркость творческого мышления, волевые качества, артистический темперамент;
- зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения;
- чистота интонации, умение интонировать в группе;
- ансамблевая синхронность;
- художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций.

Процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются на кафедре и доводятся до сведения обучающихся в начале учебного года.

Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин призваны учитывать все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить степень общей готовности студента.

Оценка знаний, умений, навыков студентов в форме зачета с оценкой и экзамена опирается на перечисленные критерии в следующем порядке:

«Отлично» ставится при соответствии выступления обучающегося названным критериям, точном выполнении замысла дирижера, ярком эмоциональном исполнении, чистоте интонирования, точном техническом воплощении.

«Хорошо» ставится при недостаточности творческого мышления, технического совершенства.

«Удовлетворительно» ставится при несоответствии выступления обучающегося названным критериям, при недостаточно чистом интонировании, неточном выполнении указаний автора.

«Неудовлетворительно» ставится при отсутствии во время выступления обучающегося названных критериев, при несформированности компетенций, указанных в п.3.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1.Основная литература

1. Афонина Н.Ю. Камерная инструментальная музыка XX–XXI веков: вопросы истории и теории жанра: учебное пособие по курсу Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма для студентов духового и струнного отделений оркестрового факультета консерватории [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — СПб: СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2015. — 78 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73593
2. Денисов А.В. Музыка XX века : А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др. / А. В. Денисов ; А.В. Денисов. - СПб. : Композитор, 2006. - 112 с. - (Композиторы.Очерки жизни и творчества).
3. Дмитриенко, Татьяна Ивановна. Исполнительская техника в жанре струнного квартета : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые струнные инструменты / Т. И. Дмитриенко ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснодар. гос. ин-т культуры, Фак. консерватории, Каф. оркестр. струн., дух.и удар. инструментов. – Краснодар : [б. и.], 2020. – 92 с. : нот. – ISBN 978-5-94825-384-8. – Текст (визуальный) : непосредственный.
4. Жмурин, Сергей Николаевич. Дуэты для струнных инструментов : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснодар. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф.

оркестр. струн., дух.и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 70 с. :портр. – ISBN 979-0-9003469-3-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.

5. Жмурин, Сергей Николаевич. Изучение оркестровых трудностей для виолончели в произведениях отечественных композиторов XIX-XX веков : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство, Оркестровые струнные инструменты / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснодар. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф.оркестр. струн. дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2021. – 95 с. :портр. – ISBN 979-0-9003431-2-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.

7.2. Дополнительная литература

1. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М. Лобанова. - М.: Музыка, 1994. - 320 с., нот. - ISBN 5-7140-0393-4

2. Мильтонян, Степан Ованесович. Педагогика гармоничного развития скрипача : учебное пособие / С. О. Мильтонян. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 322, [1] с. : нот., рис. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-5410-5 (Лань). – ISBN 978-5-4495-0633-7 (Планета музыки). – Текст (визуальный) : непосредственный.

3. Музыкальное исполнительство и педагогика: История и современность: Сб. ст. / Сост. Т. Гайдамович. – М.: Музыка, 1991. – 240 с.

4. Шульпяков, О.Ф. Скрипичное искусство и педагогика/ О.Ф. Шульпяков. – СПб.: композитор Санкт-Петербурга, 2006. – 496 с., ил., нот. Ломанович, Валентина Викторовна. Здоровые руки скрипача : учебно-методическое пособие / В. В. Ломанович. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – 189, [1] с. : ил., нот. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-4325-3 (Лань). – ISBN 978-5-4495-0149-3 (Планета музыки). – Текст (визуальный) : непосредственный.

7.3. Периодические издания

- Культура
- Музыкальное обозрение
- Альма-матер
- Балет

- Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства образования РФ

7.4. Интернет-ресурсы

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
Музыкальные статьи <http://www.musarticles.ru/>
Удаленный доступ (интернет)
DOAJ: Directory of Open Access Journals (<http://www.doaj.org/>) Собрание журналов открытого доступа
Open J-Gate (<http://www.openj-gate.com/>) Одна из крупнейших полнотекстовых баз данных журналов в свободном доступе
Machine (<http://archive.org/index.php>) Электронный мультимедийный портал в свободном доступе
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) (<http://feb-web.ru/>) Электронная открытая полнотекстовая база русской классической литературы
Федеральный образовательный портал — Экономика, Социология, Менеджмент (<http://ecsosman.hse.ru/>) Полнотекстовая база данных
Журнальный зал (<http://magazines.russ.ru/>) База данных российских журналов
Библиотека пьес (<http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>) Полнотекстовая бесплатная библиотека, содержащая пьесы, книги по актерскому мастерству, театру, кино, ораторскому мастерству, психологии
Нотная библиотека (<http://libnote.ru/>) Бесплатный нотный архив
Университетская библиотека он-лайн (<http://www.biblioclub.ru/>) Полнотекстовый платный архив.
РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (<http://rucont.ru/>) Национальный цифровой ресурс. Электронный каталог библиотеки КГИК - более 160 000 записей. Wi-Fi в библиотеке с доступом к электронному каталогу.

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 целеустремленность 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 Р7-Офис и Libre office.

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.

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;

аудиторию, 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.