Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 06.11.2023 17:26:28
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова

КАФЕДРА *струнных инструментов*

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Освоение современного репертуара
(название дисциплины по УП)

для специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства»
(название специальности)

уровень образования подготовка кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки

Вид подготовки Сольное исполнительство на струнных инструментах

квалификация Артист высшей квалификации, Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе
(название квалификации)

Форма обучения *Очная*
(очная, заочная – указать)

Год обучения *1*

Индивидуальные занятия *40*
(число часов по УП)

Практические (семинарные занятия) -
(число часов по УП)

Самостоятельная работа (СРС) *68*
(число часов по УП)

Экзамен/ Зачет *2/1*
(го обучения)

Всего *108 /3 з.е.*
(полное число часов на дисциплину по УП)

Уфа – 2023

Учебная программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин Блока 1, направленных на подготовку к концертно-исполнительской и педагогической деятельности

Учебная программа одобрена на заседании кафедры струнных инструментов. Протокол № 1 от 28 августа 2023 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел	стр.
Требования ФГОС по дисциплине	**3**
Пояснительная записка:	**5**
Цели и задачи курса	**6**
Требования к уровню освоения содержания курса	**7**
Содержание и организация изучения дисциплины	**16**
Учебно-методическое обеспечение курса:	**23**
Требования к формам контроля	**34**
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы	**42**
Материально-техническое обеспечение дисциплины	**45**

Цель и задачи дисциплины

Формирование музыканта-исполнителя – сложный, комплексный процесс. Он включает два основных направления: профессиональное освоение инструмента и постижение «законов» художественной интерпретации – от элементарной музыкальной грамоты в репертуаре для начинающих до высших достижений исполнительского мастерства в сочинениях, составляющих фонд скрипичной литературы. Одним из многих компонентов, необходимых для полноценного формирования и развития профессионального скрипача является изучение скрипичного репертуара, основу которого составляют произведения для скрипки композиторов различных эпох и стилей. В задачи данного курса входит расширение музыкального кругозора слушателей, знакомство с лучшими образцами отечественной скрипичной литературы рубежа XX–XXI веков. Для осуществления данной цели важным условием является постоянный слуховой контроль, соблюдение исполнительских принципов. Основным принципом преподавателя должно быть воспитание у слушателей курса творческого, индивидуального подхода к изучаемой литературе, учитывая их персональные особенности дарования, уровень общего и музыкального развития, исполнительских навыков.

Необходимым условием для изучения отечественной скрипичной литературы рубежа XX–XXI веков является знакомство с общей характеристикой постсоветского музыкального пространства, основными этапами творческой биографии композиторов, непосредственно изучение нотной литературы. Кроме подробного изучения произведений и показа их на академических выступлениях, необходимо регулярное освоение навыков чтения с листа, позволяющее развивать профессиональные исполнительские навыки скрипача.

Дисциплина «Освоение современного репертуара» имеет первостепенное значение в процессе воспитания профессионального музыканта-педагога, и музыканта - исполнителя.

Цели дисциплины: - выработка у ассистента-стажера умений самостоятельно ориентироваться в разнообразных источниках музыкальной информации (нотная, аудио, видео, «живые» концертные исполнения, критика);

- применение на практике собственной творческой модели в контексте времени.

Основные задачи дисциплины;

- изучение нотного материала (сравнение редакций, если таковые имеются);

-знакомство со звуковыми образцами (прослушивание записей, «живого» исполнителя), умение сравнивать и анализировать различные трактовки и особенности прочтения различными исполнителями музыкального материала.

- исполнение (можно по нотам) музыкальных образцов отдельных эпох и направлений в стилистике, избранной ассистентом-стажером на основе полученных знаний и впечатлений;

Требования ФГОС по дисциплине

Выпускник должен обладать **профессиональными компетенциями (ПК).** На базе приобретенных знаний и умений и в соответствии с видом ООП выпускник должен проявлять способность и готовность:

в области педагогической деятельности:

- осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы (ПК-5);

в области творческо-исполнительской деятельности:

- быть мобильным в освоении разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям репертуара (ПК-9).

Содержание и организация изучения дисциплины.

Распределение учебных часов:

Вид учебной работы	Кол-во часов		
	Всего по учебному плану	В том числе по годам	
		1	2
Практические занятия	40	40	
Самостоятельная работа	68	68	
Экзамен	1		
Всего часов на дисциплину	108	108	
Виды итогового контроля		Зачет	Экзамен

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

В работе над освоением современного репертуара ассистент-стажер должен понимать, что освоение современного музыкального языка во многом зависит от его (ассистента-стажера) общей интеллектуальной оснащенности, слуховых представлений, и понимания закономерностей развития музыкальной культуры в целом, и струнной в частности. В рабочий режим занятий должны быть включены ознакомление с новинками критической и монографической литературы, прослушивание записей «новой» музыки. При подходе к исполнению к так называемой

современной музыки надо помнить, что утверждение неординарных приемов игры произошло на основе традиционных технических приемов и их органичном взаимодействии. Важно решить проблему слуховой адаптации исполнителя к неправильным звучаниям, которые возникают при использовании нетрадиционных приемов игры. Только через практику постоянного изучения музыки современности лежит путь к ее пониманию, пропаганде и утверждению на концертной эстраде.

Как один из этапов развития музыкального искусства, XX век также отмечен большим разнообразием открытий: и, безусловно, новаторских, и являющихся реминисценциями уже некогда существовавших. Именно такое многообразие стилей и приёмов современности и является одной из важнейших причин, по которой проникновение дисциплины «Освоение современного репертуара» в учебный процесс представляется особенно значимым. Вхождение в традиционный репертуар современных композиций чрезвычайно затруднено по разным причинам, в частности, в силу их исполнительской сложности. В итоге яркие новаторские достижения в большинстве своём остаются изолированными от процесса обучения, а значит от исполнителя и слушателя. Разработанная программа нацелена на максимальное расширение у студента, овладевшего классическими навыками исполнительства, представлений о многообразии и красочности современного музыкального языка, знание наиболее ярких представителей современных композиторских школ, умение ориентироваться и понимать современный «звуковой мир» и, впоследствии, пропагандировать эти знания в своей творческой работе.

Примерный список произведений для скрипки современных композиторов России:

1. С. М. Слонимский Концертная сюита. Для скрипки с оркестром
2. С. М. Слонимский Соната. Для скрипки соло
3. С. М. Слонимский Мелодия. Для скрипки и фортепиано.
4. С. М. Слонимский Concerto primaverile (весенний концерт). Для скрипки и струнного оркестра.
5. С. М. Слонимский Монодия по прочтении Еврипида. Для скрипки соло.
6. С. М. Слонимский Концертный вальс. Для скрипки и ф-п.
7. С. М. Слонимский Ноктюрн. Для скрипки и ф-п.
8. С. М. Слонимский Соната. Для скрипки и ф-п.
9. С. М. Слонимский Альба. Для скрипки и ф-п.
10. С. М. Слонимский Два танца. Для скрипки и ф-п.
11. С. М. Слонимский Звезда востока. Для скрипки и ф-п.
12. Е. Ф. Светланов Два простых напева для скрипки и фортепиано: Песня, Песенка
13. Е. Ф. Светланов_Ария для скрипки и фортепиано ре минор
14. Е. Ф. Светланов_Пять мелодий для скрипки и фортепиано, посв. М. Ф. Гнесину: Русская, Якутская, Персидская, Еврейская, Бурятская
15. Е. Ф. Светланов_Вальс для скрипки и фортепиано ре мажор
16. Е. Ф. Светланов_Соната для скрипки и фортепиано соль минор
17. Е. Ф. Светланов_Сонатина № 1 для скрипки и фортепиано
18. Е. Ф. Светланов_Сонатина № 2 (сонатина-элегия) для скрипки и фортепиано
19. Е. Ф. Светланов Поэма для скрипки и оркестра «Светлой памяти Давида Ойстраха
20. В. Н. Салманов Соната №1 для скрипки и ф-но
21. В. Н. Салманов Соната №2 для скрипки и ф-но
22. В. Н. Салманов Соната №3 для скрипки и ф-но
23. В. Н. Салманов Пьесы для скрипки и ф-но
24. В. А. Гаврилин Поэма для скрипки и ф-но
25. В. А. Гаврилин Ария для скрипки и фортепиано
26. В. А. Гаврилин Две пьесы для скрипки и фортепиано

27. А. Я. Эшпай Мелодия и танец для скрипки и ф-но
28. А. Я. Эшпай «Венгерские напевы» для скрипки с оркестром
29. А. Я. Эшпай Концерт для скрипки с оркестром №1
30. А. Я. Эшпай Соната для скрипки и фортепиано № 1
31. А. Я. Эшпай Соната для скрипки и фортепиано № 2
32. А. Я. Эшпай Концерт для скрипки с оркестром №2
33. А. Я. Эшпай Концерт для скрипки с оркестром №3
34. А. Я. Эшпай Концерт для скрипки с оркестром №4
35. В. И. Цытович «Диалог и скерцо» для скрипки и фортепиано
36. Г.Г. Окунев Поэма для скрипки и фортепиано
37. Г. А. Вавилов Забытый вальс для скрипки и ф-но
38. Г. А. Вавилов Мелодия для скрипки и ф-но
39. Г. А. Вавилов Полька-карнавал для скрипки и ф-но
40. Г. А. Вавилов Последнее танго для скрипки и ф-но
41. Г. А. Вавилов Романс и скерцо для скрипки и ф-но
42. Г. А. Вавилов Соната №1 для скрипки и ф-но
43. И. Грингольц Прелюдии и вальсы для скрипки и ф-но
44. И. Грингольц Соната-бахиана для скрипки соло
45. В. Е. Баснер «Поэма и скерцо» для скрипки и фортепиано
46. В. Е. Баснер Концерт для скрипки с оркестром
47. В. Е. Баснер Соната для скрипки и ф-но
48. А. А. Муравлев Две поэмы для скрипки и фортепиано
49. А. А. Муравлев Мазурка-каприс для скрипки и фортепиано
50. С. А. Губайдуллина Концерт для скрипки с оркестром « Offertorium»
51. С. А. Губайдуллина Соната «Радуйся» для скрипки и виолончели
52. И. Я. Флейшер «Мерцающие звезды» для скрипки соло
53. И. Я. Флейшер Скерцо для скрипки и ф-но
54. И. Я. Флейшер Граве для скрипки и ф-но

Учебно-методическое обеспечение курса

1. Рекомендуемая литература (основная):

Карта обеспеченности студентов учебной литературой

№ и наименование
1. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник / Отв. ред. Т. Н. Левая. – СПб.: Композитор, 2005. – 556 с., нот. прим
2. Гладкова О. И. XXI век. Начало. Музыка: Силуэты петербургских композиторов / О. И. Гладкова. – СПб.: Музыка, 2007. – 284 с
3. Холопова, В. София Губайдуллина. Монографическое исследование. Интервью С. Губайдуллиной / Э. Рестаньо / В. Холопова. – М.: Композитор, 1996. – 360 с.[28] с. ил.
4. Андрей Эшпай: Беседы. Статьи. Материалы. Очерки / Сост. Е. Гульянц. – М.: Сов. композитор, 1988. – 360 с.

2. Рекомендуемая литература (дополнительная):

1. Соколов, А. С. Введение в музыкальную композицию XX века: учеб. пособие / А. С. Соколов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 231 с.,[4] с. ил.: ноты.

2. Теория современной композиции: Учебное пособие / редакторы: В. Панкратова, С. Котомина. – М.: Музыка, 2007. – 624 с., нот.
3. Вольные мысли. К юбилею С. Слонимского / редакторы-составители: Т. Зайцева, Р. Слонимская. – СПб.: Композитор, 2003. – 616 с.: ил.
4. Девятова, О. Л. Культурное бытие композитора Сергея Слонимского: Цикл монографических лекций по курсу «История музыки XX века» / О. Л. Девятова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 105 с.
5. Милка, А. Сергей Слонимский. Монографический очерк / А. Милка. – Л.: Советский композитор, 1976. – 109 с.
6. Рыцарева, М. Композитор Сергей Слонимский: Монография / М. Рыцарева. – Л.: Советский композитор, 1991. – 256 с., ил.
7. Евгений Светланов: Дирижер, композитор, пианист / Сост. П. В. Лукъянченко. – М.: Музыка, 1987. – 159 с., ил.
8. Крылова, Л. Евгений Светланов: Популярная монография / Л. Крылова. – М.: Музыка, 1986. – 207 с., ил.
9. Светланов, Е. Музыка сегодня: Статьи, рецензии, очерки / Е. Светланов. – М.: Сов. Композитор, 1985. – 272 с., с илл.
10. Чумакова. И. Евгений Светланов. Симфоническое творчество /И. Чумакова // Музыкант-классик. – 2005. - № 12. С.10-11.
11. Белов, Г. Идейно-стилистическое становление вокальной лирики В. Салманова / Г. Белов // Критика и музыкознание: Сб. статей и материалов. – вып. 2 / Сост. О. Коловский. – Л.: Музыка, 1980. – С.153-169.
12. Волков, С. Молодые композиторы Ленинграда / С. Волков. – Л.: Советский композитор, 1971. – 104 с.
13. Коловский, О. Хоровые циклы В. Салманова / О. Коловкий // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9 / отв. ред. Л. Н. Раабен. – Л.: Музыка, 1969. – С. 167-189.
14. Волков, С. М. Новое, но невыдуманное. Валерий Гаврилин / С. М. Волков // Молодые композиторы Ленинграда. – Л.: Советский композитор, 1971. –С. 70-84.
15. Гаврилин, В. О музыке и не только…Записи разных лет / Сост. Н. Е. Гаврилина и В. Г. Максимов. – СПб.: Композитор, 2003. – 344 с., ил.
16. Гаврилин, В. А. Слушая сердцем… Статьи. Выступления. Интервью. / В. А. Гаврилин. – СПб.: Композитор, 2005. – 456 с., ил.
17. Кухта, Т. Л. Композитор Валерий Александрович Гаврилин. О музыке, жизни, судьбе / Т. Л. Кухта // Музыка в школе. – 2007. - №5. – С. 4-10.
18. Этот удивительный Гаврилин / Составление Н. Е. Гаврилиной. – СПб.: Издательство «Журнал «Нева», 2002. - 304 с., ил.
19. Богданова, А. В. Андрей Эшпай / А. В. Богданова. – М.: Сов. композитор, 1975. – 154 с.
20. Богданова, А. В. Андрей Эшпай: Монографический очерк. 2-е изд., доп. – М.: Сов. композитор, 1986. – 168 с., с ил.
21. Дараган, Д. Скрипичный концерт А. Эшпая / Д. Дараган. – М.: Сов. композитор, 1959. – 17 с.
22. Новоселова, Л. Творчество Андрея Эшпая / Л. Новоселова. – М.: Сов. композитор, 1981. – 144 с, с ил.
23. Эшпая А. Я. Непрошедшее время. Беседы разных лет / ред. – сост. Я. Моисеев. – М.: Издательский дом «Композитор», 2000. – 88 с.
24. Гань Бихуа. Воплощение образа восточного ощущения в произведениях С. Губайдуллиной / Гань Бихуа. – М.,1997. – 48 с.
25. Гань Бихуа. Восточные черты в произведениях А. Черепнина и С. Губайдуллиной и их сравнение / Гань Бихуа. – М.: Издательство «Весть», 1999. – 28 с.
26. Холопова, В. София Губайдуллина. Путеводитель по произведениям / В. Холопова. – М.: Композитор, 2001. – 56 с.

Литература, представленная в ЭБС:

<u>Берио Ш. Школа для скрипки. В двух частях</u>

Джеминиани Ф.Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке

Моцарт Л. Фундаментальная школа скрипичной игры

Роде П., Бальо П., Крейцер Р. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки

Яньшинов А. Упражнения в аккордах первой позиции для скрипки

Мазель В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения

Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Левая рука

Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника

Пудовочкин Э.В. Скрипка после букваря. Опыт раннего группового обучения на скрипке

Шальман С.М. Я буду скрипачом. Школа игры на скрипке в двух книгах (33 беседы с юным музыкантом) с приложением клавира. Для 1–4 класса ДМШ

Прялки, пчелки, бабочки: учебное пособие по развитию беглости пальцев скрипача

Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы: сб. статей

Школа скрипичного дуэта

Андриевская И.В. Методика обучения игре на инструменте: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты»

Ауэр Л. Моя долгая жизнь в музыке

Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Издание 4-е, переработанное и дополненное

Векслер К. Принципы игры и преподавания на скрипке по системе Ивана Галамяна

Грауман Л.В. Мой ребенок будет скрипачом

Гольденберг А.Н. Формирование профессиональной скрипичной культуры Саратова: учебно-методическое пособие

Копытова Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века

Подколзина О.В. Скрипичные концерты В.А. Моцарта: особенности жанра и исполнительской интерпретации: монография

Периодические издания

1. Музыкальная академия, журнал
2. Музыковедение, журнал
3. Музыка и время, журнал
4. Музыкальное обозрение, газета

Учебно-методическое обеспечение также включает в себя записи на различных звуковых носителях, находящиеся в распоряжении фонда кабинета звукозаписи и личном фонде преподавателя

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)

1. Электронная библиотека УГИИ им. З. Исмагилова http://ufaart.ru/nauka/lib-ufaart/
2. Доступ к полнотекстовой Электронной библиотечной системе «Книгафонд» http://www.knigafund.ru
3. Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС Издательства «Лань»: www.e.lan.com

Доступ к коллекции «Языкознание и литературоведение – Издательство Лань» ЭБС Издательства «Лань».

Доступ к коллекции «Искусствоведение – Издательство Лань» ЭБС Издательства «Лань».

Доступ к коллекции «Художественная литература – Издательство Лань» ЭБС Издательства «Лань».
Журналы –136 наименований. Включены в перечень ВАК – 8.
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
5. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/

Интернет-ресурсы

http://ikompozitor.ru/RU/
http://ikompozitor.ru/RU/publishing/MusLife
http://www.youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://notes.tarakanov.net/
http://imslp.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.classicalmusic.com.ua/music.html
http://nlib.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Категория:Композиторы_СССР
http://dic.academic.ru
http://fagotizm.narod.ru/
http://www.classic-music.ru
http://www.classica21.ru/

http://e.lanbook.com

Фонд оценочных средств

Итогом обучения в цикле дисциплины «Освоение современного репертуара» является экзамен. Он включает в себя исполнение двух произведений разных стилей, эпох с последующей рецензией (можно устно) об их содержании, средствах выразительности и стилевых особенностях.

Результаты обучения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по пятибалльной оценочной шкале:

Оценка «отлично»:

Безупречное исполнение произведений, понимание стиля и художественного образа. Отличное владение техникой, яркость и убедительность трактовки сочинения, сочетание исполнительского мастерства с теоретическим осмыслением произведений. Музыкальность и артистизм.

Оценка «хорошо»:

Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и художественного образа; исполнение произведений с некоторыми техническими, штриховыми, артикуляционными неточностями. Достаточно хорошее владение техникой с допущением небольших погрешностей в исполнении концертной программы.

Оценка «удовлетворительно»:

Недостаточные навыки понимания стиля и художественного образа сочинений. Слабое владение художественными и техническими приемами, отсутствие свободы аппарата. Исполнение произведений с техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями.

Оценка «неудовлетворительно»:

Множество ошибок в исполнении произведений

Вопросы к зачету

1. Произведения для скрипки А. Журбина.
2. Произведения для скрипки Р. Щедрина.

3. Произведения для скрипки С. Поддубного.
4. Произведения для скрипки В. Екимовского.
5. Произведения для скрипки Е. Лангер.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории: 3-36, 3-38, 3-40, 3-42, 3-44 – общая площадь 112,2 кв.м.**;**
Оборудование учебных аудиторий:4 пианино, 1 рояль, учебные столы, пюпитры;
Кафедральная техника: 2 компьютера, 2 принтера, фонд учебной музыкальной литературы;
Кабинет звукозаписи: видео и аудиотехника, дом. кинотеатр, фонд видео и аудиозаписей;
Компьютерный класс:12 компьютеров, выход в Интернет, сканер, ксерокс, фонд учебных программ.