

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. Жмури

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ФТД.04 Современная музыка и новые исполнительские
техники**

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 относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении образовательной программы) дисциплина очной формы обучения по направлению подготовки **53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство** в 7, 8 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 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. Харатьянц

Составитель:

Преподаватель кафедры оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов

С.В. Шумидуб

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
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	5
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	7
6.1. Контроль освоения дисциплины	7
6.2. Фонд оценочных средств	7
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	8
7.1. Основная литература	8
7.2. Дополнительная литература	9
7.3. Периодические издания	10
7.4. Интернет-ресурсы	10
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	11
7.6. Программное обеспечение	12
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	12

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА И НОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНИКИ»

Целями освоения дисциплины «Современная музыка и новые исполнительские техники» являются:

- формирование музыканта-профессионала, в полной мере владеющего знаниями современного репертуара;
- воспитание высококвалифицированных музыкантов, имеющих обоснованные представления о закономерностях формирования и развития современного репертуара оркестровых струнных инструментов.

Задачи:

Овладение знаниями подготовки студентами современной музыки и новых технологий для всех струнных инструментов. Умение ориентироваться в современном репертуаре;

Совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями конкретного инструмента, развитие культуры исполнительского интонирования, артистизма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении образовательной программы) дисциплинам.

Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику системы профессионального образования в области музыкального искусства.

В ходе освоения дисциплины ФТД.04. «Современная музыка и новые исполнительские техники» студенты опираются на теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров профессионального образования. Предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых базируется освоение данной дисциплины: Специальный инструмент, Ансамбль, Изучение родственных инструментов, История исполнительского искусства, История музыки (зарубежной, отечественной), Методика обучения игре на инструменте. Обучающийся на практике овладевает навыками настройки и обслуживания инструментов своего профиля. Изучение данной дисциплины желательно 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.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

- знаний основного классического репертуара, значительный классический репертуар, основной классический и дополнительный репертуар
- умения пользоваться терминологией, штрихами, организовывать работу над изучением значительного классического репертуара, организовывать работу над изучением значительного классического репертуара
- владения первичным опытом исполнительства на инструменте, опытом исполнительства на инструменте и значительным классическим репертуаром, исполнительством на музыкальном инструменте и основным инструментальным репертуаром

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА И НОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТЕХНИКИ»

4.1. Структура дисциплины «Современная музыка и новые исполнительские техники»

Очное обучение

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ 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	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Современная музыка и новые исполнительские техники	7		6	10		20	
2	Современная музыка и новые исполнительские техники	8		2	10		24	зачет

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

Основной формой учебного процесса являются лекционные и практические занятия, на которых обучающиеся демонстрируют знания по предмету. Педагог проверяет уровень освоения материала, умение ориентироваться в основных направлениях развития современного

репертуара. Полученные знания должны быть дополнены прослушиванием аудио и видеозаписей.

Обучение в классе современного репертуара ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием исполнительской техники;
- творческие встречи с преподавателями ДМШ, колледжей;
- работа в Интернете с нотными сайтами.
- проведение мастер-классов с ведущими преподавателями ДМШ и колледжей
- развитие навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями;

Очное отделение:

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Формируемые компетенции
1	2	3	
7 семестр			
Тема 1.1 Изучение современного академического репертуара	Раздел 1 Изучение современного академического репертуара <u>Индивидуальные занятия:</u> <i>Подготовка устных выступлений по предложенным вопросам.</i>	16	ПК 1
	<u>Самостоятельная работа</u> - подбор теоретического материала; - подбор историко-исследовательского материала; - работа со справочными материалами.	20	
8 семестр			
Тема 1.2. Изучение современного народного репертуара	<u>Индивидуальные занятия:</u> <i>Подготовка устных выступлений по предложенным вопросам.</i>	12	ПК 1
	<u>Самостоятельная работа</u> - подбор теоретического материала; - подбор историко-исследовательского материала; - работа со справочными материалами.	24	
Контроль: экзамен			
ВСЕГО:		72	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: компьютерные симуляции, разбор конкретных работ, представленных на слушательскую аудиторию, их анализ с точки зрения звукового воплощения, выявления слабых и сильных сторон подготовленного музыкального материала и совершенствование их в будущем.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины **«Современная музыка и новые исполнительские техники»** 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 дисциплины предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- Устные ответы
- Практические работы
- Работа с первоисточниками
- Исследовательская работа

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме:

- в восьмом семестре – зачет.

6.2. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета в 8-м семестре. Результаты аттестаций отражены в паспорте системы оценочных средств по учебной дисциплине.

Оценка «зачтено» на зачете выставляется, если:

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом

сформированы недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, уровень качества их выполнения оценен как продвинутый, но некоторые виды заданий озвучены с ошибками.

На зачете раскрыл содержание вопросов к зачету, допустил неточности, неполно ответил на дополнительные вопросы (не более 3-х).

Оценка «не зачтено» на зачете выставляется, если:

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, необходимые практические навыки не сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено как несоответствующее базовому. Студент не раскрыл содержание вопросов к зачету и не ответил ни на один дополнительный вопрос.

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине «Современная музыка и новые исполнительские техники»

1. Современный репертуар для скрипки для ДМШ, ДШИ. СПО
2. Современный репертуар для альты для ДМШ, ДШИ. СПО
3. Современный репертуар для скрипки и альты для высшей школы.
4. Современный репертуар для виолончели для ДМШ, ДШИ. СПО
5. Современный репертуар для виолончели и контрабаса для высшей школы.

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. – ISBN 978-5-94825-208-7. – Текст (визуальный) : непосредственный.
2. 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.

3. 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.
4. 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.
5. История и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов / Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки; авт. сост. Н.А. Матвеева. - Н. Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 55 с.: ил. –
6. 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.
7. Погожева, Татьяна Вячеславовна. Вопросы методики обучения игре на скрипке : учебно-методическое пособие / Т. В. Погожева. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 151 с. : нот. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-4834-0 (Лань). – ISBN 978-5-4495-0387-9 (Планета музыки). – Текст (визуальный) : непосредственный.

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

Музыкальная жизнь

Музыкальная академия

Культура

Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы:

Университетская библиотека онлайн (biblioclub.ru)

РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru) Электронный каталог библиотеки КГИК - более 160 000 записей;

Большой архив музыкальных записей, а также нотного материала

<http://classic-online.ru>;

Крупный нотный архив <http://imslp.org>;

Нотный архив <http://notes.tarakanov.net>;

Интернет-издание, освещающее новости в мире классической музыки

<http://www.classicalmusicnews.ru>;

Новости классической музыки (на английском языке)

<http://www.playbillarts.com/index.html>;

Информационный портал о мире искусства и классической музыки

<http://arzamas.academy/materials/808>;

Словарь для музыкантов <http://www.music-dic.ru>;

Библиотека пьес biblioteka.teatr-obraz.ru;

Электронная библиотека РГБ ([http://](http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru)

elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru);

Электронная библиотека студента (<http://studylib.com/humanitarian/>);

Периодические издания:

Аналитика культурологи: архив журнала

Культура культуры: <http://www.cult-cult.ru/>;

Музыкальный Клондайк (Газета): <http://www.muzklondike.ru/archive/>;
Наше наследие: <http://www.nasledie-rus.ru/>;
Педагогика искусства: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm>;
Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Основными формами обучения студентов по дисциплине являются индивидуальные занятия и самостоятельная работа.

Индивидуальные занятия:

- 1) на практических занятиях особое внимание уделяется изучению нотного текста, исполнительскому анализу произведений;
- 2) при прослушивании произведений необходимо иметь нотный материал (клавир или партитура);
- 3) в тетради рекомендуется фиксировать те произведения (части), на которые обращается внимание педагога.

Изучение курса предполагает систематическую проверку освоения материала, осуществляемую на каждом занятии. Необходимо помнить, что на качество запоминания и формирования навыков влияют точность повторений, режим экономного использования средств и осознанность основных целей и путей их достижения.

Одно из главных условий достижения положительного результата – это систематичность и целеустремлённость в самостоятельной работе. Самостоятельная работа студентов является важной составляющей в комплексе всего образовательного процесса и призвана сформировать профессиональные компетенции на основе целенаправленной творческой работы. Она включает обязательные формы: регулярную проработку получаемой информации, чтение и изучение нотного материала, монографий, статей, научных работ, рекомендованных педагогом, прослушивание аудио- и видеозаписей, посещение концертов, фестивалей и др. мероприятий. Самостоятельная работа должна включать мотивированность, чёткую постановку задач, алгоритм выполнения, точные формы отчетности и сроки представления.

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 **Astra linux 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;

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.