

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**

ФТД.02 Изучение аутентичных инструментов

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 3, 4 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. N 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:

профессор кафедры оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов С.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	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	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:	7
6.1. Контроль освоения дисциплины	7
6.2. Фонд оценочных средств	8
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	10
7.3. Периодические издания	11
7.4. Интернет-ресурсы	11
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	12
7.6. Программное обеспечение	12
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	12

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗУЧЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Цели: расширение репертуара камерной инструментальной музыки, знакомство со спецификой аутентичного исполнения произведений старинных композиторов и особенностями инструментария прошлых столетий, совершенствование специфического ансамблевого художественно-исполнительского арсенала, развитие творческих качеств студента, как будущего участника профессионального инструментального ансамбля.

Воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, понимающих особенности национальных школ, исполнительских 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.

Задачи: овладение навыками ансамблевой игры на старинных инструментах, спецификой их настройки и особенностями интонирования, разнообразием исполнительских средств выразительности; формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля; воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения; овладение студентом большим ансамблевым репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей; развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения; активизация слухо-мыслительных процессов; активизация эмоциональной, волевой сфер; развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания; постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, полифонического, тембрового слуха; совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства; овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры; стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства; воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки; совершенствование навыков чтения с листа, результативной самостоятельной работы над произведением.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Изучение аутентичных инструментов» относится к вариативной части дисциплин по выбору обучающегося. 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 аутентичных инструментов» студенты опираются на теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров. Предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых базируется освоение данной дисциплины: «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль», «Оркестровый класс», «История исполнительского искусства», «История музыки (зарубежной, отечественной)», «Сольфеджио», «Гармония», «Музыкальная форма», «Чтение с листа», «Методика обучения игре на инструменте». Обучающийся получает определенный концертный опыт интерпретации произведений, на практике овладевает историческими музыкальными стилями. Освоение 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, значительного классического репертуара, основного классического и дополнительного репертуара
- 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 ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины «ИЗУЧЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ 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	
1	Изучение аутентичных инструментов	3	6	10		20	

2	Изучение аутентичных инструментов	4	8	10		18	зачет

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

Обучение по дисциплине «Изучение аутентичных инструментов» ведется по нескольким направлениям:

- приобретение навыков ансамблевого музицирования на аутентичных инструментах;
- работа над совершенствованием навыков владения, особенностями интонирования и настройки старинных инструментов;
- разбор, разучивание, подготовка к публичному исполнению и исполнение программ, включающих произведения старинных композиторов (ренессанс, барокко и ранний период классицизма) различных жанров и форм, характерных для тех эпох.
- развитие навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями.

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия,	Объем часов /з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
3 семестр. Раздел 1. Изучение инструментов и подготовка произведения эпохи ренессанса или раннего барокко			
Тема 1. Работа над музыкальными произведениями эпохи ренессанса или раннего барокко	<u>Лекции</u> Изучение инструментов эпохи ренессанса	6	
	<u>Практические занятия</u> Работа над стилистически верным прочтением и исполнением авторского текста. Работа над качеством интонирования в условиях ансамбля старинных инструментов. Приобретение опыта концертного выступления.	10	
	<u>Самостоятельная работа</u> Одно произведение, подготовленное самостоятельно.	20	
4 семестр. Раздел 2. Подготовка произведения эпохи высокого ренессанса или барокко			

Тема 2. Работа над музыкальными произведениями эпохи высокого ренессанса или эпохи барокко	<u>Лекции</u> Изучение инструментов эпохи барокко	8	
	<u>Практические занятия:</u> Работа над стилистически верным прочтением и исполнением авторского текста. Работа над качеством интонирования в условиях ансамбля старинных инструментов. Приобретение опыта концертного выступления.	10	
	<u>Самостоятельная работа</u> Одно произведения, подготовленные самостоятельно.	18	
Вид контроля: зачет			
ВСЕГО:		72	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: практические занятия и самостоятельная работа студентов по изучению ансамблевой музыки; разбор конкретных работ, их анализ с точки зрения звукового воплощения, выявления слабых и сильных сторон подготовленного музыкального материала и совершенствование их в будущем. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с ведущими музыкантами-исполнителями на струнных инструментах, прослушивание и участие в мастер-классах ведущих специалистов в области старинной музыки, посещение концертов классической музыки, посещение, а также участие в музыкальных конкурсах и фестивалях.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины «Изучение аутентичных инструментов»

Контроль освоения дисциплины 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: индивидуальная работа на текущих занятиях,

прослушивание.

Контроль 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.

Текущая аттестация проходит в форме зачета в 4 семестре и академических концертов в 3 и 4 семестре. Результаты аттестаций отражены в паспорте системы оценочных средств по учебной дисциплине.

6.2. Фонд оценочных средств

Основа отчетности обучающихся в процессе занятий опирается на следующие критерии:

- убедительность интерпретации, яркость творческого мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент;
- зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения;
- свободное владение инструментом, знание его природы, технических возможностей и особенностей настройки, владение всей палитрой выразительных средств выбранного старинного инструмента;
- ансамблевая гибкость;
- художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций;
- точность прочтения и исполнения текста;
- знание особенностей и разновидностей старинных струнных инструментов, таких как: барочная скрипка, виола, виола да гамба, виоль д'амур и др.

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

«Отлично» ставится при соответствии концерта или концертного выступления обучающегося названным критериям, ярком эмоциональном исполнении, точной передаче стиля композитора, безупречном техническом воплощении произведения, ансамблевой гибкости.

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

«Удовлетворительно» ставится при несоответствии выступления обучающегося названным критериям, при расхождениях с другими участниками ансамбля.

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

«Зачтено» отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения, соответствующий программным требованиям.

«Не зачтено» ставится при несоответствии выступления обучающегося

названным критериям, при несформированности компетенций, указанных в п.3.

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено)

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: индивидуальная работа на текущих занятиях, прослушивание.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций (не предусмотрено)

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине

Требования к зачету и экзамену

Исполнение ансамблевого сочинения крупной формы

Собеседование по вопросам дисциплины

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине

Примерная программа зачетов и экзаменов состоит из одного ансамблевого сочинения крупной формы

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗУЧЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

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

Moscownews, the (Московские новости), Медиатека, Музыкальная академия, Музыкальное просвещение, Музыка и время, Музыкальная академия, Музыкальная жизнь, Музыкальное обозрение, Музыковедение, Музыкант-классик, Педагогика, Старинная музыка, Справочник руководителя учреждения культуры, Художественное образование, Культура, Южный Федеральный, Альма-матер, Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства образования РФ

7.4. Интернет-ресурсы

Университетская библиотека онлайн (biblioclub.ru)

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

Ресурс, посвященный поперечной флейте <http://www.myflute.ru>;

Большой архив музыкальных записей, а также нотного материала <http://classic-online.ru>;

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

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

Ресурс для флейтистов с большим нотным архивом <http://allforflute.ru>;

Сайт, посвященный фаготу <http://www.fagotizm.narod.ru>;

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>;

Журнальный зал magazines.russ.ru;

Библиотека пьес biblioteka.teatr-obraz.ru;

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

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

Периодические издания:

Дискуссия <http://www.journal-discussion.ru/arhiv.html>;

Культура культуры (новый электронный журнал с 2014 г.): <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>;

Российский научный журнал: http://rnjournal.narod.ru/journal_ru.html;

Сеанс: <http://seance.ru/magazine/>;

Семь искусств: http://7iskusstv.com/all_nomers.php;

Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Занятия в классе «Изучение аутентичных инструментов» 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;

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.