

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Специальный инструмент.
Гитара**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (домра,
балалайка, гитара)»**

**Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство**

**Профиль
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты**

**Уровень образования —
Магистратура**

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

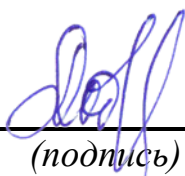
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

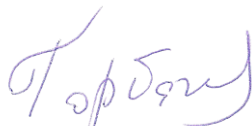

(подпись)

В.В. Васильев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.А. Горбачев

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Комолятов Н.А., заслуженный артист РФ, профессор кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных.

Илларионов Д.Н., доцент кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Специальный инструмент» – воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох.

Задачи дисциплины:

- совершенствование механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, активизация слухо-мыслительных процессов;
- совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями конкретного инструмента;
- развитие культуры исполнительского интонирования, артистизма, расширение репертуара.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; — основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<i>Уметь:</i> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; — прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-1. Способен вести музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы функционирования

КОЛЛЕКТИВОВ.	исполнительского аппарата; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	<i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение всего периода обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Общая трудоемкость	8	288	1	2,3 4 – ГИА
Контактная работа		128		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей, промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Программный минимум для I курса

Два оригинальных произведения крупной формы.

Два циклических произведения.

Два произведения на материале народных тем.

Два произведения по выбору.

Одно-два произведения, подготовленные самостоятельно.

Сольная концертная программа для II курса

Полифоническое произведение.

Циклическое произведение крупной формы.

Пьеса виртуозного характера.

Пьеса, написанная в XX веке.

Произведение по выбору.

4.2. Требования к текущей, промежуточной и итоговой аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 1 и экзамена во 2 и 3 семестрах. Формой итоговой аттестации в классе по специальному инструменту является государственный экзамен в 4 семестре, представляющий собой исполнение сольной концертной программы.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Бровко, В.Л. Аккорды для шестиструнной гитары [Электронный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2003. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1990>.
2. Державин, Г.В. Гитара [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 1 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/18106>.

б) Дополнительная литература

1. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 280 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103129>.
2. Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных инструментах. Общий курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46011>.
3. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72094>.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого в первую очередь посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств исполняемого образца в неразрывной связи с выявленными содержательными особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики его автора, эпохи создания;

- эскизную расстановку аппликатуры;

Успешность прохождения следующего этапа – *детального освоения текста* – обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- исполнение в медленном темпе;

- мысленное членение музыкальной ткани как по вертикали, так и по горизонтали – с целью постижения синтаксической структуры целого и дальнейшим исполнением определенных мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.;

- активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого разучиваемого эпизода с использованием различных штриховых, ритмических, динамических, тембровых и т.д. приемов исполнения.

Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплощения художественного образа. Тогда как на заключительном этапе – концертной готовности произведения – важно выстроить композиционно-драматургическое целое. Исполнительская готовность произведения определяется и степенью отработанности приемов воплощения художественного образа, достигаемой в процессе корректировки ранее принятых аппликатурных и тембровых решений.

2. Организация самостоятельной работы

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. С этой целью, начиная со второго курса, рекомендуется включать в индивидуальный план соответствующие пьесы для самостоятельного изучения. При работе над произведением желательно активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

Важным разделом самостоятельной работы студента также является исполнительская практика. Концертные выступления перед разнообразной слушательской аудиторией благотворно влияют на профессиональные качества студента, и, прежде всего: стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

3. Материалы по реализации контроля

Примерные зачетно-экзаменационные требования

I курс

1-й семестр, зачет

1. Полифоническое произведение
2. Произведение крупной формы зарубежного автора.
3. Оригинальное произведение крупной формы.
4. Концертная пьеса.
5. Цикл разнохарактерных миниатюр.

2-й семестр, экзамен

1. Полифоническое произведение.
2. Циклическое произведение крупной формы.
3. Пьеса виртуозного характера
4. Пьеса кантиленного характера
5. Произведение по выбору.

II курс

3-й семестр, экзамен

Исполнение новых произведений, непосредственно подготовленных к государственному экзамену (не менее половины программы).

4-й семестр, государственный экзамен

Исполнение сольной концертной программы

1. Полифоническое произведение.
2. Циклическое произведение крупной формы (соната или концерт).
3. Пьеса виртуозного характера.
4. Пьеса кантиленного характера.
5. Произведение на материале народных тем.

Примерный репертуарный список

Полифонические произведения

Аристова Н.

Прелюдия и fuga

Бах И. С.

Партита № 1 для скрипки соло

Партита № 2 для скрипки соло

Партита № 3 для скрипки соло
Соната № 1 для скрипки соло
Соната № 2 для скрипки соло

Брауэр Л. Фуга

Гендель Г.Ф. Чакона

Кикта В. Полифонические метаморфозы на тему русской народной песни «Эй ухнем»

Регер М. Прелюдия и фуга

Рехин И. 24 Прелюдии и фуги

Телеманн Г. Ф. 12 Фантазий для скрипки соло

Произведения крупной формы

Асенсио В. Интимная коллекция

Ассад С. Акварели (сюита)

Вила-Лобос Э. Бразильская сюита

Джюльяни М.

Большая увертюра, соч. 61

Вариации, соч. 7

Вариации на тему Генделя

Вариации на тему Россини, соч. 101

Диабелли А.

Вариации на тему из оперы Дж. Россини «Танкред»

Соната Ля-мажор

Соната Фа-мажор

Дюарт Дж.

Вариации на тему американской народной песни «Дорога на Колорадо»

Английская сюита

Захаров Э. Соната

Иванов-Крамской А.

Концерт № 1 для гитары с оркестром

Концерт № 2 для гитары с оркестром

Иствуд Т. Баллада-фантазия

Карулли Ф. «Жираф в Париже». Дивертисмент, соч. 306

Кастелаччи Л. Вариации на тему Паизиелло. соч. 35

Кастельнуово-Тедеско М.

Концерт № 1 Ре-мажор для гитары с оркестром

Фантазия для гитары и фортепиано

Соната памяти Боккерини

Кикта В. Соната

Козлов В. Сюита

Кошкин Н.

Вариации «Фарфоровая башня»

Сюита «Эльфы»

Леньяни Л. Фантазия, соч. 19

Льютбет М. Вариации на тему Сора

Манен Х. Фантазия-соната

Момпу Ф. Компостельская сюита

Морено-Торроба Ф.

Кастильская сюита

Ламанчские напевы

Сюита «Ворота Мадрида»

Нариманидзе Н. Соната

Объедов Ю. Соната

Паганини Н. Большая соната Ля-мажор

Панин П.

Американский концерт для гитары с оркестром

Концерт № 2 для гитары с оркестром

Понсе М.

Южный концерт для гитары с оркестром

Классическая соната

Романтическая соната

Рехин И.

Гаванский концерт для гитары с оркестром

Концерт № 2 («Русский») для гитары с оркестром

Соната

Сюита «Памяти Вила-Лобоса»

Родриго Х.

Концерт «Аранхуэс» для гитары с оркестром

Фантазия для джентельмена

Шуточная соната

Соната в испанском стиле

Хвала гитаре

Сагрини Л. Блестящие вариации, соч. 12

Санз Г.

Сюита ми-минор

Сюита Ля-мажор

Скарлатти Д.

Соната Ля-мажор

Соната Ля-мажор

Сор Ф.

Большая соната До-мажор, соч. 22

Большое соло, соч. 14

Вторая Большая соната, соч. 25

Интродукция и вариации на тему из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта». соч. 9

Таррега Ф.

Вариации на тему Хоты

«Венецианский карнавал» (Вариации на тему Н.Паганини)

Тансман А. Каватина (сюита)

Томчин А. Соната-каприччио

Турина Х. Соната

Хорецки Ф. Большие вариации, соч. 16

Хосе А. Соната

Произведения малой формы (пьесы)

Альбенис И.

Алая башня

Астурия

Гранада

Самбра гранадина

Каталония

Барриос А.

Вечерний шоро

Испанское каприччио

Концертное аллегро

Бобрович Я. Большой полонез, соч. 24

Брауэр Л.

Вечная спираль

Парабола

Тарантос

Вила-Лобос Э.

Пять прелюдий

Двенадцать этюдов

Виньяс Х. Фантазия

Высотский М.

«Ахти, матушка, голова болит», вариации на тему русской песни

«Пряха», вариации на русскую песню

Гранадос Э.

Испанский танец № 10 (Грустный танец)

Испанский танец № 5 (Андалуса)

Гринблат Р.

Интермеццо

Губайдулина С.

Серенада

Токката

Дебюсси К. Девушка с волосами цвета льна

Доджсон С. Легенда

Иванов-Крамской А.

Танец с тамбурином

Тарантелла

Кастельнуово-Тедеско М.

Апельсины в цвету

Тарантелла

Тонадилля на имя А. Сеговии

Ковач Б. Две прелюдии

Корчмар Г. Серенады Белых ночей (Петербургские серенады)

Кост Н.

Анданте и полонез

Анданте и менуэт, соч. 39

Кошкин Н.

Ашер-вальс. соч. 29

Пан

Авалон

Мендельсон Ф. Канцонетта

Мийо Д. Сеговиана

Морено-Торроба Ф.

Ноктюрн

Серенада-бурлеска

Мадроньос

Мронски С.

Цикл «Памяти Шопена»

Цикл «Четыре пьесы»

Мусоргский М. Старый замок из цикла «Картинки с выставки»

Нарваэс Л. Песня пастуха

Орехов С.

Тройка (вариации на тему русской народной песни «Вот мчится тройка почтовая»)

«Дремлют плакучие ивы» (обработка старинного русского романа)

Понсе М.

Вальс
Двенадцать прелюдий
Пухо́ль Э. Танго
Равель М. Пьеса в характере хабанеры
Рак Ш.
Смех Палуха
Токката
Рехин И. Русский танец
Родриго Х.
В пшеничных полях
Дале́кая сарабанда
На нивах Испании
Руднев С.
«Хуторок», обработка русской народной песни
«Липа вековая», обработка русской песни
Санз Г. Канариос (классический испанский танец)
Слонимский С. Бурлеска
Сор Ф. Двенадцать менуэтов, соч. 11
Тамуле́нис Й. Одиннадцать прелюдий
Тансман А.
Мазурка
Торжественный танец
Таррега Ф.
Арабское каприччио
Воспоминание об Альгамбре
Терци Б. Пастораль
Турина Х.
Памяти Тарреги
Рафага
Фандангильо
Уолтон У. Пять багателей
Успенский В. Рапсодия на еврейские темы
Фалья М.
Памяти Дебюсси
Танец из балета «Треуголка»
Фрейдлин Я. Строфы из Сафо (пять постлюдий для гитары)
Чайковский П. Октябрь («Осенняя песнь») из цикла «Времена года»
Шебалин В. Плясовая

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по специальности является урок, где рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, приемы игры, артикуляция и штрихи, регистровка, динамическая палитра, а при необходимости – исполнительская редакция.

Совершенствование художественного мышления студента и его исполнительской техники достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных стилей, жанров и форм – как оригинальных, так и аранжированных.

В воспитании будущего исполнителя и педагога, в формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства решающую роль играет репертуар. В работе со студентами необходимо использовать все богатство композиторских стилей,

включая в учебные программы русскую и зарубежную классику. Обращение к отечественной музыке воспитывает у молодых музыкантов чувство патриотизма, помогает им по достоинству оценить вклад российских композиторов в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Существенный раздел процесса обучения студента – работа над гаммами, этюдами и упражнениями. В вузовском обучении этот аспект должен решаться каждым педагогом индивидуально, исходя из конкретных задач по совершенствованию технических навыков студента. Наиболее важна такая работа на начальных курсах обучения: здесь крайне необходимо учитывать достигнутый уровень и особенности развития технических навыков у студента, определяя этим выбор целесообразного инструктивного материала. Работа над ним должна всегда проводиться в тесной связи с художественными требованиями исполняемого репертуара и по мере необходимости включаться педагогом и в дальнейшем.