

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Мордовия
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
КУРСА ПМ.01 МДК 01.05
История исполнительского искусства
Инструментоведение
Изучение родственных инструментов**

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

**53.02.03 Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные
инструменты**

углубленная подготовка

Саранск – 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1	ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА	3
2	ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ	31
3	ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	51

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Мордовия
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК 01.05

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

**53.02.03 Инструментальное исполнительство. Оркестровые
струнные инструменты**

углубленная подготовка

Саранск – 2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности: **53.02.03 Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты**

Организация-разработчик: ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Разработчики:

Певнева Лейсан Фаритовна – преподаватель струнно-смычкового отделения ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Щербакова Евгения Алексеевна – председатель предметно-цикловой комиссии «Инструментальное исполнительство – оркестровые струнные инструменты», преподаватель струнно-смычкового отделения ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П.Кирюкова»

Калинина Марина Сергеевна – преподаватель струнно-смычкового отделения ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Содержание

1	Паспорт программы учебной дисциплины	6
2	Структура и содержание программы учебной дисциплины	9
3	Условия реализации программы учебной дисциплины	22
4	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	25
5	Методическое обеспечение программы учебной дисциплины	25

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины "История исполнительского искусства" профессионального модуля ПМ.01. "Исполнительская деятельность" по виду "Оркестровые струнные инструменты" является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.03.03. "Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)" и разработана в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03. "Инструментальное исполнительство" "Оркестровые струнные инструменты".

Рабочая программа МДК 01.05. "История исполнительского искусства" разработана на основе требований:

Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании" (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ)

ФГОС СПО по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство, утвержденный от 27.10.2014г. №1390 государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.

Типовой и рабочей программы: программа-конспект Л.С. Гинзбурга "История и теория смычкового искусства" для оркестровых факультетов консерваторий (для скрипачей и альтистов) (М.1969), программы по данной дисциплине других образовательных учреждений.

Программа рассматривает основные задачи, стоящие перед музыкальным исполнительством. Она направлена на всестороннее изучение студентами истории и теории скрипичного искусства, развитие художественного кругозора студентов и их способности ориентироваться в различных стилях и направлениях в области своей специальности.

Рабочая программа дисциплины МДК 01.05. "История исполнительского искусства" предусмотрена учебным планом, утвержденным директором ГБПОУ РМ "Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова". Она отражает современные тенденции, требования к обучению и направлена на повышение качества существующего педагогического образования.

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

Содержание программы направлено на достижение следующих целей и задач:

Целью курса является расширение профессионального кругозора студентов; формирование способности ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях.

Задачами курса являются:

- изучение истории возникновения и преобразования оркестровых инструментов;
- изучение закономерностей развития выразительных и технических возможностей оркестровых инструментов;
- изучение истории формирования стилистических особенностей различных исполнительских и оркестровых школ.

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

Код компетенций	Содержание компетенций	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	Иметь практический опыт: -игры на специальном инструменте; -исполнения на родственных инструментах; -работы с оркестровыми партиями. Уметь -ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях; -делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских школ. Знать: -художественно-исполнительские возможности оркестровых инструментов; -основные этапы истории и развития теории исполнительства на оркестровых инструментах; -закономерности развития выразительных и технических возможностей оркестровых инструментов, репертуар оркестровых инструментов и переложений; -профессиональную терминологию.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	
ОК 6	Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.	
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение	

	квалификации.	
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	
ПК 1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуаром.	<p>Иметь практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> -игры на специальном инструменте; -исполнения на родственных инструментах; -работы с оркестровыми партиями. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях; -делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских школ. <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -художественно-исполнительские возможности оркестровых инструментов; -основные этапы истории и развития теории исполнительства на оркестровых инструментах; -закономерности развития выразительных и технических возможностей оркестровых инструментов, репертуар оркестровых инструментов и переложений; -профессиональную терминологию.
ПК 1.2	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.	
ПК 1.3	Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.	
ПК 1.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.	
ПК 1.5	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.	
ПК 1.6	Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.	
ПК 1.7	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.	
ПК 1.8	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.	

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины

2.1 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	54
Обязательная аудиторная нагрузка (всего), в том числе:	36
теоретические занятия	36
практические занятия	
контрольные работы	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (7 семестр)	

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История исполнительского искусства»

Формы и содержание текущего, промежуточного, итогового контроля:

Программа МДК 01.05 "История исполнительского искусства" построена в соответствии с общепринятой периодизацией истории музыки. Хронологический принцип изложения дополняется монографическим (о деятельности выдающихся скрипачей и о творчестве композиторов-классиков).

Занятия по данному курсу проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий. При этом большое место отводится музыкальным иллюстрациям, прослушиванию аудиозаписей, сопровождаемым анализом исполняемых скрипичных произведений и их редакций, а также самого исполнения (его стиль, отдельных художественных и технических приемов).

В конце шестого и седьмого семестров проводится контрольный урок по курсу.

Основными формами практической работы являются:

1. Регулярное тестирование.
2. Тестирование в виде викторин. Цель муз. викторин- проверка знания скрипичной литературы.
3. Подготовка студентами сообщений по отдельным темам курса.
4. Сравнение интерпретаций разных исполнителей.

Один-два раза в течение курса практикуется небольшая письменная работа в форме реферата. Тема выбирается студентом совместно с преподавателем, ведущим курс. В тематике учитывается педагогическая или исполнительская практика студента, что имеет целью помочь ему связать теорию и практику своей будущей профессии. Темой реферата является один из вопросов истории и теории смычкового искусства (история инструментария, исполнительства, литературы и педагогики).

Тематический план дисциплины «История исполнительского искусства»

	Название тем и разделов	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
	6 семестр	20 ауд. 10 сам.	
Введение	Историческое развитие смычковых инструментов. Народное происхождение скрипичного семейства. Развитие скрипичных жанров.	2 1	2
Раздел 1.	Скрипичное исполнительское искусство 17-18 вв.		
Тема 1.1.	Итальянское скрипичное искусство 17-18 вв. А.Корелли, Ф.Джемениани, П.Локателли.	2 1	2
Тема 1.2.	Крупнейшие представители скрипичного искусства-А.Вивальди, Д.Тартини.	2 1	2
Тема 1.3.	Скрипичное искусство в Германии 17-18 веков. Инструментальное творчество Генделя.	1 0,5	2
Тема 1.4.	Скрипичное искусство И.С.Баха.	1 0,5	2
Тема 1.5.	Французское скрипичное искусство 17- первой половины 18 веков. Ж.Б.Люлли, Ж.П.Леклер, П.Гавинье.	1 0,5	2
Тема 1.6.	Композиторы венской классической школы. Й.Гайдн, В.А.Моцарт.	1 0,5	2
	Контрольная работа «Исполнительское искусство 17-18 вв» (Тестирование)	1 0,5	2-3
Раздел 2.	Скрипичное исполнительское искусство начала 19 века.		
Тема 2.1.	Школа Парижской консерватории в первой половине 19 века. П.Байо, Р.Крейцер, П.Роде.	1 0,5	2
Тема 2.2.	Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз романтического направления Никколо Паганини (1782 – 1840)	1 0,5	2
Тема 2.3.	Немецкие скрипачи Людвиг Шпор и Фердинанд Давид.	1 0,5	2
Тема 2.4.	Бельгийская скрипичная школа. Ш.Берио, А.Вьетан, Э.Изаи.	2 1	2
Тема 2.5.	Польское скрипичное искусство начала 19 века. Г.Венявский и особенности его исполнительского стиля	2 1	2
Тема 2.6.	Скрипичное искусство России начала 19 века. Русская скрипичная педагогика.	1 0,5	2

	Контрольная работа по теме «Скрипичное исполнительское искусство начала 19 века» (тестирование)	1 0,5	2-3
	7 семестр	16 8	
Раздел 3.	Скрипичное искусство конца 19 начала 20 столетия.		
Тема 3.1.	Исполнительское искусство в зарубежной скрипичной культуре Й.Иоахим, Г.Венявский, П.Сарасате, Э.Изаи.	2 1	2
Тема 3.2.	Скрипичные классы московской и петербургской консерватории. Деятельность Г.Венявского, Л.Ауэра, Ф.Лауба.	2 1	2
Тема 3.3.	Русская скрипичная литература. Расцвет русского скрипичного концерта Чайковского, Глазунова, Конюса.	2 1	2
	Контрольная работа по теме «Скрипичное искусство конца 19 начала 20 столетия»	1 0,5	2-3
Раздел 4.	Скрипичное искусство первой половины 20 века.		
	Исполнительское искусство в зарубежной скрипичной культуре 20 века. Ф.Крейслер, ДЖ.Энеску, Я.Хейфец.	2 1	2
Раздел 5.	Отечественное исполнительское искусство 20 века.		
Тема 5.1.	Выдающиеся отечественные исполнители 20 века. М.Полякин, Д.Ойстрах, Л.Коган.	2 1	2
Тема 5.2.	Скрипичные концерты С.Прокофьева, А.Хачатуряна, Д.Шостаковича.	2 1	2
Тема 5.3.	Современное исполнительское искусство. В.Спиваков, Г.Кремер, М.Венгеров, В.Репин.Альтист Ю.Башмет.	2 1	2
	Контрольная работа по пройденному материалу.	1 0,5	2-3
		Всего аудиторной нагрузки	
		36	
		Всего самостоятельной нагрузки	
		18	
		Максимальная нагрузка	
		54	

Условное обозначение уровня освоения учебного материала:

- 1 – ознакомительный
- 2 – репродуктивный
- 3 – продуктивный

2.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение. Историческое развитие смычковых инструментов. Народное происхождение скрипичного семейства. Появление скрипичного семейства (скрипка, альт, виолончель) – результат длительного пути эволюции смычкового инструментария.

Смычковые инструменты славянских народов (русский гудок, болгарская гьдулка, чешская гоусле, польская геншле и другие). Роль смычковых инструментов славянских (сербская гусла) и неевропейских (арабский ребаб) народов в появлении скрипичного семейства. Европейские смычковые инструменты средневековья, распространенные в народных кругах и сыгравшие важную роль в появлении скрипки (ребек, фидель, виела).

Появление скрипичного семейства около XVI века. Широкое применение инструментов этого типа в народной музыкальной практике.

«Аристократический» струнный инструмент виола. Виольное (гамбовое) семейство в феодальной культуре XV-XVI веков. Виолы с резонансными струнами (виоль д'амур). Различия в конструкции и различные выразительные свойства виолы и скрипки.

Совершенствование инструментов скрипичного семейства в творчестве мастеров брещианской (Гаспаро да Сало, Маджини), кремонской (Амати, Гварнери, Страдивари) и других инструментальных школ. Основные этапы развития смычка; реформа Фр. Турта.

Упадок гамбового искусства к середине XVIII века и вытеснение его молодым скрипично-виолончельным искусством.

Раздел I

Скрипичное исполнительское искусство 17 – 18вв.

Тема 1.1 Итальянское скрипичное искусство XVII-XVIII вв. Причины раннего развития смычковой культуры Италии. Формирование основных инструментальных жанров – сонаты и концерта в рамках смычковой музыки. «Церковный» и «камерный» стили инструментальной музыки. Народные влияния в скрипичной музыке.

Связь с оперным искусством. Вокальная трактовка скрипки в Италии. Скрипка в раннем оркестре и ансамбле. Постепенное развитие мелодических и технических возможностей скрипки в связи с развитием инструментария. Жанры скрипичной музыки.

Болонская школа (Витали, Торелли)- и ее прогрессивная роль в развитии основных жанров скрипичной литературы. Жанры трио-сонат и «кончерто-гроссо» (Торелли). «Чакона» Витали.

Крупнейшие представители итальянского скрипичного искусства XVII века.

Арканджело Корелли (1653 – 1713). Его инструментальное творчество: сонаты для скрипки с басом, трио-сонаты, «кончерти-гросси». «Фолия». Оригинал и редакции. Художественное и педагогическое значение произведений Корелли. Развитие скрипичной кантилены, выразительность

тематизма. А. Корелли глава римской скрипичной школы. Виднейшие ученики А. Корелли. Франческо Джеминиани (1687 – 1762) и его эстетические принципы. Стремление к выразительности. Развитие динамики; крещендо и диминуэндо. Взгляд на украшения как на средства музыкальной выразительности. Скрипичное творчество Джеминиани. Его педагогическая деятельность и педагогические сочинения.

Пьетро Локателли (1695 – 1764) – предшественник Паганини в области скрипичной виртуозности. Его творческое наследие – сонаты, «каприччи». Новые аппликатурные приемы. Развитие пассажной техники, техники двойных нот, аккордов, арпеджио и т.д.

Формирование классического стиля в скрипичном искусстве XVIII века. Прогрессивная роль итальянской скрипичной школы в этом процессе.

Тема 1.2. Антонио Вивальди (1678-1741). Педагогическая и дирижерская деятельность Вивальди в Венеции. Сочинения Вивальди – оперы, «симфонии», концерты, сонаты. Роль Вивальди в создании скрипичного концерта. Становление трехчастного концертного цикла. Развитие партии концертирующего солиста. Программность. «Времена года».

Джузеппе Тартини (1692 – 1770) – один из виднейших итальянских композиторов– скрипачей XVIII века. Роль Тартини в развитии классических жанров концерта и сонаты. Соната «Дьявольская трель» – одна из вершин скрипичной музыки XVIII века. Мелодическая выразительность. Виртуозность. Богатство штриховой техники. Характер использования украшений. Тартини – глава падуанской скрипичной школы. Его методические взгляды («Письмо к ученице» и «Правила движения смычка»). «Искусство смычка» Тартини – энциклопедия штриховой техники XVIII века. Скрипка в камерной смычковой музыке итальянских композиторов XVIII века. Причины кризиса итальянской смычковой культуры в конце XVIII века.

Альт и виола Д аморе в итальянской смычковой культуре. Концерты для виолы да море Вивальди, Сонаты для альта с басом Вивальди. А.Ролла и его сочинения.

Тема 1.3 Немецкое скрипичное искусство XVII-XVIII веков.

Особенности использования скрипки в немецкой музыкальной культуре (полифония, двойные ноты, аккорды, скордатура, высокие регистры, штрихи). Инструментальное творчество Г.Ф.Генделя (1685-1759). «Кончерти-гроссо», трио-сонаты, скрипичные сонаты.

Тема 1.4. Скрипичные произведения И.С.Баха (1685-1750). Органичная связь с немецкой народной музыкальной культурой. Скрипка и альт в творчестве Баха – Бранденбургские концерты, скрипичные концерты, сонаты для скрипки соло. Сонаты и партиты для скрипки соло – одна из вершин в скрипичной литературе. Особенности стиля, характер полифонии, использование «скрытой» полифонии, мелодичность, аккордовая техника. Сонаты и партиты Баха в исполнении Лауба, Иоахима, Г.Шеринга и других зарубежных исполнителей. Художественная трактовка баховского творчества

русской школой.

Тема 1.5. Французское скрипичное искусство XVII – первой половины XVIII веков.

Сосуществование скрипки с ребеком во французском народном музицировании.

Расцвет гамбового искусства в абсолютистской Франции как тормоз в развитии профессионального скрипичного искусства. Скрипка как инструмент, «пригодный для игры на открытом воздухе». «Ансамбль 24 -х скрипок короля».

Связь французского скрипичного искусства с танцевальным. Скрипач-танцмейстер Жан Баттист Люлли (1632 – 1687).

Прогрессивная роль французских просветителей в развитии музыкальной культуры. Музыкальная эстетика французских энциклопедистов – идеологов молодой буржуазии. Окончательная победа скрипки над виолой в середине XVIII века.

Особенности французского скрипичного искусства XVIII века. Танцевальность, ритмическая оживленность быстрых частей, лирика, романсовость медленных частей как типичные черты французских сонат и концертов для скрипки. Жан Батист Сенайе (1687 – 1730) – композитор, внесший существенный вклад в развитие жанра скрипичной сонаты.

Крупнейшие французские скрипачи Жан – Мари Леклер (1697 – 1764) и Пьер Гавинье (1728 – 1800). Французская скрипичная культура эпохи французской буржуазной революции 1789 года. Отражение героических идей в музыке скрипичных концертов Джованни Баттиста Виотти, его роль в развитии классического скрипичного концерта.

Тема 1.6. Композиторы венской классической школы. Квартетное творчество Й.Гайдна.

Многонациональный состав австрийской империи и ее отражение в музыкальной культуре страны. Плодотворная роль славянской, итальянской и венгерской смычковой культуры в развитии венского скрипичного искусства.

Скрипка и альт в творчестве Гайдна и Моцарта. Скрипка в оркестре венских классиков XVIII века. Демократические истоки квартетного жанра и его развитие в венской школе. Скрипка и альт в квартетах и других камерных произведениях Гайдна и Моцарта. Концерты и сонаты Гайдна для скрипки.

Тема 1.7. Скрипичное искусство России 18в. И.Хандошкин

Скрипичное искусство в России 18 - первой половины 19вв. От смыка до Хандошкина Народные истоки смычковой культуры в России. Смычковый инструментарий в допетровской Руси. Древнейшее название русского смычкового инструмента – смык. Русский народный смычковый инструмент гудок, его форма, строй, манера игры на нем. Гудок в народном быту. Незначительное использование в России виольной группы смычковых инструментов. Появление скрипичного инструментария в России около XVI века. Сосуществование скрипки и гудка в народном музыкальном исполнительстве. Русская трехструнная скрипка. Скрипка в русских

народных песнях, поговорках, лубках. Народные музыканты – «скрыпотчики» XVII века. Проникновение скрипки в музыкальный быт знати. Скрипка и виолончель в русских крепостных оркестрах. Роль крепостных музыкантов в усадебном и городском музицировании.

Совершенствование скрипичного инструментария в России. Крепостной И.А.Батов – основоположник русского скрипичного производства. Высокое качество его инструментов. Рост потребности в отечественных музыкантах в связи с появлением в России оперы и расширением оркестровой практики. Крепостной оркестр как источник формирования национального профессионального оркестрового исполнительства. Камерный и бальный составы придворных оркестров. Театральные оркестры. Русские скрипачи – любители. Развитие русской концертной жизни. Начало камерного музицирования. Формирование первых выдающихся русских музыкантов из крепостной среды. Плодотворное влияние русской народной песни на развитие скрипичного искусства.

Импровизационные черты в русском скрипичном исполнительстве и скрипичных произведениях XVIII века.

Скрипка и альт в операх и камерных произведениях русских композиторов конца XVIII столетия (Е.Фомин, Д.Бортнянский и др.) Вариации на русские песни – основной жанр сольной скрипичной литературы в России XVIII и первой половины XIX веков.

Иван Хандошкин (1747-1804) – выдающийся русский скрипач и композитор, родоначальник русской скрипичной культуры. Жизненный и творческий путь И.Е.Хандошкина – от оркестранта до прославленного концертанта. Хандошкин как виртуоз-исполнитель, композитор, дирижер, педагог. Самобытная национальная сущность исполнительского и композиторского творчества Хандошкина. Использование приемов, связанных с народным музыкальным искусством: импровизационность, подражание гудку, балалайке, прием перестройки инструмента (скордатура). «Русские песни с вариациями» для двух скрипок, скрипки с альтом и скрипки с басом. Сонаты для двух скрипок (1781). Сонаты для скрипки с басом. Жанр сольной скрипичной сонаты у Хандошкина. Гомофонный принцип изложения при широком использовании аккордов и двойных нот. Альт в творчестве Хандошкина.

Раздел 2

Скрипичное исполнительское искусства начала 19 века.

Тема 2.1. Школа Парижской консерватории в первой половине XIX века. Парижская консерватория-детиче Французской революции. Скрипичные классы консерватории. П.Байо, П.Роде, Р.Крейцера. Сочинения и исполнительский стиль этих скрипачей. Культивирование принципов Виотти. Продолжение развития скрипичного концерта в их творчестве. Педагогические сочинения Роде и Крейцера (школы, концерты, этюды, капризы). Значение Байо как исполнителя классических скрипичных и квартетных произведений.

Тема 2.2. Выдающийся итальянский скрипач-виртуоз Никколо

Паганини (1782 – 1840) Н. Паганини – виднейший представитель виртуозно-романтического стиля. Жизненный и артистический путь Паганини. Новаторство Паганини. Преодоление ограничений, связанных с классицизмом. Новые принципы исполнительства Паганини. Значительное расширение круга выразительных средств скрипача. Композиторское творчество Паганини. Фантазии и вариации на оперные и другие темы. Использование народного тематизма и народно-импровизационных приемов варьирования. Концерты Паганини, особенности их стиля и виртуозной техники. 24 каприза Паганини и их роль в развитии скрипичной виртуозности. Особенности аппликатурных принципов Паганини (растяжения, скачки). Богатство штриховой палитры. Двойные ноты, хроматизмы, пиццикато, двойные флажолеты. Использование элементов гитарной техники. Камерные, гитарные и другие инструментальные произведения Паганини. Соната для альтя. Роль Паганини в обогащении круга художественных образов, выразительных средств и технических приемов композиторов-романтиков. Паганини и Шопен, Шуман, Лист, Берлиоз. Произведения Листа, Брамса, Рахманинова на темы Паганини. Исполнение произведений Паганини выдающимися скрипачами – Л.Коганом, Р.Риччи, Н.Мильштейном, В.Пикайзенем, И.Перельманом и другими.

Тема 2.3. Немецкие скрипачи Шпор Людвиг и Давид Фердинанд.

Скрипичный концерт Мендельсона.

Людвиг Шпор (1764-1859)-немецкий композитор и исполнитель. Отличие романтизма Шпора от романтизма Паганини (созерцательность, уравновешенность, сентиментально-элегическая окраска, черты классицизма). Концерты Шпора. «Концерт в форме вокальной сцены» - образец романтического стиля Шпора. Место концертов Шпора в педагогической литературе. Шпор-педагог, глава Кассельской школы.

Фердинанд Давид (1810-1873)-известный немецкий скрипач педагог, ученик Шпора. Характеристика исполнительского стиля. Камерная и сольная деятельность в России (1829-1835). Давид -концертмейстер Гевандхауза и профессор консерватории в Лейпциге. Творческое общение с Мендельсоном, посвятившим ему свой скрипичный концерт. Противоречивость взглядов Давида. Осуждение виртуозничества. Заслуга Давида в популяризации скрипичной классики. Его редакции скрипичного творчества Баха, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Паганини. Отрицательные стороны редакций и обработок Давида (модернизация оригинала, нарушение стиля произведений). Скрипичные произведения Давида. Педагогическая деятельность. Его ученики – Иоахим, Вильгельми, Шрадик.

Скрипичный концерт Мендельсона. Его художественные достоинства и место в репертуаре отечественных и зарубежных скрипачей.

Тема 2.4. Бельгийская скрипичная школа.

Шарль Огюст Берио(1802-1879)-основатель бельгийской скрипичной школы. Ее связь с французским скрипичным искусством. Произведения Шарля Берио (концерты, вариации, фантазии, этюды).

Особенности техники. Берлио - педагог, учитель Вьетана.

Анри Вьетан (1820-1881) - представитель бельгийской школы. Исполнительский стиль А.Вьетана и его скрипичные произведения. Романтический стиль его творчества, сочетающийся с чертами классического стиля. Концерты (новое в их форме), фантазии, пьесы. Деятельность Вьетана в России. Четвертый концерт для скрипки, написанный им в Петербурге, его особенности. Шуман, Берлиоз, Одоевский, Серов, Чайковский о скрипичном творчестве Вьетана.

А.Вьетан - профессор Брюссельской консерватории.

Эжен Изай(1858-1931)- видный представитель бельгийского скрипичного искусства. Карл Флеш, Пабло Казальс, А Рубинштейн об исполнительском искусстве Изай. Скрипичные произведения-концерты и вариации на темы Паганини.

Тема 2.5. Польское скрипичное искусство начала 19века. Г.Венявский и особенности его исполнительского стиля.

Кароль Липиньский (1790-1861) крупный польский скрипач Концертмейстерская деятельность во Львове и Дрездене Концертные поездки по Европе и России. Совместные выступления с Паганини. Особенности исполнительского стиля Липиньского, сочетающего классические и романтические черты. Липиньский-композитор, автор симфоний, скрипичных и других произведений. Скрипичные концерты Липиньского. Полонезы, рондо, вариации, капризы для скрипки соло. Липиньский – педагог. Творческое общение Липиньского с Глинкой, Шопеном, Шуманом, Вагнером, Берлиозом.

Генрик Венявский (1835 – 1880) – выдающийся польский скрипач, ярчайший представитель виртуозно – романтического направления в скрипичном искусстве XIX века. Искусство «пения на скрипке». Выразительность фразировки.

Блестящая виртуозная техника смычка. Венявский – первый профессор скрипки в Петербургской консерватории (1862 -1868). Сольная, оркестровая и камерная деятельность в России (1860 – 1872) Венявский – композитор. Его концерты и фантазии. Польские народные влияния в полонезах, мазурках и других сочинениях Венявского. Этюды и капризы.

Тема 2.6. Скрипичное искусство России начала 19 века. Г. Рачинский, А.Львов. Русская скрипичная педагогика

Г.А.Рачинский (1777-1842) – продолжатель направления Хандошкина, исполнитель русских народных песен на скрипке. Скрипичные концерты Рачинского, Афанасьева, Рубинштейна, Львова.

Н.Я.Афанасьев (1820-1898) – крупный скрипач и композитор. Афанасьев – первый русский исполнитель 24 капризов Паганини. Произведения Афанасьева – смычковые квартеты, скрипичные концерты, сонаты для скрипки и фортепиано, пьесы для скрипки. Гаммы и упражнения для скрипки.

А.Ф.Львов (1798-1840) – видный представитель русских музыкантов – любителей. 24 каприза Львова как приложение к «Советам начинающим

играть на скрипке». Жанр камерной скрипичной сонаты. Соната Алябьева для фортепиано с облигатной скрипкой. Соната Глинки для альты. Редакция В.Борисовского.

Скрипичная и альтовая сонаты А.Г.Рубинштейна.

Жанр фантазии в русской скрипичной литературе (Львов).

Раннее развитие и демократические истоки квартетной культуры в России. Квартетное исполнительство крепостных музыкантов. Квартеты в русских любительских кругах. Их высокий профессиональный уровень. Русская квартетная литература этого времени. Ее национальные особенности. Использование народных (лирических и плясовых) песен. Квартеты Алябьева, Даргомыжского, Ласковского, Афанасьева, Виельгорского. Камерное творчество М.И.Глинки.

Раздел 3

Скрипичное искусство России конца XIX – начала XX веков

Тема 3.1. Исполнительское искусство в зарубежной скрипичной культуре второй половины XIX – начала XX веков. Выдающиеся зарубежные исполнители этого периода.

Иоахим Йозеф (1831 – 1907) – крупный венгерский скрипач, композитор и педагог. Сочетание классических и романтических черт в его искусстве. Каденции Иоахима к скрипичным концертам. Педагогическая деятельность Иоахима, профессора Высшей музыкальной школы в Берлине. Его ученики (Хубай, Ауэр и другие).

Пабло Сарасате (1844-1908) – испанский скрипач и композитор, один из виднейших представителей виртуозного направления в зарубежном скрипичном искусстве. Характеристика исполнительского стиля Сарасате. Красота и кристальная чистота тона. Точность, легкость и грациозность техники. Связь с испанской народной музыкой. Испанские танцы, «Цыганские напевы», фантазия на темы оперы «Кармен» Бизе и другие произведения. Произведения для скрипки, посвященные Сарасате – Концерт №3, «Интродукция и рондо – каприччиозо» Сен-Санса, «Испанская симфония» Лало, «Шотландская фантазия» М.Бруха, Второй концерт Г.Венявского и другие.

Эжен Изаи (1858 – 1931) – выдающийся бельгийский скрипач и композитор, ученик Г.Венявского и А. Вьетана. Особенности его творческого стиля – романтичность и импровизационность. Посвященные ему произведения – «Соната» Сезара Франка, «Поэма» Шоссона, Квартет Дебюсси. Скрипичные произведения Изаи (сонаты для скрипки соло и др.). Новые скрипичные средства выразительности, влияние музыкального импрессионизма.

Тема 3.2. Яркое развитие русской скрипичной школы, связанное с расширением деятельности Русского музыкального общества и созданием консерваторий (Петербург– 1862, Москва – 1866) и музыкальных училищ (например, создание в Москве музыкального училища сестрами Гнесиными в 1895 году). Петербургская скрипичная школа. Педагогическая деятельность в

консерватории Г.Венявского.

Л.С.Ауэр (1845-1930) – крупнейший скрипач и преподаватель петербургской консерватории (1868-1916). Ауэр-исполнитель. Его творческое общение с Рубинштейном, Чайковским, Глазуновым (Ауэр – первый исполнитель скрипичного концерта Глазунова). Участие Ауэра в петербургском квартете РМО. Прогрессивные педагогические взгляды Ауэра, художественная основа его педагогики. Внимание культуре звука скрипача. Ученики Ауэра – Яша Хейфец, Мирон Полякин, Лев Цейтлин и другие.

Основание Московской консерватории в 1866 году. Профессор Фердинанд Лауб (1832-1875), выдающийся чешский скрипач, преподаватель московской консерватории (1866-1874). Его творческие связи с основоположниками чешской музыкальной классики Сметаной и Дворжаком. Исполнительская и педагогическая деятельность Лауба. Творческое общение Лауба с русскими музыкантами. Лауб – выдающийся квартетный исполнитель. Посвящение Чайковским Третьего квартета памяти Лауба.

Основные черты исполнительского стиля русской скрипичной школы – художественная выразительность, певучесть и техническое совершенство.

Тема 3.3. Русская скрипичная литература. Расцвет русского скрипичного концерта. Художественное значение скрипичного творчества русских композиторов–классиков. Концерты Чайковского, Глазунова, Аренского, Конюса и других.

Концерты П.И.Чайковского и А.К.Глазунова – выдающиеся произведения этого жанра в мировой скрипичной литературе.

Жанры концертной фантазии («Фантазия на русские темы» Н.А.Римского-Корсакова) и сюиты (Сюита Ц.А.Кюи, «Концертная сюита» С.И.Танеева) в русской скрипичной литературе.

Скрипичные пьесы Чайковского («Меланхолическая серенада», «Вальс-скерцо», «Размышление», «Скерцо», «Мелодия») и Глазунова («Размышление», «Мазурка-оберек»).

Скрипка и альт в оперно-балетном, симфоническом и камерном творчестве Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Глазунова, Танеева, Рахманинова, Скрябина и других русских композиторов. Мастерское использование солирующей скрипки. Русская квартетная культура конца XIX – начала XX веков. Расцвет русского квартетного искусства. Художественное значение квартетного творчества Чайковского, Бородина, Глазунова, Танеева и других русских композиторов. Драматизация и симфонизация жанра. Мелодическое богатство и полифоническое мастерство. Значение квартетного творчества русских композиторов в развитии русской смычковой, в частности скрипичной, культуры.

Раздел 4

Скрипичное искусство первой половины 20 века.

Тема 4.1. Исполнительское искусство в зарубежной скрипичной культуре XX века. Ф. Крейслер, ДжЭнеску, Я.Хейфец.

Фриц Крайслер (1875-1962) – выдающийся австрийский скрипач. Исполнительский стиль и артистическая индивидуальность Крейслера. Скрипичные произведения, транскрипции и редакции Крейслера и их место в концертном репертуаре. Концертные выступления скрипача в России. Совместные концерты и записи с С.Рахманиновым, Д.Ойстрах о Крейслере.

Яша Хейфец (02 февраля 1901 - 10 декабря 1987) Великий американский скрипач еврейского происхождения. Обучение в классе Л Ауэра в Петербурге. Зарубежные гастроли в Европе и Америке. Характерные исполнительские черты скрипача-виртуоза. Творчество Хейфеца в годы второй мировой войны. Педагогическая деятельность.

Ефрем Цимбалист, Миша Эльман, Натан Мильштейн. Общее и индивидуальное в их исполнительском искусстве. Их сочинения и транскрипции.

Иегуди Менухин, Исаак Стерн, Руджиеро Риччи. Французский скрипач Зино Франческати, мексиканский скрипач польского происхождения Генрик Шеринг. Шеринг как интерпретатор скрипичного творчества Баха.

Зарубежные альтисты Анри Казадезюс, Пауль Хиндемит, Леонель Тертис, Уильям Примроуз.

Раздел 5

Отечественное исполнительское искусство XX века

Тема 5.1. Выдающиеся отечественные скрипачи 20 века:

М.Г.Эрденко (1886-1940) – крупный скрипач, воспитанник Московской консерватории. Просветительская направленность концертной и музыкально-общественной деятельности Эрденко. Педагогическая деятельность Эрденко в Киевской, а затем в Московской консерваториях. Пропаганда русской скрипичной музыки. Сочинения и обработки Эрденко.

М.Б.Полякин (1895-1941) – один из виднейших представителей петербургской школы. Высокая оценка его исполнительского мастерства А.К.Глазуновым. Трактовки Полякина классических скрипичных произведений (Бах, Бетховен, Брамс, Мендельсон и др.) и особенно произведений русских композиторов (Чайковский, Глазунов). Педагогическая деятельность Полякина в Ленинградской и Московской консерваториях.

Л.М.Цейтлин (1881 – 1952) – выдающийся исполнитель скрипичной классики (Бах, Бетховен). Глубина, благородство и чувство стиля в его исполнении, превосходное качество звука. Его многолетняя сольная, камерная, концертмейстерская и педагогическая деятельность на родине и за границей. Цейтлин – один из первых исполнителей сонаты Бартока, концерта Сибелиуса, «Поэмы» Шоссона. Цейтлин как крупный музыкально-общественный деятель. Стремление к коллективным принципам творчества. Цейтлин – инициатор и один из создателей «Персимфанса» (симфонического

оркестра без дирижера), один из основателей советской скрипичной школы, профессор Московской консерватории. Редакции скрипичных произведений.

Отечественное исполнительство на альте. Ведущий представитель альтового искусства В.В.Борисовский. Его сольная и квартетная деятельность. Борисовский как исполнитель на виоль д'амур. Заслуги Борисовского в расширении альтового репертуара; его обработки и редакции. Плодотворная педагогическая деятельность – среди его учеников Е.Страхов, Р.Баршай, Ф.Дружинин и другие.

Другие видные альтисты (солисты и квартетные исполнители) – А.Рывкин, М.Териан, Д.Шебалин.

Давид Федорович Ойстрах (1908-1974) – выдающийся художник-исполнитель; широкий размах его концертной деятельности на родине и за рубежом.

Ойстрах – ансамблист. Особенности его исполнительского стиля. Исключительное виртуозное мастерство. Разносторонность репертуара Ойстраха. Серия концертов «Развитие скрипичного концерта». Творческое содружество Ойстраха и отечественных композиторов этого времени, его роль в развитии скрипичной литературы. Ойстрах – первый исполнитель посвященных ему скрипичных концертов Мясковского, Хачатуряна, Шостаковича, Ракова, первой сонаты Прокофьева, сонаты Шостаковича и других произведений. Дирижерская деятельность Ойстраха. Записи Ойстраха. Педагогическая деятельность.

Леонид Борисович Коган (1924 – 1982). Его выдающееся скрипичное мастерство. Яркий артистизм и блестящая виртуозность. Широкая концертная деятельность на родине и за рубежом. Коган – первый исполнитель многих посвященных ему произведений Хренникова, Бабаджаняна, Хачатуряна и других композиторов. Концертные циклы Когана. Записи Когана. Его педагогическая деятельность.

Тема 5.2. Отечественная скрипичная и альтовая литература XX века.

Развитие жанра скрипичного концерта в творчестве Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна, Шостаковича и других композиторов. Обогащение скрипичных средств выразительности. Скрипичные концерты Прокофьева (1915/17 и 1935) – новое слово в развитии жанра; новаторское развитие классических традиций. Виртуозно-концертные качества этих произведений (особенности кантилены, штрихов, колористических приемов). Другие скрипичные произведения Прокофьева – две сонаты с фортепиано, сонаты для двух скрипок и для скрипки соло, пьесы.

Скрипичный концерт Хачатуряна (1940). Его народная основа. Связь с импровизационным стилем ашугов. Концерт-рапсодия для скрипки с оркестром (1962).

Скрипичные концерты Шостаковича (1948, 1967). Их симфонизм и своеобразие формы. Его сонаты для скрипки. Альтовая соната Шостаковича.

Скрипичные сонаты Бабаджаняна, Вайнберга, Эшпая. Скрипичные и альтовые произведения Шнитке, Денисова. Альтовые произведения Фрида, Леденева, Слонимского, Цинцадзе.

Квартетное творчество Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Шнитке, Вайнберга и других композиторов.

Тема 5.3. Современное исполнительское искусство. Представители следующих поколений отечественных музыкантов-скрипачей: И.Безродный, М.Вайман, И.Ойстрах, В.Климов, Б.Гутников, В.Третьяков, В.Спиваков, Г.Кремер, В.Муллова, С.Стадлер, В.Репин, М.Венгеров и другие. Выдающийся альтист Юрий Башмет.

3.Условия реализации дисциплины.

В целом состояние учебно-методического и информационного обеспечения является достаточным для ведения образовательной деятельности по специальности Инструментальное исполнительство. Информационное обеспечение программы основывается на традиционных (библиотечных и издательских) технологиях.

Все студенты и преподаватели имеют доступ в Интернет-сеть. Студентам предоставлена возможность выхода к удаленному серверу, где представлены электронные учебно-методические комплексы по всем дисциплинам всех циклов ООП (в образовательный портал "ЭУМКАД" edu.khsu.ru.) Имеется возможность выхода в Интернет, обеспечен доступ к информационным ресурсам:

- к электронному федеральному portalу "Российское образование" [http HYPERLINK "http://www.edu.ru/"](http://www.edu.ru/) [HYPERLINK "http://www.edu.ru/"](http://www.edu.ru/) [HYPERLINK "http://www.edu.ru/"](http://www.edu.ru/) [HYPERLINK "http://www.edu.ru/"](http://www.edu.ru/) [HYPERLINK "http://www.edu.ru/"](http://www.edu.ru/) [HYPERLINK "http://www.edu.ru/"](http://www.edu.ru/)

- к базе данных Российской Государственной библиотеки по искусству [http HYPERLINK "http://www.liart.ru/"](http://www.liart.ru/) [HYPERLINK "http://www.liart.ru/"](http://www.liart.ru/) [HYPERLINK "http://www.liart.ru/"](http://www.liart.ru/) [HYPERLINK "http://www.liart.ru/"](http://www.liart.ru/) [HYPERLINK "http://www.liart.ru/"](http://www.liart.ru/) [HYPERLINK "http://www.liart.ru/"](http://www.liart.ru/)

- к электронным информационным ресурсам РГБ [http HYPERLINK "http://www.rsl.ru/"](http://www.rsl.ru/) [HYPERLINK "http://www.rsl.ru/"](http://www.rsl.ru/) [HYPERLINK "http://www.rsl.ru/"](http://www.rsl.ru/) [HYPERLINK "http://www.rsl.ru/"](http://www.rsl.ru/) [HYPERLINK "http://www.rsl.ru/"](http://www.rsl.ru/) [HYPERLINK "http://www.rsl.ru/"](http://www.rsl.ru/)

- к электронным информационным ресурсам Российской Национальной библиотеки [http HYPERLINK "http://www.nlr.ru/"](http://www.nlr.ru/) [HYPERLINK "http://www.nlr.ru/"](http://www.nlr.ru/) [HYPERLINK "http://www.nlr.ru/"](http://www.nlr.ru/) [HYPERLINK "http://www.nlr.ru/"](http://www.nlr.ru/) [HYPERLINK "http://www.nlr.ru/"](http://www.nlr.ru/) [HYPERLINK "http://www.nlr.ru/"](http://www.nlr.ru/) [http HYPERLINK "http://www.inion.ru/"](http://www.inion.ru/) [HYPERLINK "http://www.inion.ru/"](http://www.inion.ru/) [HYPERLINK "http://www.inion.ru/"](http://www.inion.ru/) [HYPERLINK "http://www.inion.ru/"](http://www.inion.ru/) [HYPERLINK "http://www.inion.ru/"](http://www.inion.ru/) [HYPERLINK "http://www.inion.ru/"](http://www.inion.ru/)

- к информационной системе "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [http HYPERLINK "http://window.edu.ru/"](http://window.edu.ru/) [HYPERLINK "http://window.edu.ru/"](http://window.edu.ru/)

["http://window.edu.ru/"](http://window.edu.ru/) HYPERLINK ["http://window.edu.ru/"](http://window.edu.ru/):: HYPERLINK
["http://window.edu.ru/"](http://window.edu.ru/) HYPERLINK ["http://window.edu.ru/"](http://window.edu.ru/) HYPERLINK
["http://window.edu.ru/"](http://window.edu.ru/) window.edu.ru
- к глобальным поисковым системам [http](http://www.google.com/) HYPERLINK
["http://www.google.com/"](http://www.google.com/) HYPERLINK ["http://www.google.com/"](http://www.google.com/) HYPERLINK
["http://www.google.com/"](http://www.google.com/):: HYPERLINK ["http://www.google.com/"](http://www.google.com/)
HYPERLINK ["http://www.google.com/"](http://www.google.com/) HYPERLINK
["http://www.google.com/"](http://www.google.com/) [www.google.com,](http://www.google.com/) [http](http://www.yahoo.com/) HYPERLINK
["http://www.yahoo.com/"](http://www.yahoo.com/) HYPERLINK ["http://www.yahoo.com/"](http://www.yahoo.com/) HYPERLINK
["http://www.yahoo.com/"](http://www.yahoo.com/):: HYPERLINK ["http://www.yahoo.com/"](http://www.yahoo.com/)
HYPERLINK ["http://www.yahoo.com/"](http://www.yahoo.com/) HYPERLINK
["http://www.yahoo.com/"](http://www.yahoo.com/) [www.yahoo.com.](http://www.yahoo.com/)

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета для групповых занятий.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; фортепиано или рояль.

Используется иллюстративный материал в виде стендов, имеются методические пособия по разным темам. Для изучения дисциплины в библиотеке имеется учебная нотная и методическая литература.

В процессе занятий студенты имеют возможность пользоваться компьютерным классом, телевизором, видеоманитофоном, проигрывателем, программным обеспечением общего и специального назначения.

Фонотека колледжа располагает учебными фильмами, CD дисками, грампластинками с записями выдающихся исполнителей.

3.1. Информационное обеспечение обучения

Перечень Интернет-ресурсов, дополнительной литературы базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:

<http://fcior.edu.ru> Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

<http://window.edu.ru> Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

www.radioson.ru

www.ask.com

www.cclmusic.ru

www.electronic.com

www.music4good.ru

www.bisound.com

www.musicaneo.com

<http://www.mosconsv.ru/>

<http://www.rsl.ru/>

<http://www.domgogolya.ru/>

<http://www.amkmgk.ru/>

<http://www.libfl.ru/>

<http://mkrf.ru/>

<http://www.liart.ru/>

<http://arsl.ru/>

Нотно-музыкальные библиотеки

<http://lib-notes.orpheusmusic.ru>

3.2 Перечень основной методической и нотной литературы

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Гинзбург М. История скрипичного искусства. Вып. 1 М., 1990
- Понятовский С. История альтового искусства. М., 1984
- Раабен Л. История русского и советского скрипичного искусства. Музыка, 1978

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. Общая редакция, вступительная статья и комментарии И.Ямпольского. М.,

Белецкий И. Антонио Вивальди. Л.; 1975

Башмет Ю. Вокзал мечты.

Витачек Е. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов.

Издание

второе. Ред. Б.В.Доброхотова. М., 1964

Григорьев В. (составитель) Леонид Коган. Воспоминания. Письма. Статьи. Интервью. МГК им. Чайковского. М., 1987

Гринберг М. Русская альтовая литература. М., 1967

Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. 2-е изд. М.;

Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. 2-е изд. М.;

Мострас К.Г. 24 каприса для скрипки соло Н.Паганини. М., 1959

Понятовский С. (составитель) Вопросы музыкальной педагогики. 8 выпуск. М.,

Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей. М.-Л., 1967

Раабен Л. Скрипка. М., 1963

Раабен Л. Советский инструментальный концерт. М., 1967

Раабен Л. Скрипичное и виолончельное творчество Чайковского. М., 1958

Рабей В. Сонаты и партиты для скрипки соло И.С.Баха

Сигети Ж. Воспоминания и заметки скрипача. Общая редакция, вступительная

статья и комментарий Л.Гинзбурга. М.. 1969

Сорокер Я. Скрипичные сонаты Бетховена. М.. 1963

Стоклицкая Е. Борисовский – педагог. М., 1984

Струве Б. Процесс формирования виол и скрипок. М.. 1959

Флеш К. Искусство скрипичной игры. Вступительная статья, редакция перевода,

комментарии и дополнения К.Фортунатова. М.. 1964
Фесечко Г. И. Е. Хандошкин. Л.; 1972
Юзефович Ю. Давид Ойстрах. Беседы с Игорем Ойстрахом. М., 1985
Ямпольский И. Давид Ойстрах. М., 1964
Ямпольский И. Концерты Моцарта для скрипки с оркестром. М., 1962
Ямпольский И. Никколо Паганини. М., 1968•
Ямпольский И. Русское скрипичное искусство. М.-Л., 1961
Ямпольский И. М. Избранные исследования и статьи. М.; 1985
Ямпольский И. М. Русское скрипичное искусство. М.; Л.; 1951
Ямпольский И. М. Сонаты и партиты для скрипки соло И. С. Баха. М.;
1963
Янкелевич Ю. Педагогическое наследие.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольного урока (6 семестр) дифференцированного зачета (7 семестр).

Зачет состоит из устного ответа на три вопроса, два из которых теоретические, один – практический. Продолжительность подготовки к вопросам – 15-20 минут. Студент должен продемонстрировать приобретенные за аттестуемый период знания, умения и навыки в соответствии с объемом программы и требованиями к уровню освоения содержания курса.

5. Методическое обеспечение программы учебной дисциплины

5.1 Методические рекомендации преподавателю.

В настоящее время в области истории исполнительского искусства успешно работают тысячи специалистов – исполнителей, дирижеров, педагогов, методистов.

Практические успехи скрипичного исполнительства и педагогики постепенно создали основу для обобщения накопленного опыта в разного рода учебных и методических пособиях. Наиболее значительные работы стали появляться, начиная с 60 – х годов прошлого столетия.

Курс «Истории исполнительского искусства» явился результатом многолетнего вдумчивого обобщения опыта видных музыкантов. В нем рассматриваются центральные проблемы исполнительского мастерства представителей скрипичного исполнительского искусства.

Курс «Истории исполнительского искусства» ставит своей задачей систематическое изложение курса лекций по истории исполнительства на струнных инструментах для студентов колледжа. В нем рассматриваются все темы, предусмотренные существующими программными требованиями. Основное внимание сосредоточено на том, чтобы студент получил необходимые знания для последующей педагогической и исполнительской деятельности.

Курс «Истории исполнительского искусства» состоит из пяти разделов, раскрывает и объясняет появление и развитие отдельных струнных инструментов, наиболее выдающихся музыкантов-исполнителей, известных ансамблей, педагогов, композиторов, их место и значение в инструментальной музыке, современное состояние исполнительского искусства. Все это дано в тесной связи с общей историей культуры и Российского государства в целом. Студент колледжа, артист оркестра, исполнитель, педагог должен хорошо разбираться в исторических разделах курса, в полном объеме знать жизненный и творческий путь наиболее известных исполнителей, коллективов, понимать основные аспекты становления и развития репертуара для струнных инструментов в системе музыкального образования.

Задача курса – дать студенту, изучающему историю, необходимые для его творческой и педагогической деятельности знания в области истории специального инструмента, а также вооружить методологией научного подхода к оценке различных явлений современного исполнительства.

5.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов является важнейшей формой учебного процесса. Руководство преподавателем самостоятельной работы студента постепенно должно переходить в самоорганизованную работу. Для лучшей организации самостоятельной работы ее необходимо мотивировать. Давая самостоятельные задания студентам, преподаватель должен учитывать их психологические особенности. Самостоятельная работа студентов обязательно должна быть заслушана (прочитана) и оценена.

При выдаче задания на самостоятельную работу необходимо четко поставить перед студентами цель, актуализировать и мотивировать ее, дать алгоритм выполнения задания и рекомендовать литературу, которая поможет выполнить задание, установить форму и сроки сдачи выполненной работы, определить сроки консультаций (оказание помощи в организации работы), установить критерии оценки.

Желательно разработать для студентов памятку по самостоятельной работе. В ней надо указать следующее:

- внимательно прочитайте тему;
- перечислите ваши действия по выполнению задания;
- составьте план работы, выделяя главные разделы;
- в каждом разделе наметьте основные положения;
- пронумеруйте их;
- в конце выполнения работы оцените, достигли ли вы поставленной цели.

При планировании и организации самостоятельной работы студентов необходимо помнить, что выбор и формулировка дидактических целей должны соответствовать видам самостоятельной деятельности студентов, как

в рамках учебного занятия, так и внеаудиторной работы.

Все виды самостоятельной работы нацелены на:

- Систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений;
- Углубление и расширение теоретических знаний;
- Формирование умений использовать справочную, нотную и специальную литературу;
- Развитие познавательных способностей и активности студентов;
- Формирование у студентов самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации;

Виды внеаудиторной СРС разнообразны:

- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков, эссе и других письменных работ на заданные темы.

- выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это – подбор и изучение исторических источников; прослушивание, анализирование, сопоставление различных интерпретаций музыкальных произведений и др.;

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть студентов группы;

- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, олимпиадах и др.

Виды самостоятельной работы студентов:

1 СРС С КНИГОЙ.

Вошедшая в привычку, правильно организованная и систематически осуществляемая самостоятельная работа над книгой является необходимым условием успешной учебы. Самостоятельная работа с научной, публицистической, художественной литературой - главная форма изучения истории исполнительского искусства. Работа с книгой имеет огромное познавательное мировоззренческое, воспитательное значение.

Наиболее эффективный способ творческого усвоения прочитанного - ведение записей. Преимущество этого метода состоит в том, что студент использует не только зрительную, но и двигательную память. Но главное - запись представляет собой творческий процесс, критический анализ изучаемого произведения, документа. Основные формы записей: план, выписка, тезисы, аннотация, резюме, конспект.

2 СРС С КОМПЬЮТЕРОМ.

Сегодня, в процессе обучения наряду с традиционными печатными изданиями широко применяются электронные учебные пособия, которые используются для самостоятельной работы. Важно отметить, что электронное пособие – это не электронный вариант книги, функции которой ограничиваются возможностью перехода из оглавления по гиперссылке на искомую главу. В зависимости от вида изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия соответствующим образом адаптирован для достижения эффекта от использования такого пособия. Как

правило, электронные учебные пособия строятся по модульному принципу и включают в себя текстовую (аудио) часть, графику (рисунки), анимацию. Все это делает учебный процесс увлекательным, ярким и в конечном итоге более продуктивным. Преимуществом электронного пособия является то, что весь (или большая его часть) необходимого для освоения дисциплины материала собрана в одном месте и студентам не приходится тратить время на поиск этого материала по различным источникам. Кроме того, студент может провести самопроверку усвоенного материала, если учебное пособие содержит тестовые задания для проверки знаний.

3.СРС. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Учебно-исследовательская работа студентов по истории исполнительского искусства начинается в пятом семестре III курса, когда студенты выбирают интересующую их тему для углублённого изучения и разработки. В процессе учебно-исследовательской работы студенты изучают соответствующую литературу, пишут доклады, эссе и выступают с ними на семинаре.

Рекомендации для написания конспекта лекции

1. Внимательно слушайте, что говорит лектор. Не нужно записывать абсолютно всё. Слушая, вы должны разобраться в том, что до вас доносят, соотнести со старыми знаниями.

2. Записывайте только самое главное. В подобных моментах преподаватель обычно начинает говорить медленнее, меняет тон голоса. Механическое записывание всего подряд принесёт только вред.

3. Конспектируйте самостоятельно. Первый и важнейший пункт на пути к получению успешного конспекта - ваша личная работа над ним. Переписывание лекций обычно даёт лишь отдалённое представление о предмете разговора.

4. Записать то, что надо поможет чёткое структурирование.

5. Конспект должен состоять из названия лекции, основных вопросов, основных тезисов и выводов по каждому из пунктов, соблюдая красную строку. Желательно, чтобы вы записали пример, который приводит преподаватель по каждому вопросу.

6. Делайте пометки на полях. Напротив важных, основополагающих тезисов ставьте восклицательные знаки. То, чего вы не поняли, пометьте вопросительными. Придумайте символы для пометок того, что надо посмотреть в учебнике, то, что поможет вам в написании конспекта. Отдельным символом помечайте и примеры.

7. Разработайте собственную "маркографию".

8. При конспектировании можно использовать маркеры; применять подчеркивание; заключать в рамку главную информацию; сдвигать текст конспекта по горизонтали; сдвигать текст конспекта по вертикали.

9. Не забрасывайте ваши конспекты в ящик до следующей лекции. Поработайте над ними, что-то вычеркните, что-то пометьте специальным

символом, что-то восстановите в памяти. Разберитесь с тем, с чем не смогли справиться на лекции. Это значительно облегчит подготовку к экзамену.

Написание реферата (письменного доклада) предполагает основательное изучение студентами какой-то отдельной темы, основанное на использовании научной литературы. Работа над рефератом (письменным докладом) имеет важное дидактическое значение:

- развивает умение обращаться с научной литературой;
- формирует способность анализировать и обобщать разнородную информацию по выбранной теме;
- вырабатывает навыки самостоятельной научно-исследовательской работы;
- способствует более глубокому ознакомлению студентов с важнейшими проблемами истории народов.

Для написания реферата (письменного доклада) каждый студент должен взять одну из предложенных тем.

Начальной фазой работы по выполнению доклада является ознакомление студента с научной литературой с целью подбора необходимого материала по предложенной теме. Изучать научную литературу следует внимательно, прослеживая основные выводы и точки зрения различных авторов по исследуемым проблемам. При изучении литературы не стоит стремиться лишь к заимствованию материала. Параллельно следует осмысливать полученную информацию, вырабатывать собственное мнение по изучаемой теме.

Следующим этапом работы является составление плана реферата (письменного доклада), который способствует более полному и последовательному изложению материала, что, в свою очередь, позволит глубже раскрыть изучаемую тему.

План должен отражать внутреннюю логику рассматриваемой темы и состоять из следующих разделов: Введение. Основная часть. Заключение. Список литературы и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Во введении раскрывается значение темы реферата (письменного доклада), обосновывается ее актуальность, показывается степень изученности, формулируются цель и содержание поставленных задач. Определяя актуальность темы, следует объяснить, чем (какими событиями, явлениями, юбилейными датами и т.д.) вызван интерес к ее изучению на современном этапе.

Основная часть доклада предполагает глубокое и последовательное изложение фактической стороны событий, рассмотрение различных точек зрения по исследуемой проблеме, анализ изучаемых фактов, процессов и явлений. Основную часть доклада целесообразно разделить на параграфы, каждый из которых должен завершаться кратким выводом.

Заключение должно содержать выводы, сделанные при раскрытии основных вопросов темы, а также оценку рассмотренных событий, процессов, явлений, деятельности исторических личностей. Заключительная

часть предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки всей проделанной работы.

Список литературы должен включать в себя только те источники (не менее двух), которые использовались при написании реферата (письменного доклада). Все источники располагаются в алфавитном порядке.

Требования к оформлению рефератов.

К оформлению рефератов предъявляются следующие требования:

1. рефераты оформляют на листах формата А4 (210x297), текст печатается на одной стороне листа через полтора интервала;

2. параметры шрифта: гарнитура шрифта - Times New Roman, начертание - обычный, кегль шрифта - 14 пунктов, цвет текста – авто (черный);

3. параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки -12,5 мм, межстрочный интервал - Полуторный;

4. поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля – 20 мм; правое и левое поля – 15 мм;

5. поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер левого поля 30 мм, правого – 15 мм;

6. на титульном листе указывается название образовательного учреждения, тема реферата, название учебного курса, отделение и курс обучения, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. преподавателя проверяющего работу, место и год выполнения работы;

7. заголовки (заголовки 1 уровня) каждой структурной части индивидуального задания (например, содержание, введение и т.д.) и заголовки разделов основной части следует располагать в середине строки и печатать прописными буквами без подчеркивания и без точки в конце;

8. заголовки подразделов, пунктов и подпунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать строчными буквами, кроме первой. Точка в конце заголовка не ставится;

9. иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые размещаются на отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц;

10. иллюстрации необходимо помещать непосредственно после первого упоминания о них в тексте или на следующей странице;

11. графические материалы рекомендуется сохранять в форматах: .bmp, .dib, .tif, .gif;

12. в индивидуальном задании могут быть указаны ссылки на используемую литера-

13. ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, например: [1 – 3], где 1 - 3 порядковый номер источников, указанных в списке источников информации;

14. список источников информации можно размещать в порядке появления источника в тексте, в алфавитном порядке фамилий авторов или заголовков и в хронологическом порядке.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ»
междисциплинарного курса МДК.01.05
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности
53.02.0 Инструментальное исполнительство по видам
«Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые
духовые и ударные инструменты»

Программа СПО углубленной подготовки

Саранск 2023 год

Рабочая программа учебной дисциплины **Инструментоведение** разработана на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности: **53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)**

Организация-разработчик: ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Разработчики:

Ивлиева Елена Петровна - преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова»

Миронова Марина Петровна – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Содержание

1	Паспорт программы учебной дисциплины	34
2	Структура и содержание программы учебной дисциплины	38
3	Условия реализации программы учебной дисциплины	48
4	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	49
5	Методическое обеспечение программы учебной дисциплины	49

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Инструментоведение» предназначена для изучения Инструментоведения в профессиональных образовательных организациях СПО, является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов «Оркестровые струнные инструменты», «Инструменты народного оркестра»).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина «Инструментоведение» относится к дисциплинам междисциплинарного курса 01.05 профессионального модуля ПМ.01 Исполнительская деятельность учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

Целью курса является:

формирование практических навыков с целью воспитания квалифицированных специалистов, способных продемонстрировать знания и навыки в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артиста, преподавателя, руководителя ансамблевого или оркестрового коллектива;

расширение профессионального кругозора студентов;

формирование способности ориентироваться в различных оркестровых и исполнительских стилях.

Задачами курса являются:

усвоение обучающимися знаний теоретических основ инструментального исполнительства;

развитие умений и навыков, необходимых для практической работы в коллективах;

расширение музыкального кругозора обучающихся;

изучение истории возникновения и преобразования оркестровых инструментов;

изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских и оркестровых школ.

В результате освоения курса студент должен:

иметь практический опыт:

работы в ансамблевом и оркестровых коллективах;

исполнения партий в составе ансамбля и оркестрового коллектива;
 освоения инструктивно-тренировочного материала, а также
 изучения произведений, специально написанных для родственных
 инструментов;

уметь:

ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях;
 делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских
 школ;

исполнять ансамблевую или оркестровую партию с соблюдением основ
 инструментального исполнительства;

пользоваться специальной литературой;

читать с листа несложные сочинения (партии) на родственном
 инструменте;

знать:

художественно-исполнительские возможности оркестровых
 инструментов разных групп;

закономерности развития выразительных и технических возможностей
 оркестровых инструментов разных групп;

основные этапы истории и развития теории исполнительства на
 оркестровых инструментах;

профессиональную терминологию.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся должен
 демонстрировать следующие результаты:

Код компетенций	Содержание компетенций	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	Знать: сущность своей будущей профессии
		Уметь: определять социальную значимость своей будущей профессии
		Владеть: пониманием социальной значимости своей будущей профессии
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество	Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач
		Уметь: организовать собственную деятельность
		Владеть: оценкой эффективности и качества методов и способов выполнения профессиональных задач
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях	Знать: проблемы, риски ситуаций
		Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях
		Владеть: навыками решения проблем, оценки рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,	Знать: информацию, необходимую для постановки и решения

	необходимой для постановки и решений профессиональных задач, профессионального и личностного развития	<p>профессиональных задач, профессионального и личностного развития</p> <p>Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации</p> <p>Владеть: решением профессиональных задач, задач профессионального и личностного развития</p>
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности	<p>Знать: информационно-коммуникационные технологии</p> <p>Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии</p> <p>Владеть: информационно-коммуникационными технологиями для совершенствования профессиональной деятельности</p>
ОК 6	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством	<p>Знать: особенности работы в коллективе</p> <p>Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством</p> <p>Владеть: способами общения с коллегами, руководством</p>
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий	<p>Знать: цели, мотивацию к деятельности подчиненных и методы контроля</p> <p>Уметь: мотивировать деятельность подчиненных, контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий</p> <p>Владеть: навыками руководителя коллектива (класса по специальности, ансамбля), отвечать за результат своей работы</p>
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации	<p>Знать: задачи профессионального и личностного развития</p> <p>Уметь: определять профессионального и личностного развития</p> <p>Владеть: способами самообразования, осознанно планировать повышение квалификации</p>
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности	<p>Знать: появляющиеся новые технологии профессиональной деятельности</p> <p>Уметь: ориентироваться в условиях их частой смены</p> <p>Владеть: навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности</p>
ПК 1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять	Знать: основные культурно-исторические тенденции и черты эпох

	музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар	создания музыкальных произведений Уметь: интерпретировать музыкальные произведения в духе эпохи создания Владеть: знаниями особенностей различных художественно-исторических стилей и пониманием их особенностей
ПК 1.2	Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах	Знать: основы исполнительской манеры различных культурно-исторических эпох Уметь: использовать знания основ исполнительской манеры различных культурно-исторических эпох в процессе исполнительской деятельности и репетиционной работы Владеть: навыками анализа исполнительской деятельности с учетом стиливых особенностей различных культурно-исторических эпох
ПК 1.3	Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар	Знать: сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар Уметь: самостоятельно осваивать исполнительский репертуар Владеть: профессиональными исполнительскими навыками для освоения разнопланового репертуара
ПК 1.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений	Знать: особенности культурно-исторических эпох создания музыкальных произведений, позволяющих найти соответствующие интерпретаторские решения Уметь: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с учетом особенностей культурно-исторической эпохи создания интерпретируемого музыкального произведения Владеть: навыками анализа музыкальных произведений с учетом особенностей культурно-исторической эпохи их создания
ПК 1.5	Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии	Знать: основные технические средства звукозаписи Уметь: вести репетиционную работу и запись в условиях студии Владеть: основными навыками репетиционной работы и записи в условиях студии
ПК 1.6	Применять базовые знания по устройству, ремонту и	Знать: основные положения по устройству, ремонту и настройке

	настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач	своего инструмента Уметь: применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач Владеть: полученными знаниями с учетом особенностей культурно-исторической эпохи
ПК 1.7	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности	Знать: обязанности музыкального руководителя творческого коллектива Уметь: организовать репетиционную и концертную работу, планировать и анализировать результаты деятельности Владеть: навыками музыкального руководителя творческого коллектива (ансамбля, оркестра)
ПК 1.8	Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп	Знать: специфику восприятия слушателей различных возрастных групп Уметь: создавать концертно-тематические программы Владеть: навыками создания концертно-тематических программ с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины

2.1 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

По учебному плану на изучение дисциплины «Инструментоведение» предполагается следующее количество часов:

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	52
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)	35
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	17

Время изучения: 7 – 8 семестры.

В конце 7 семестра проводится контрольный урок, в конце 8 семестра – зачет.

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инструментоведение»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
7 семестр			
Введение		1	
Тема 1 Симфонический оркестр. Организация симфонического оркестра	Содержание учебного материала Общие сведения о симфоническом оркестре. Виды оркестров, состав оркестра. Оркестры струнный, малый симфонический оркестр, большой симфонический оркестр. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	2	
Тема 2 Партитура. Ключи	Содержание учебного материала Партитура. Закономерности записи. Ключи, используемые для записи инструментальных партий в партитуре. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	2	
Тема 3 Транспонирующие инструменты	Содержание учебного материала Транспонирующие инструменты. Особенности нотирования партий транспонирующих инструментов. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала.	2	
Тема 4 Группа струнных смычковых инструментов	Содержание учебного материала История создания, возникновения. Индивидуальная характеристика инструментов струнной смычковой группы. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Строй, звуковой объем, основные штрихи, приемы игры, ключи. Практические занятия: Тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала.	4	

Тема 5 Группа деревянных духовых инструментов	Содержание учебного материала История возникновения группы деревянных духовых инструментов. Индивидуальная характеристика каждого семейства. Флейта, гобой, кларнет, фагот. Основные элементы конструкций, характеристика регистров и штрихов. Практические занятия: Тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала.	4	
Контрольный урок		1	
		Всего аудиторной нагрузки	16
		Всего самостоятельной нагрузки	8
8 семестр			
Тема 6 Малый симфонический оркестр	Содержание учебного материала Состав малого симфонического оркестра. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	4	
Тема 7 Группа медных духовых инструментов	Содержание учебного материала История возникновения группы медных духовых инструментов. Индивидуальная характеристика инструментов. Валторна, труба, тромбон, туба. Вентильный механизм как важнейшее достижение в возможностях звукоизвлечения. Нотирование, способы звукоизвлечения, транспорт, ключи. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	4	
Тема 8 Группа ударных инструментов	Содержание учебного материала Группа ударных инструментов. Ударные инструменты с определенной высотой звука: литавры, колокола, колокольчики, ксилофон. Ударные инструменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен, кастаньеты, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-там. Применение в оркестре, особенности записи в партитуре. Практические занятия: тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: анализ и закрепление пройденного материала.	5	

Тема 9 Группа щипковых и клавишных инструментов. Арфа	Содержание учебного материала Группа щипковых и клавишных инструментов. Арфа. История возникновения. Конструктивные особенности инструмента. Практические занятия: Тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала	2	
Тема 10 Большой симфонический оркестр	Содержание учебного материала Большой симфонический оркестр. Состав. Практические занятия: Тестирование пройденного материала. Самостоятельная работа: Анализ и закрепление пройденного материала.	2	
Зачетный урок		2	
	Всего аудиторной нагрузки	19	
	Всего самостоятельной нагрузки	9	
	Максимальная нагрузка	54	

Содержание курса

Курс «Инструментоведение» включает в себя теоретические занятия.

На занятиях учащиеся получают сведения о диапазоне и исполнительских возможностях оркестровых инструментов, строении оркестровой ткани, составах оркестра.

Изложение каждой темы должно иллюстрироваться примерами из учебных пособий по инструментовке, а также соответствующими отрывками из партитур и их анализом за фортепиано. Курс должен сопровождаться также музыкальными иллюстрациями в звукозаписи.

Изучение инструментоведения непременно должно сопровождаться демонстрацией в классе инструментов, устройства их частей и в особенности их звучания.

В качестве иллюстраторов можно привлечь хорошо владеющих инструментом исполнителей.

Симфонический оркестр и симфоническая партитура.

Возникновение и главные периоды развития симфонического оркестра.

Современный оперно-симфонический оркестр. Инструментальные группы в большом симфоническом оркестре и разновидности инструментов в группах; различные количественные составы групп и инструментальных партий в группах, встречающиеся в практике оперно-симфонического творчества.

Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде.

Общие сведения о симфонической партитуре. Определение партитуры. Форма написания современной симфонической партитуры; порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри групп; случаи отклонений от общепринятого порядка расположения инструментальных партий. Ключи, применяемые в симфонических партитурах. Транспонирующие инструменты; особенности их нотации. Принцип чтения партий транспонирующих инструментов, котируемых в ключе «до». Сведения о главных терминах и условных обозначениях, встречающихся в симфонических партитурах.

Оркестровая ткань. Основные сведения о вертикальном сложении и формах изложения (фактуре) музыкальной ткани в произведениях, написанных для симфонических оркестров.

Особенности оркестрового изложения: различного вида дублирования, передачи, подчеркивания, чередование тембров, переплетения голосов.

Строение оркестровой ткани: главная (ведущая) мелодия, басовый голос, средние гармонические голоса (включая разнообразные формы аккомпанирующей фактуры), контрапункты, дополнительные голоса мелодико-фигуративного «рисунка», органнй пункт, ритмическая фигурация, оркестровые педали (фоны).

Оркестровая ткань в ее развитии: неизменяющаяся фактура, фактура с резкими гранями изменений; фактура с наложением конца предшествующего на начало нового ее вида; фактура с постепенно вводимыми изменениями;

фактура, представляющая собою случаи временного включения, выключения и переключения инструментальных голосов; понятие о варьировании в оркестровке (колористическом и динамизирующем).

Понятие о терминах «оркестровые функции» и «инструментальные линии»; усложнение оркестровой ткани в случаях нарушения их взаимосвязи.

Струнный оркестр. Смычковая группа. Общая характеристика смычковой группы. Ее состав и звуковой объем. Арс о как основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах.

Индивидуальные характеристики инструментов: скрипки, альты, виолончели, контрабаса.

Внешний вид и главнейшие части инструментов; их назначение.

Строй, звуковой объем, tessitura, регистры; общие характеристики звучностей в различных регистрах. Техническая подвижность.

Основные штриховые обозначения (оркестровые): *tire, pousse, detache, legato, staccato, spiccato, saltando, martele, tremolo, a punta d arco, dn talon (al taso)*; их значение.

Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: *pizzicato, col legno (battuto, tratto), con sordino, sul tasto, sul ponticello, sui G, sul A, sul E*.

Флажолетные звуки, используемые в оркестре: натуральные (октавные, квинтовые, квартовые, терцовые), искусственные (квартовые, квинтовые).

Принципы аппликатуры при исполнении гамм и арпеджио.

Принципы аппликатуры и характер ведения смычка при исполнении двух- трех- и четырехструнных сочетаний.

Динамические возможности (*piano, forte, crescendo, diminuendo, sforzando* и др.) смычковых инструментов.

Количество исполнителей в различных составах: *divizi* в партиях смычковых инструментов. Фактура, наиболее характерная для смычковых инструментов в оркестре.

Смычковая группа в роли самостоятельного струнного оркестра. Произведения для струнного смычкового оркестра. Основной характер, с которым связывается звучание струнного смычкового оркестра. Фактура, наиболее характерная для смычкового оркестра. Ансамблевые свойства и роль отдельных инструментов и целых партий внутри оркестра. Объединение смычковых инструментов внутри самой группы: а) унисонное; б) в гармонических сочетаниях.

Малый симфонический оркестр. Общая характеристика малого симфонического оркестра с краткими историческими сведениями о главнейших периодах его развития в связи с развитием симфонического творчества.

Группа смычковых инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика.

Группа деревянных инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика.

Характеристики отдельных инструментов, входящих в деревянную духовую группу малого симфонического оркестра: большая флейта, флейта пикколо и альтовая флейта; гобой и английский рожок; кларнеты (in B, in A, малый кларнет) и бас-кларнет; фагот и контрафагот).

Краткие сведения об устройстве инструментов. Внешний вид и главные составные части инструментов; их назначение.

Способы звукоизвлечения. Тесситура, звуковой диапазон и регистры инструментов. Характеристика звучностей в различных регистрах.

Сведения о технических и выразительных средствах каждого инструмента в отдельности с учетом регистровых особенностей и динамического диапазона. Штрихи: легато, стаккато, портаменто.

Деревянные духовые инструменты как самостоятельная группа в оркестре.

Ознакомление (по задачкам и учебникам инструментовки и по партитурам) с основным характером и фактурой отрывков, предназначенных для исполнения на деревянных духовых инструментах.

Ансамблевые свойства деревянных духовых инструментов. Соединения их внутри группы и с инструментами смычковой группы: унисонные и в аккордно-гармонических сочетаниях.

Количественный состав исполнителей на деревянных инструментах в малом симфоническом оркестре.

Роль деревянных духовых инструментов как в группе, так и в оркестре в целом.

Группа медных духовых инструментов в малом симфоническом оркестре.

Общая характеристика группы.

Валторны. Краткая историческая справка о натуральных валторнах (строи, принцип нотирования и чтения партий, роль в оркестре). Дальнейшее усовершенствование валторны в связи с развитием симфонического творчества.

Современная хроматическая валторна строя in F.

Краткие сведения об устройстве: внешний вид и главные составные части инструмента; их назначение. Вентильная система. Способ звукоизвлечения; оркестровый диапазон, регистры, тембры. Сведения о технических и выразительных средствах. Штрихи: легато, стаккато, портаменто. Динамические возможности. Закрытые звуки, игра раструбом. Певучесть и техническая подвижность на современных валторнах.

Количество валторн в малом симфоническом оркестре и дотирование их в партитуре. Ансамблевые свойства валторн, соединения их друг с другом: унисонные, октавные и в аккордно-гармонических сочетаниях.

Роль валторн в группе и в оркестре в целом.

Фактура музыкальных отрывков, предназначенных для исполнения на валторнах.

Соединение валторн с инструментами деревянной духовой группы и с инструментами струнной смычковой группы: унисонные, в аккордах и в

различного типа ансамблях. Анализ за фортепиано главнейших случаев этих соединений с выяснением ролей инструментов и характера звучности.

Группа ударных инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика группы. Характеристика отдельных инструментов.

Литавры. Краткие сведения об устройстве литавр и способах звукоизвлечения. Виды литавр, их отдельные диапазоны и общий оркестровый диапазон. Тембр, технические, динамические и выразительные средства. Количество и роль литавр в малом симфоническом оркестре с примерами использования в оркестре.

Другие ударные инструменты: треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-там, ксилофон, колокольчики. Характеристика каждого из них: устройство, способы звукоизвлечения, тембр, высота звучания, роль в оркестре, нотирование в партитуре. Примеры использования в симфоническом оркестре.

Малый симфонический оркестр в целом. Краткий обзор технических выразительных средств малого симфонического оркестра.

Камерный оркестр. Составы. Исторические сведения. Камерный оркестр в современной музыке.

Большой симфонический оркестр. Общая характеристика большого симфонического оркестра.

Большой симфонический оркестр нашего времени; инструментальные группы в нем, их составы и количественные соотношения.

Обзор полной группы деревянных духовых инструментов в большом симфоническом оркестре парного, тройного и четверного составов. Общая характеристика группы как составной части большого симфонического оркестра. Характеристики добавочных эпизодических инструментов.

Обзор полной группы медных духовых инструментов в большом симфоническом оркестре.

Трубы. Краткая историческая справка о натуральных трубах (строй, принцип нотирования и чтения партий, роль в оркестре). Дальнейшее усовершенствование труб в связи с развитием оперного и симфонического творчества.

Современная хроматическая труба строя in B. Краткие сведения об ее устройстве. Внешний вид и главнейшие составные части инструмента; их назначение. Способы звукоизвлечения; тембр. Оркестровый диапазон; регистры. Сведения о технических и выразительных средствах с учетом регистровых особенностей. Штрихи (легато, стакато, портаменто); засурдиненные звуки. Певучесть и техническая подвижность на современной трубе.

Количественный состав и роль труб в большом симфоническом оркестре. Использование труб в оркестре (в мелодии и в аккордовых сочетаниях).

Соединение труб с валторнами.

Контральтовая труба in F и басовая труба in C. Краткие характеристики с примерами использования в симфоническом оркестре.

Тромбоны. Краткая историческая справка об альтовом, теноровом и басовом тромбонах (устройство, диапазоны, нотирование в партитуре, роль в оркестре).

Современный тенорово-басовый тромбон (с квартвентилем).

Краткие сведения об его устройстве: внешний вид и главнейшие составные части инструмента; их назначение. Способ звукоизвлечения.

Понятие о позициях. Оркестровый диапазон, регистры, тембр. Сведения о технических и выразительных средствах. Штрихи (легато, стаккато, портаменто). Динамические возможности. Засурдиненные звуки. Певучесть и техническая подвижность на современном тромбоне.

Количественный состав исполнителей на тромбонах в оркестре. Соединения тромбонов: унисонные и в гармонии внутри своего семейства и всей медной группы в целом. Роль тромбонов в духовой группе и в оркестре в целом.

Туба. Краткие сведения об устройстве: внешний вид и главнейшие составные части инструмента; их назначение. Способ звукоизвлечения. Оркестровый диапазон, регистры, тембр. Технические и выразительные средства. Штрихи (легато, стаккато, портаменто). Певучесть и техническая подвижность на тубе. Роль тубы внутри медной группы и в оркестре в целом.

Валторновые трубы. Краткие сведения об устройстве, строе, тембре, количественном составе роли в оркестре, нотации в партитуре валторновых труб.

Общая характеристика полной медной духовой группы в большом симфоническом оркестре с примерами использования ее в оперном и симфоническом творчестве.

Ансамблевые свойства и различные типы взаимодействия групп в большом симфоническом оркестре.

Полный состав инструментов ударной группы в большом симфоническом оркестре. Общая их характеристика с краткими сведениями об устройстве, способах звукоизвлечения, нотации, темброво-динамических средствах, роли в оркестре и примерами использования в оперном и симфоническом творчестве. Ударные в оркестре второй половины XX века. Бонги, бубенцы, вибрафон, гонг, гуиро, кабаца, клавес, ковбел, колокола, коробочка, вудблок, кроталы (античные тарелочки), маракас, маримба, реко-реко, темпльблок, том-том, трещотка, флексатон, фруста, чарльстон (хай-хэт), чокало (тубо).

Арфа. Внешний вид, устройство. Звукоизвлечение. Система педалей. Особенности нотации. Технические и выразительные возможности. Перестройка струн для глиссандо. Флажолеты.

Челеста. Внешний вид, устройство, звукоизвлечение. Тембр. Динамические и красочные средства.

Большой симфонический оркестр в целом. Краткий обзор технических и выразительных средств большого симфонического оркестра.

Фортепиано и орган в большом симфоническом оркестре. Характеристика их как оркестровых инструментов.

Понятие о духовом оркестре, эстрадном (джазовом) оркестре. Саксгорны. Саксофоны. Понятие об оркестре народных инструментов.

3. Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины «Инструментоведение»

Необходимый для реализации рабочей программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

оборудование учебного кабинета: стол и стул преподавателя, стул для студента, шкаф для нот, шкаф для инструментов;

размерные модели инструментов, а также выборные инструменты для игры классического репертуара и современной литературы; пульта для нот; нотная и методическая литература, наглядные пособия.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки СПб, К, 2010

Радвилович А. Приложение к учебнику М. Чулаки Инструменты симфонического оркестра СПб, К, 2011

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра Учебник СПб, К, 2010

Ботяров Е. Учебный курс инструментовки МГК, К., 2010

Шабунова И. История оркестровых стилей: учебно-методическое пособие Ростов, РГК, 2010

Блюм Д. Краткий курс инструментоведения Москва 2010

Ботяров Е. Учебный курс инструментовки. Ч.1 / Е. Ботяров. – Москва, 2010.

Волков А. – Тюмень: РИЦ ТГАКИСТ, 2010. – 95 с.

Попов С.С. Инструментоведение Учебник –Лань. Планета музыки, Санкт-Петербург, 2022

Инструментоведение: учебно-методический комплекс / сост. Т.А. Жданова. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2010. – 80 с.

Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. Лань. Планета музыки. СПб.2010.

Мальтер Таблицы по инструментоведению. – М., 2010

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2011

Дополнительная литература:

Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ленинград, 1981.

Барсова И. Книга об оркестре. Москва, 1978.

- Благодатов Н. История симфонического оркестра. - Л., 1969
- Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. Москва, 1972.
- Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. - М., 1959.
- Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. Москва, 1961.
- Вольф О. Е. Хрестоматия по чтению партитур. Издание второе. - Л., 1976
- Зряковский Н. Задачи по курсу инструментоведения. - М., 1967
- Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1980
- Глинка М. Заметки об инструментровке. - М., 1954
- Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1982.
- Дмитриев Г. О драматической выразительности оркестрового письма. - М., 1981
- Карс А. История оркестровки. Москва, 1990.
- Клебанов Д. Искусство инструментровки. Киев, 1972.
- Мальтер А. Таблицы по инструментоведению. - М., 1975.
- Панаиотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. Москва, 1973
- У. Пистон. Оркестровка, Москва 2000
- Розанов В. Инструментоведение. - М., 1981.
- Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. - М., 1959.
- Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. - М., 1983.
- Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. - М., 1973.
- Раков Н. Задачи по инструментровке. - М., 1975
- Римский - Корсаков Н. Основы оркестровки / Полн. собр. соч. (Литературные произведения и переписка), т. III. - М., 1959
- Раков Н. Практический курс инструментровки. - М., 1985.
- Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. - М., 1961.
- Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. - М., 1965.
- Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. - М., 1970.
- Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. - Л., 1969
- Фортунатов Ю. и Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур, вып. 1. - М., 1966
- Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. Москва, 1989.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения МДК 01.06 «Инструментоведение» ПМ.01 Исполнительская деятельность направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы.

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.

Итоговая оценка учитывает все виды связей между знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить уровень освоения материала, качество сформированных у обучающихся компетенций и степень готовности выпускников к профессиональной деятельности.

В конце 8 семестра проводится зачёт.

Итоговый зачет по МДК 01. 06 «Инструментоведение» проводится в виде написания письменной работы и собеседования, на котором студент должен продемонстрировать достаточное владение пройденным материалом, уметь ориентироваться в основных направлениях развития инструментального исполнительства, знать место и роль творчества того или иного композитора в развитии музыки. Для оценки знаний учащихся применяются следующие формы контроля:

1. Текущие опросы - ежеурочно, по мере выполнения заданий;
2. Промежуточно - контрольные уроки по пройденным разделам тем;
3. Итоговые - проводятся в конце учебного, в виде контрольного урока по всему пройденному материалу.

5. Методическое обеспечение программы учебной дисциплины

5.1 Примерные вопросы к зачету

1. Виды симфонического оркестра?
2. Организация симфонического оркестра?
3. Что такое партитура?
4. Закономерности оформления партитуры?
5. Ключи, используемые в симфонической партитуре?
6. Транспонирующие инструменты?
7. Особенности записи транспонирующих инструментов?
8. Группа струнных смычковых инструментов?
9. Группа деревянных духовых инструментов?
10. Группа медных духовых инструментов?
11. Группа ударных инструментов?
12. Группа щипковых и клавишных инструментов?

5.2 Методические рекомендации преподавателям

Данный курс предполагает лекционный вид занятий. Для дополнительного ознакомления с историей происхождения и характеристиками отдельных инструментов рекомендуется подготовка студентами небольших докладов. Очень важно проходить предмет в связи с историей оркестровки, изучая специфику оркестра той или иной эпохи или композитора. Урок должен сопровождаться показом иллюстраций, демонстрацией инструментов, прослушиванием музыкальных произведений, просмотром видеоматериалов, мультимедийных презентаций.

5.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося заключается в изучении и анализе партитур и методических пособий, указанных педагогом, а также в выполнении практических заданий по пройденному материалу под руководством и при контрольной проверке педагога.

Самостоятельно учащиеся закрепляют пройденный на уроке материал. Анализируют фактуру и содержание партитуры произведения.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПМ03, МДК.01.05 ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты

углубленная подготовка

Рабочая программа учебной дисциплины **ПМ03, МДК.01.05 Изучение родственных инструментов** разработана на основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности: **53.02.03 Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты**

Организация-разработчик: ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»

Разработчики:

Щербакова Евгения Алексеевна – Заслуженный деятель искусств РМ, председатель ПЦК «Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты», преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова»

Калинина Марина Сергеевна – преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова»

Певнева Лейсан Фяритовна – преподаватель ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л. П. Кирюкова»

Содержание

1	Паспорт программы учебной дисциплины	54
2	Структура и содержание программы учебной дисциплины	57
3	Условия реализации программы учебной дисциплины	60
4	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	61
5	Методическое обеспечение программы учебной дисциплины	62

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Изучение родственных инструментов» предназначена для профессионального развития учащихся в образовательных организациях СПО, является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина ПМ03 «Изучение родственных инструментов» относится к учебно-методическому обеспечению учебного процесса профессионального цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

Содержание программы направлено на достижение следующих целей и задач:

Цель курса – формирование практических навыков с целью воспитания квалифицированных специалистов, способных продемонстрировать знания и навыки в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артиста, преподавателя, руководителя ансамблевого или оркестрового коллектива; расширение профессионального кругозора студентов; формирование способности ориентироваться в различных оркестровых и исполнительских стилях.

Задачами курса являются:

- усвоение обучающимися знаний теоретических основ инструментального исполнительства;
- развитие умений и навыков, необходимых для практической работы в коллективах;
- расширение музыкального кругозора обучающихся;
- изучение истории возникновения и преобразования оркестровых инструментов;
- изучение истории формирования и стилистических особенностей различных исполнительских и оркестровых школ.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся должен

демонстрировать следующие результаты:

Код компетенций	Содержание компетенций	Результаты обучения
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	<p>Знать: сущность своей будущей профессии.</p> <p>Уметь: определять социальную значимость своей будущей профессии.</p> <p>Владеть: пониманием социальной значимости своей будущей профессии.</p>
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	<p>Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач.</p> <p>Уметь: организовать собственную деятельность.</p> <p>Владеть: оценкой эффективности и качества методов и способов выполнения профессиональных задач.</p>
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	<p>Знать: проблемы, риски ситуаций.</p> <p>Уметь: оценивать риски в нестандартных ситуациях.</p> <p>Владеть: навыками решения проблем, оценки рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях.</p>
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	<p>Знать: информацию, необходимую для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p> <p>Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку информации.</p> <p>Владеть: решением профессиональных задач, задач профессионального и личностного развития.</p>
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	<p>Знать: информационно-коммуникационные технологии.</p> <p>Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии.</p> <p>Владеть: информационно-коммуникационными технологиями для совершенствования профессиональной деятельности.</p>
ОК 6	Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.	<p>Знать: особенности работы в коллективе.</p> <p>Уметь: работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.</p> <p>Владеть: способами общения с коллегами, руководством.</p>
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	<p>Знать: цели, мотивацию к деятельности подчиненных и методы контроля.</p> <p>Уметь: мотивировать деятельность подчиненных, контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.</p> <p>Владеть: навыками руководителя коллектива (класса по специальности, ансамбля), отвечать за результат своей работы.</p>

ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.	Знать: задачи профессионального и личностного развития. Уметь: определять профессионального и личностного развития. Владеть: способами самообразования, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности	Знать: появляющиеся новые технологии профессиональной деятельности. Уметь: ориентироваться в условиях их частой смены. Владеть: навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1	Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.	Знать: основы педагогической и учебно-методической деятельности в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. Уметь: применять их с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. Владеть: умением учитывать специфику деятельности педагогических и творческих коллективов.
ПК 1.2	Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.	Знать: особенности возрастной психологии детства, отрочества и юношества. Уметь: использовать знания в области психологии и педагогики в преподавательской деятельности. Владеть: навыками применения знаний в области психологии и педагогическими приемами в преподавании специальных и музыкально-теоретических дисциплин.
ПК 1.3	Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.	Знать: базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. Уметь: использовать их в своей деятельности. Владеть: навыками организации и анализа учебного процесс.
ПК 1.4	Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.	Знать: основные рекомендованные для педагогической деятельности нотные издания. Уметь: осознанно и грамотно, технически свободно исполнять различные по жанру, стилю, форме и характеру музыкальные произведения. Владеть: основным учебно-педагогическим репертуаром.
ПК 1.5	Применять классические и	Знать: классические и современные

	современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.	методы преподавания, особенности отечественных и мировых инструментальных школ. Уметь: применять классические и современные методы преподавания. Владеть: классическими и современными методами преподавания, навыками анализа особенностей отечественных и мировых инструментальных школ.
ПК 1.6	Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.	Знать: иметь представление об индивидуальных особенностях человека, эмоционально-волевой регуляции его поведения, мотивационной сфере, самосознании, познавательных процессах и личностном росте в целом. Уметь: использовать их в своей деятельности. Владеть: базовыми психологическими знаниями и методиками диагностики различных психологических особенностей личности
ПК 1.7	Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.	Знать: необходимую информацию в области психологии и педагогики для профессионального и личностного развития. Уметь: анализировать различные психолого-педагогические подходы к развитию профессиональных умений обучающихся. Владеть: способами применения базовых теоретических знаний в процессе работы над концертными программами.
ПК 1.8	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.	Знать: искусствоведческую лексику. Уметь: использовать профессиональную терминологию в устной и письменной речи. Владеть: устной и письменной формой искусствоведческой лексики.

2 Структура и содержание программы учебной дисциплины

2.1 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	84
Обязательная аудиторная нагрузка (всего), в том числе:	56
теоретические занятия	-
практические занятия	56
контрольные работы	1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	28
Итоговая аттестация в форме зачета (6 семестр)	

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Изучение родственных инструментов»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
3 семестр		16 ауд. 8 сам.	
Раздел 1. Разбор основных навыков и приемов игры на инструменте			
Тема 1.1 Введение и ознакомление с курсом	Содержание учебного материала Знакомство с инструментом	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материала	2	
Тема 1.2. Начальные навыки игры на инструменте	Содержание учебного материала Разбор постановочных моментов	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материала	2	
Тема 1.3. Особенности чтения с листа	Содержание учебного материала Основные навыки чтения с листа	4	2-3
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материала	2	
Тема 1.4. Разбор музыкальных произведений	Содержание учебного материала Разбор произведений художественного плана, уровень 3-4 класс ДМШ	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материала	2	
4 семестр		20 ауд. 10 сам.	
Раздел 2. Развитие навыков игры на инструменте			
Тема 2.1. Разбор музыкальных произведений	Содержание учебного материала Разбор произведений художественного плана, уровень 4-5 класс ДМШ	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материала	2	
Тема 2.2. Изучение оркестровых партий	Содержание учебного материала Изучение оркестровых партий согласно уровню учащегося	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материала	2	
Тема 2.3. Разбор произведений	Содержание учебного материала Разбор произведений художественного плана, уровень 4-5 класс ДМШ	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материала	2	

Тема 2.4. Подготовка к публичному выступлению	Содержание учебного материала Работа с концертмейстером	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материал	2	
6 семестр		20 ауд. 10 сам.	
Раздел 3. Совершенствование навыков игры на инструменте			
Тема 3.1. Разбор произведений	Содержание учебного материала Разбор произведений художественного плана, уровень 6-7 класс ДМШ	8	
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материала	4	
Тема 3.2. Разбор технического материала	Содержание учебного материала Разбор технического репертуара, уровень 6-7 класс ДМШ	4	2
	Самостоятельная работа Закрепление пройденного материала	2	
Тема 3.3. Работа над музыкальным произведением	Содержание учебного материала Совершенствование произведений	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся Закрепление пройденного материала	2	
Тема 3.4. Подготовка к публичному выступлению	Содержание учебного материала Работа с концертмейстером	4	2
	Самостоятельная работа Закрепление пройденного материал	2	
Всего аудиторной нагрузки		56	
Всего самостоятельной нагрузки		28	
Максимальная нагрузка		84	

Условное обозначение уровня освоения учебного материала:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных понятий и технических приемов).

2 – репродуктивный (самостоятельное воспроизведение понятий, сведений об изученных явлениях, применение усвоенных знаний в стандартных (известных) ситуациях).

3 – продуктивный (самостоятельное решение задач в области педагогических и методических знаний, умение дать адекватную оценку ситуации, найти пути решения, способность показать технические приемы на инструменте).

3 Условия реализации программы

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению дисциплины «Изучение родственных инструментов».

Реализация процесса обучения по дисциплине «Изучение родственных инструментов», обеспечивается доступом каждого обучающегося к соответствующим базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине. Кроме того, в нем имеются официальные, справочно-библиографические и периодические издания по данному курсу.

Обучающиеся обеспечены бесплатным доступом к сети Интернет, что предоставляет возможность работы с современными профессиональными базами данных и информационными ресурсами.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплекты заданий для контроля знаний.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением.

Материально-техническое оснащение:

- Музыкальный инструмент;
- Осветительные приборы;
- Пюпитр.

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Альбом начинающего альтиста / сост. Я. Марр. – СПб.: Союз художников, 2007. – 44с.

2. Альбом ученика-альтиста вып. 1-4 / сост. Б. Палшков – Киев: Музыкальная Украина, 1973. – 43с., 52с., 37с., 35с.

3. Легкие этюды для альты – М.: Музыка, 2003. – 40с.

4. Соло для юных альтистов вып. 1-5 / сост. С. Сузуки. – США: Summy-Birchard Music, 80с., 74с., 65с., 69с., 83с.

5. Хрестоматия для альты (5-6 классы) / сост. М. Рейтих. – М.: Музыка, 1985., 43с. с приложением

6. Хрестоматия для альты (старшие классы) / сост. М. Рейтих. – М.: Музыка, 1988., 128с. с приложением

7. Хрестоматия для альты (музыкальное училище) / сост. Л. Гущина, Е. Стоклицкая. – М.: Музыка, 1984., 88с. с приложением

8. Лекции по методике обучения игре на скрипке / В. И. Руденко, Т. Б. Суханова. – М.: Дека-ВС, 2018. – 236с.

9. Методика подготовки музыканта-исполнителя к концертному выступлению / М. С. Бурлаков. – М.: Городец, 2017. – 136с.

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета (6 семестр).

Зачет состоит из исполнения программы на изучаемом инструменте. Студент должен продемонстрировать приобретенные за аттестуемый период знания, умения и навыки в соответствии с объемом программы и требованиями к уровню освоения содержания курса.

Оценки за исполнение программы:

– оценка «5» (отлично), если студент показал глубокие знания программного материала, полно и последовательно изложил содержание музыкальных произведений и может практически применить свои знания.

– оценка «4» (хорошо), если студент показал достаточные знания программного материала и умеет донести характер, исполняемых произведений, но допустил единичные ошибки.

– оценка «3» (удовлетворительно), если студент обнаружил знание и понимание основных положений программного материала, но изложил материал недостаточно полно, непоследовательно и допустил технические и интонационные ошибки.

– оценка «2» (неудовлетворительно), если студент обнаруживает незнание большей части изученного музыкального материала, и допустил существенные ошибки.

Оценки за выполнение практических действий:

– выставляются за правильное выполнение учащимися приемов и соблюдение последовательности в действиях. Нормы оценок за выполнение приемов (действий) приведены в контрольно-измерительных материалах программы.

4.1 Проверяемые результаты

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знать:	
Художественно-исполнительские возможности оркестровых инструментов разных групп	Исполнение программы
Закономерности развития выразительных и технических возможностей оркестровых инструментов разных групп	Исполнение программы
Основные этапы истории и развития теории исполнительства на оркестровых инструментах	Исполнение программы работы
Профессиональную терминологию	Исполнение программы
Основные средства для достижения	Исполнение программы

результата	
Уметь:	
Ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях, пользоваться специальной литературой	Исполнение программы
Делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских школ	Исполнение программы
Исполнять ансамблевую или оркестровую партию с соблюдением основ инструментального исполнительства	Исполнение программы
Читать с листа несложные сочинения (партии) на родственном инструменте	Исполнение программы

5. Методическое обеспечение программы учебной дисциплины

5.1 Примерная тематика контрольных работ

Контрольная работа (3 семестр)

Контрольная работа проводится путем практического показа пройденного материала. Исполнение программы на изучаемом инструменте:

1. два разнохарактерных произведения;
2. два этюда на различные виды техники;
3. чтение с листа несложных отрывков из оркестровой литературы.

Дифференцированный зачет (4, 6 семестр)

Дифференцированный зачет проводится путем практического показа пройденного материала. Исполнение программы на изучаемом инструменте:

1. две части сонаты или концерта композиторов XVII-XVIII веков;
2. одно произведение композиторов XIX-XX века;
3. два этюда на различные виды техники;
4. чтение с листа несложных отрывков из оркестровой литературы

5.2 Методические рекомендации преподавателям

Изучение дисциплины «Изучение родственных инструментов» направлено на подготовку студентов к работе в ансамблях и оркестровых коллективах, исполнения партий в составе ансамбля и оркестрового коллектива, освоения инструктивно-тренировочного материала, а также изучения произведений, специально написанных для родственных инструментов.

Структурно программа курса состоит из трех содержательных линий:

Общие принципы постановки и чтение с листа, развитие навыков игры на инструменте и совершенствование игры на инструменте.

При изучении раздела «Общие принципы постановки и чтение с листа» занятия должны проводиться в форме рассказа и живой беседы с широким применением наглядных пособий, учебных фильмов. При изложении нового материала, его необходимо тесно увязывать с ранее изученным. Привитие учащимся практических навыков достигается правильным сочетанием объяснения сущности тех или иных приемов постановки с демонстрацией, а также проведением практических занятий с отработкой упражнений. Главное внимание при этом следует уделять практическому выполнению учащимися приемов, диктуемых содержанием тем данных разделов дисциплины. В конце занятия целесообразно ставить контрольные вопросы, направленные на проверку степени понимания и усвоения материала учащимися, делать необходимые обобщения, систематизировать изученное и подводить итоги. Приступая к рассмотрению темы, учебные вопросы целесообразно заранее сообщить учащимся, что они должны сделать после их изучения. Постановка такой задачи способствует активизации участия студентов в учебном процессе.

При изучении раздела «Развитие навыков игры на инструменте» с целью лично-ориентированной заинтересованности учащихся на занятиях следует использовать различные формы работы такие, как: живая беседа, круглые столы др. Одним из важных факторов изучения раздела является художественно-эмоциональное восприятие учащихся. При проведении занятий следует обращать внимание студентов на многообразие средств выразительности и пути достижения результата, подключать критическое мышление.

При проведении занятий по темам раздела «Совершенствование игры на инструменте» следует использовать: методы формирования у обучающихся необходимых понятий, суждений убеждений, оценок (рассказ, беседа, лекция, диспут, самостоятельное чтение и др.); методы контроля за ходом формирования у обучающихся профессиональной направленности (проверка знаний, умений, навыков, оценка стремления к изучению предлагаемого материала, практический показ).

5.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, объем дисциплины «Изучение родственных инструментов» в рабочих учебных планах нормирован в академических часах и включает в себя аудиторную и самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. При этом на самостоятельную работу студентов отводится 28 часов.

Овладение знаниями и практическими умениями по дисциплине является необходимым условием развития у студентов профессиональной компетентности, инициативы и творческого отношения к делу. Непременным условием профессионального становления студентов является привлечение

их к самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

Под самостоятельной работой понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Студентам предлагаются разные виды самостоятельных заданий, выполнение которых способствует более полному усвоению теоретических знаний и практических умений по основам безопасности жизнедеятельности.

В рамках изучаемой дисциплины предполагаются следующие формы самостоятельной работы студентов:

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;
- изучение нотной литературы по изучаемому инструменту;
- прослушивание аудиоматериалов и видеороликов;
- выполнение домашних заданий по отдельным темам и разделам содержания дисциплин и т.д.;

Каждый вид самостоятельной работы направлен на достижение определенных дидактических целей.

Самостоятельные занятия по дисциплине должны быть регулярными и систематическими. Необходимо выполнять систему самостоятельной работы к каждому занятию в полном объеме.