

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Специальный инструмент (арфа)

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые струнные инструменты (контрабас, арфа)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые струнные инструменты

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

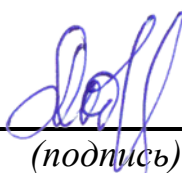
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

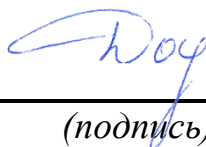

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.К.Тонха

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Шамеева Н.Х.

Заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения.
профессор кафедры виолончели, контрабаса и арфы РАМ им. Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является 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, знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачами дисциплины являются формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной

	<p>авторскому замыслу интерпретации сочинения;</p> <p>– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.</p>
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– специфику различных исполнительских стилей;</p> <p>– разнообразный по стилю профессиональный репертуар;</p> <p>– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;</p> <p>– основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара;</p> <p>– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <p>– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
--	---

III. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, разные виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется 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
Аудиторные занятия		128		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей, промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Содержание курса специальный инструмент направлено на подготовку высококвалифицированных музыкантов, владеющих художественным исполнительским мастерством, необходимым для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве солистов оркестра, концертных исполнителей, исполнителей камерной музыки и педагогов.

Курс специальный инструмент направлен на:

- развитие у студента потребности к постоянному совершенствованию исполнительской техники и подчинения ее художественному замыслу исполняемого произведения;
- воспитание художественного вкуса, трактовку произведения в свете стилевых особенностей художественных течений, своеобразие музыкального письма композитора, обсуждение традиций исполнения;
- изучение классической и современной музыкальной литературы разнообразных форм и жанров, стилей и эпох для всестороннего гармоничного развития исполнителя;
- развитие навыков слухового контроля за качеством звукоизвлечения. Ведется работа над культурой звука, владением педальной техникой;
- воспитание арфиста как оркестрового музыканта, изучение оркестровых партий, обсуждение специфики игры в оркестре;
- развитие навыка чтения с листа;
- развитие навыка глубокого и точного про чтения авторского текста;
- воспитание самостоятельности и творческой инициативы студента;
- совершенствование навыков ансамблевой игры;

воспитание навыков самостоятельной работы над музыкальным произведением; совершенствование навыков сценического исполнения, преодоления концертного волнения. Одной из форм такой работы могут стать открытые уроки-семинары, включающие не только обыгрывание программы перед всеми студентами класса, но и обмен мнениями.

За время обучения в вузе студенты должны овладеть репертуаром, состоящим из произведений разнообразных стилей, жанров, форм, различной степени сложности. Годовой индивидуальный репертуарный план студента включает: 2–3 произведения крупной формы, 4-5 произведений малой формы.

В связи с тем, что чаще всего профессиональная деятельность арфиста по специальности связана с работой в оркестре, рекомендуется в курсе специальный инструмент уделять часть времени прохождению оркестровых партий и чтке с листа (см. список дополнительной литературы).

Требования к программе по курсам

I курс

- 1 семестр - экзамен
- 2 семестр - кафедральный концерт
- летняя сессия - переводной экзамен

II курс

- 3 семестр - экзамен
- 4 семестр – итоговый экзамен

На экзаменах студенты 1 и 2 курсов должны исполнить сочинения классического репертуара и одно произведение крупной формы (продолжительность программы 15-20 минут).

На академических концертах исполняются произведения по выбору кафедры (10-15 минут). Студенты (по желанию) могут выступать на кафедральных прослушиваниях чаще, чем указано в зачетно-экзаменационных требованиях.

Студенты, принимающие участие в конкурсах и ведущие активную концертную деятельность, могут быть освобождены от текущих учебных концертов и экзаменов.

В программу итогового экзамена должны быть включены:

произведение классического репертуара (желательно произведение полифонического склада),

произведение крупной формы,

произведение отечественного композитора XIX-XX вв.,

произведение западноевропейского композитора XIX-XX вв.

Общая продолжительность исполнения программы не должна превышать 30 минут. В программу можно включить одно произведение, исполненное студентом ранее.

Примерные варианты программ итогового экзамена

I

И. С. Бах - М. К. Жаме Сюита N1 для лютни BWV 996 es-moll

П. Хиндемит Соната

М. Мусоргский - В. Кикта. «Рассвет на Москва-реке»

М. Равель Интродукция и аллегро для арфы в сопровождении струнного квартета,

флейты и кларнета

II

Ф. Э. Бах (редакция Д. Вейденсол). Соната G-dur

Г. Форте Экспромт op. 86

С. Прокофьев Пьеса и Прелюд C-dur

А. Мосолов Концерт для арфы с оркестром e-moll (I или II и III части)

III

Л. Шпор Фантазия op. 35

К Сальседо Вариации на тему в старинном стиле op.30

З. С. Слонимский Русская токката

К Дебюсси Танцы для арфы и струнного оркестра

IV

И.С. Бах Чакона из Сонаты для скрипки соло №4, переложение Д.Оуэнса

М. Гранжани Рапсодия

М. Глинка – М. Балакирев. Жаворонок

Б. Бриттен Сюита

V

Ф. Бенда Соната D-dur

А. Маайани Токката

В. Кикта Фантазия на темы оперы Чайковского «Пиковая дама»

А. Хинастера Концерт op.25 для арфы с оркестром (1-я или 2 и 3 части)

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формами отчетности в работе специального класса являются выступления студентов на кафедральных академических прослушиваниях, семестровых, переводных и итоговом экзаменах.

Экзаменационные программы составляются педагогом в соответствии с разработанными курсовыми требованиями. Программы итоговых экзаменов утверждаются кафедрой.

Для приема экзаменов заведующим кафедрой назначается комиссия. Работа комиссии должна обеспечить единство требований и критериев в оценке исполнения студентами представленных программ.

4.2.1. Обязательные курсовые требования

Курсовые требования предусматривают постоянное совершенствование технического мастерства студента, с обязательным включением в экзаменационные программы виртуозных пьес.

Проверка студентов производится на экзаменах в конце каждого семестра, на которых желательно исполнение произведений различных жанров, форм и стилей, в частности: требуется исполнение произведений (переложений) И.С. Баха, виртуозных сочинений (Э.Пэриш-Алварс, В. Поссе, Ф. Годефруа и пр.), произведений отечественных композиторов, и обязательно произведения композиторов конца 20 – 21 века.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций.

В конце каждого семестра двухгодичного курса проводятся экзамены. Помимо этого студент по мере подготовки новых произведений может выступать на кафедре в течение всего срока обучения.

Итоговым (выпускным) экзаменом является Итоговая государственная аттестация (Исполнение сольной программы).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

Вся основная и дополнительная литература, изданная в нашей стране, должна находиться в библиотеках ВУЗов. Часть литературы можно найти в электронных библиотеках, например: www.piano.ru/arfa.html, www.harps.ru, www.free-scores.com, www.imslp.org, www.intoclassics.net, <http://notes.tarakanov.net>, а также приобрести через интернет в магазинах ведущих арфовых фирм: Salvi, Lyon&Healy, Morley, Camac, Lyra House и т.д.

Список рекомендованной литературы:

а) основная литература

1. *Цыпин, Г. М.* Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник для СПО / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01299-6.
2. Музыкальная педагогика и исполнительство. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2011. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/78139>. — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература

1. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (16–18 мая 2013) [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 236 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72099>. — Загл. с экрана.
2. Лебедев, А.Е. Теория исполнительского искусства: учебно-методическое пособие по курсу Теория исполнительского искусства инструментальное исполнительство [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72124>. — Загл. с экрана.
3. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. — СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>

Рекомендуемый репертуарный список:

Концерты

1. Альбрехтсбергер И. Г. - Концерт для арфы, 2-х валторн и струнного оркестра C-dur
2. Буальдьё А. --Концерт для арфы с оркестром C-dur
3. Вагензейль Г. – Цингель Г. --Концерт для арфы, 2-х скрипок и виолончели G-dur
4. Василенко С. --Концерт для арфы с оркестром F-dur,соч.126.
5. Вивальди А. – Вюрцлер А. --Концерт для арфы и струнного оркестра D-dur
6. Гендель Г. – Гранжани М. --Концерт для арфы соло B-dur
7. Гендель Г. - Вюрцлер А. --Концерт F-dur op. 4 № 5 для арфы соло
8. Глиэр Р. --Концерт для арфы с оркестром op.74 Es-dur
9. Дамаз Ж. --Концертино для арфы и струнного оркестра C-dur
10. Дебюсси К. --Танцы (Священный и Светский) для арфы и струнного оркестра
11. Диттерсдорф К. --Концерт для арфы с камерным оркестром A-dur
12. Дюсек Я. --Концерт для арфы с оркестром op,15 Es-dur
13. Кастельнуово – Тедеско М. --Концертино для арфы и камерного оркестра op.93
14. Маайани А. --Концерт № 1 для арфы с оркестром
15. Мийо Д. --Концерт для арфы и камерного оркестра op.323
16. Мосолов А. --Концерт для арфы с оркестром e-moll
17. Моцарт В. А. --Концерт для флейты и арфы с камерным оркестром C-dur
18. Паскаль К. --Концерт для арфы с оркестром
19. Пиццетти И. --Концерт для арфы с оркестром.
20. Равель М. --Интродукция и аллегро для арфы в сопровождении струнного квартета, флейты, кларнета.
21. Рейнеке К. --Концерт для арфы с оркестром e-moll op.182
22. Ренье Г. --Концерт для арфы с оркестром c-moll
23. Родриго Х.--Аранхуэсский концерт для арфы с оркестром D-dur(переложение Н.Цабалеты)
24. Концертная серенада для арфы с оркестром As-dur
25. Отзвуки Хиральды для арфы с оркестром
26. Рота Н.--Концерт для арфы с оркестром
27. Сен-Санс К. --Концертная пьеса для арфы с оркестром op.154, G-dur
28. Тайфер Ж. --Концертино для арфы с оркестром
29. Тищенко Б. --Концерт для арфы с оркестром соч.69
30. Ханникайнен В. --Концерт для арфы с оркестром c-moll
31. Хинастера А. --Концерт для арфы с оркестром op.25
32. Цабель А. --Концерт для арфы с оркестром c-moll,op.35

Сонаты

1. Балтин А. --Соната
2. Бах И. С. --Соната для скрипки соло d-moll (переложение для арфы К.С.Сараджева)
3. Бах Ф. Э. --Соната «Битва при Бергене» Des - Ges –dur
4. Бах Ф. Э. - Вейденсол Д.--Соната G-dur
5. Бах Ф. Э. – Гранжани М.--Соната F-dur
6. Бах Ф. Э. – Лоуренс Л.--Соната G-dur
7. Бах Ф. Э. – Матьё Ш.--Соната G-dur
8. Бах Ф. Э. – Цингель Г.--Соната G-dur

9. Бенда Ф. --Соната D-dur
10. Буальдьё А.--Соната G-dur
11. Дюссек Я.--6 сонатин (ред. М.Зуновой)
12. Соната c-moll (ред. Н. Цабалеты)
13. Сонаты op.2 B-dur,G-dur(ред. К.Мишель)
14. Кардон Ж.Б.--Сонаты op.7№1,2,3 (Es-dur,F-dur, B-dur),соната f-moll
15. Казелла А.--Соната op.68 М.,1968
16. Кикта В.--Соната №2 «Былинные звукоряды» М.,1968
17. Книппер Л.--Сонатина F-dur
18. Крумпхольц Я.--Сонаты op.15 №1 F-dur,op.16№3 G-dur
19. Купцов В.--Сонатина F-dur
20. Кшенек Э.--Соната
21. Маайани А.--Сонаты №1,2
22. Магиденко М.---Соната,М.,1992
23. Майер Ф. – Цингель Г.--Соната g-moll
24. Мортари В.--Сонатина (Sonatina prodigio)
25. Натра С.--Сонатина
26. Осокин М.--Соната соч.59.F-dur
27. Пешетти Д. – Сальседо К.--Соната c-moll
28. Росслер-Розетти Ф. – Цингель Г.--Соната №2Es-dur,op.2
29. Росслер-Розетти Ф. – МакДональд С.--6 сонат op.2
30. Скарлатти Д.-Мильдоньян--Соната №9A-dur(K-113,L-345)
31. Тайфер Ж.--Соната
32. Турнье М.--Сонатина op.30
33. Сонатина №2.соч.45.
34. Фладжелло Н.--Соната
35. Хиндемит П.--Соната М.
36. Хованесс А.--Соната op.127
37. Хоуди П.--Соната

Вариации

1. Бетховен Л.--Вариации на швейцарскую тему
2. Гайдн Й. --Вариации C-dur (ред. А. Хассельмана)
3. Гендель Г.--Чакона
4. Гендель Г. - Цингель Г.--Тема с вариациями
5. Глинка М. --Вариации на тему В. Моцарта Es-dur
6. Дамаз Ж.--Сицилиана с вариациями
7. Дулов Г. --Вариации на тему в русском стиле
8. Кикта В. --Романтические вариации
9. Мчеделов М. ---Вариации на тему Паганини a-moll
10. Поссе В.--Вариации «Венецианский карнавал»
11. Пэриш-Алварс Э.--Интродукция и вариации на темы оперы Беллини «Норма»
12. Сальседо К.--Вариации на тему в старинном стиле op.30
13. Санкан П.--Тема с вариациями
14. Турнье М.--Тема с вариациями d-moll
15. Шпор Л.--Вариации op.36

Сюиты

1. Бах И. С. – Жамэ М. К. --Сюита №1 для лютни es-moll BWV 996
2. Бриттен Б. --Сюита
3. Гильман К.--Сюита в старинном стиле

4. Гранжани М.--Сюита «Детский час» op.25
5. Добродинский Б.--Сюита «Барокко»
6. Кикта В.--Сюита «Из Оссиана»
7. Маджини Р.--Сюита «Breve»
8. Мосолов А.--Танцевальная сюита
9. Мchedлов М.--Сюита «В Грузии»
10. Паттерсон П.--Сюита «Пауки»
11. Перселл Г.--Восемь сюит
12. Сигмейстер Э.--Сюита «Американская арфа»
13. Уоткинс Д.--Маленькая сюита
14. Фаркаш Ф. – Паскуали Л.--Венгерские танцы XVII века

Фантазии

1. И.С. Бах Партиты №№ 1-3, BWV 825-827, переложение для арфы М.Л. Райан-Фореро
2. И.С. Бах Чакона из Сонаты для скрипки соло № 4, переложение Д. Оуэнс
3. Багиров З.--Фантазия
4. Вальтер-Кюне Е.--Фантазии на мотивы опер:
 - «Евгений Онегин» П.Чайковского
 - «Риголетто» Д.Верди
 - «Фауст» Ш.Гуно
5. Галлон Н.--Фантазия
6. Гранжани М.--Фантазия на тему Й.Гайдна, соч.31.
7. Дезенклов А.--Фантазия
8. Доницетти Г. – Цабель А.--Антракт из оперы «Лючия ди Ламмермур»
9. Кикта В.--Фантазия на темы оперы П.Чайковского «Пиковая дама»
10. Мударра А.--Фантазия
11. Пэриш-Алварс Э.--Большая фантазия «Мандолина» C-dur
12. Сальседо К.--Испанская фантазия
13. Сен-Санс К.--Фантазия op.24
14. Сметана Б. – Трнечек Г.--Фантазия на темы симфонической поэмы «Влтава»
15. Цабель А.--Фантазии на мотивы оперы «Фауст» Ш. Гуно op.13
16. Шопен Ф.--Фантазия-экспромт
17. Шпор Л.--Фантазия op.35

Пьесы

1. Алябьев А. – Лист Ф. - Ренье Г.--«Соловей»
2. Альбенис И.--Кордова, Сегидилья (обр. В.Дуловой)
3. Малагенья, Серенада (транскр.Б.Гиневры)
4. Андре Б.--Элегия на смерть пастуха
5. Балтин А.—Наигрыши. Ритуальный танец.Торжественная прелюдия
6. Барток Б.--Вечер в деревне
7. Бах И.С. – Ренье Г.--Пьеса G-dur
8. Берио Л.--Секвенция
9. Бриттен Б.--Интерлюдия
10. Булл Д. – Гранжани М.--Королевская охота
11. Бюссе А.--Концертная пьеса op.32
12. Гендель Г. –Гранжани М.--Прелюдия и токката
13. Глазунов А.-Соло из балета «Раймонда»
14. Глинка М.-Ноктюрн Es-dur
15. Ноктюрн «Разлука» (ред.К.Эрдели)

16. Глинка М. – Балакирев М.-«Жаворонок»
17. Глиэр Р.--Экспромт
18. Годфруа Ф.--Танец сильфов As-dur
19. Гранадо Э.--Испанский танец №7 (транскрипция Б. Гиневры)
20. Гранжани М.--Рапсодия
21. Дебюсси К.--Арабеска № 1 (переложение К.Эрдели). Арабеска № 2 (переложение Г.Ренье). Романтический вальс (обр.Л.Ласкин). Прелюдия (обр.К.Сараджевой). «Сады под дождем» (обр. Л. Лотеман). «Шаги на снегу», «Вереск» (обр.Дж. Либер). «Лунный свет». «Девушка с волосами цвета льна» (переложение К.Эрдели). «В лодке» (переложение Г.Ренье)
22. Делден Л.ван -Ноктюрн
23. Дюран М.О.--Чакона
24. Жоливе А.--Прелюдия
25. Збинден Ж.--Три японских эскиза ор.72
26. Ибер Ж.--6 пьес
27. Ипполитов-Иванов М.--Ноктюрн As-dur
28. Йонген Ж.--Вальс
29. Кабесон А.--Павана с вариациями
30. Капле А.--2 дивертисмента: французский, испанский
31. Кикта В.--Диптих по скульптурам Бурделя
32. Книппер Л.--Эскизы №1.2 М.,1961 Эскизы №3,4
33. Кра Ж.--Два экспромта
34. Крестон П.--Рапсодия «Олимпия»
35. Кюи Ц.--Прелюдия соч.64 №9
36. Лапарра Р.--Испанские ритмы (ред.К.Сараджевой)
37. Лекуона Э. – Гранжани М.--Малагуэнья
38. Лист Ф.--Утешение (обр.В.Поссе)
39. Маайани А.—Токката «Магомат»
40. Макарова Н.--Вальс
41. Фреска «Шествие Нефертити»
42. Маннино Ф.--3 канцоны
43. Марескотти А.--Движение
44. Моцарт В.А.-Эберль А.--Ария и рондо-пастораль
45. Палеро Ф.--Романс
46. Папп Л.--Ричеркар
47. Перселл Г. – Гранжани М.--Ария
48. Пешетти Д.--Аллегретто
49. Прокофьев С.--Прелюд соч.12,№7,C-dur
50. Пьеса «Элеонора»
51. Прокофьев С. – Дулова В. --Утренняя серенада из балета «Ромео и Джульетта»,
52. Пьерне Г.--Экспромт-каприз ор.9
53. Пэриш-Алварс Э. --Серенада
54. Равель М. – Дулова В.--Китайский танец из балета «Сон Флорины»
55. Рамо Ж.--Тамбурин
56. Ренье Г.—Легенда. Танец эльфов
57. Респики О. – Гранжани М.--Сицилиана
58. Рота Н.--Сарабанда и токката
59. Руссель А.--Экспромт
60. Сальседо К.--«Игра воды». «Песнь в ночи». Интимные прелюдии. Баллада ор.28
61. Саммартини Дж.-Гранжани М.--Аллегретто

62. Синдинг К.--«Весеннее щебетание» (обр.К.Сараджевой), соч.32 №3
63. Синисало Г.--2 прелюдии (обр.А.Тугай)
64. Слонимский С.--Русская токката
65. Смирнов Д.--Пьеса
66. Сорокин К.--Каприччио
67. Суриани А.--Партита
68. Турнье М. ---«Феерия». «Источник в лесу». 4 прелюдии. Джаз-бенд ор.33.«Образы»
(1,2,3,4 тетради),ор.29,31,35,39
69. Флотхёйс М.--«На могиле Орфея»ор.37,М.,1982
70. Форе Г.--Экспромт ор.86. «Владелица замка в своей башне» ор.110
71. Франциск А.-Гранжани М.--Павана и бранли
72. Ханникайнен В.--«Летний день» (обр.Е.Синицыной)
73. Хачатурян А.--Восточный танец. Токката
74. Холлигер Х.—Секвенция
75. Хренников Т.--Вальс (обр.В.Дуловой)
76. Цекки А.--Триптих

Этюды

1. Бах И.С.-Гранжани М.--Этюды
2. Бовио Л.--30 этюдов
3. Галлон Н.--2 этюда: «Хроматизм», «Вечное движение»
4. Годфруа Ф.--Этюд es-moll
5. Дизи Ф.--48 этюдов
6. Паганини Н.--«Вечное движение»
7. Поссе В.--8 больших концертных этюдов
8. Сальседо К.--5 этюдов: «Полет», «Видение», «Тревога», «Идиллическая поэма»,
Поэтический этюд»
9. Турнье М.--Концертный этюд «Утро»
10. Холи А.--12 этюдов
11. Цабель А.--3 концертных этюда
12. Шмидт Э.--Этюды №№1,2,4,6
13. Шопен Ф. --Этюд As-dur, соч. 25 №1

Сборники пьес и этюдов

1. Сборник пьес советских композиторов--Сост.К.Эрдели. – М.-Л.,1947
2. Чайковский П.--12 пьес для арфы. Ред.К.Эрдели. – М.-Л.,1948
3. Сборник классических пьес--Обр.В.Дуловой. – М.,1954
4. Сборник классических пьес- Обр. Е.Синицыной. – М.,1955
5. Тетрадь 2 – М., 1959
6. К.Дебюсси Пять пьес--Переложение К.Эрдели М.,1957
7. Сборник пьес советских композиторов--Ред.В.Дуловой.-М.,1961
8. Сборник «4 пьесы композиторов XVI – XVIII вв.»--Обр.В.Борисовского. – М.,1962
9. Сборник произведений западных композиторов--Сост. и ред.Е.Синицына. – М.,1962
10. Сонаты, фантазии и вариации (арфовая классика)--Ред. и сост. В.Доброхотова,
Б.Доброхотов. – М.,1964. Вып.1,2
11. Сборник произведений западных композиторов (XIX-XX вв.)- Сост.
М.Мчеделов,М.,1965
12. Сборник пьес французских и итальянских композиторов- Сост. М.Мчеделов,М.,1965
13. Этюды зарубежных композиторов. Тетради 1.2- Сост. и ред. К. Эрдели.-М.,1965
14. Виртуозные этюды-- Сост. и ред. К.Сараджева, М.,1980
15. Сборник «4 классических пьесы»--Обр. Л.Гордзевич. –М.,1965

16. Сборник произведений зарубежных композиторов--Сост. и ред. В.Дулова. – М.,1968
17. Сборник виртуозных этюдов и пьес--Сост. и ред. В.Дулова.- М.,1974
18. Пьесы композиторов XVI – XVIII вв.--Сост. и ред. Е.Синицына. – М.,1978
19. Альбом пьес для арфы--Сост. и ред. В.Дулова. – М.,1979 Вып.1; -М.,1982.Вып.2
20. Пьесы современных зарубежных композиторов--Сост. и ред. В.Дулова. – М.,1980
21. Пьесы современных зарубежных композиторов--Сост. и ред. К.Сараджева. – М.,1982 Вып.1; - М.,1984. Вып.2
22. Старинная и современная музыка зарубежных композиторов---М.,1991
23. Сонаты советских композиторов---М.,1992

б) дополнительная литература (оркестровые партии и соло)

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 50 обучающихся.

1. Барток. Б.--Концерт для оркестра
2. Музыка для струнных, ударных и челесты
3. Берлиоз Г.--«Фантастическая симфония» 2 ч.
4. Бородин А.--«Князь Игорь»
5. Бриттен Б.--Вариации на тему Г.Перселла
6. Брукнер А.--Симфония №8, III ч.
7. Вагнер Р.--«Тристан и Изольда». «Валькирия». «Лоэнгрин». «Нюрнбергские мастерзингеры»
8. Вебер К.--Приглашение к танцу»
9. Верди Д.--«Бал-маскарад». «Трубадур». «Дон Карлос». «Сила судьбы»
10. Глазунов А.--«Раймонда». Симфония №5 «Времена года». Концерт для скрипки с оркестром
11. Глинка М.--Арагонская хота
12. Глиэр Р.--Концерт для голоса с оркестром
13. Гуно Ш.--«Фауст»
14. Даргомыжский А.--«Русалка»
15. Леонкавалло Р.--«Паяцы»
16. Лист Ф.--Прелюды
17. Масканьи П.--Cavalleria rusticana (Siciliana – f-moll)
18. Равель М.--Рапсодия «Цыганка». Альборада. Концерт для фортепиано с оркестром
19. Римский-Корсаков Н.--Испанское каприччио. «Шехеразада». «Снегурочка». «Садко». «Сказка о царе Салтане». «Золотой петушок». «Царская невеста»
20. Рубинштейн А.--«Нерон» (эпипалама)
21. Сметана Б.--«Моя родина»
22. Стравинский И.--«Symphony in three Movements»
23. Тома А.--«Миньон»
24. Франк Ц.--Симфония №1
25. Чайковский П.--Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица». Оперы: «Евгений Онегин», «Иоланта». Увертюры: «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини». Симфония «Манфред». «Итальянское каприччио»
26. Штраус Р.--Отрывки из симфонических произведений «Дон Жуан», «Дон Кихот
27. Шостакович Д.--Концерт для скрипки с оркестром

Сборники оркестровых трудностей

1. Оркестровые трудности из симфонических произведений А.Глазунова---Сост. и ред. Е.Синицына. – М.,1957
2. Оркестровые трудности из симфонических и оперных произведений Н. Римского-Корсакова--Сост. и ред. Е.Синицына. – М.,1958
3. Отрывки из опер русских классиков--Сост. и ред. Л.Гордзевич. – М.,1961
4. Оркестровые трудности из балетов П.Чайковского--Сост. и ред. Л.Гордзевич. – М.,1962
5. Отрывки из симфонических произведений русских композиторов--Сост. и ред. Е.Синицына. – М.,1968
6. Фрагменты партий арфы из опер и балетов С.Прокофьева--Сост. и ред. Л.Гордзевич. – М.,1970
7. Оркестровые трудности, том III--Сост. и ред. Х.И. Цингель – Лейпциг,1977

Orchester-studien für Harfe

Helf 4

R. Wagner (I.Gerlah)

1. Der fliegende Holländer
2. Tannhäuser
3. Lohengrin

Helf 5

1. Tristan und Isolde
2. Die Meistersinger von Nürnberg

Orchester-studien aus den symphonischen Werken

R. Strauss (A.Holy)

Helf 1

1. Aus Italien
2. Don Juan
3. Tod und Verklärung
4. Also sprach Zarathustra

Helf 2

1. Don Quixote
2. Ein Heldenleben
3. Symphonia Domestica

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

Самостоятельная работа – это деятельность студентов, осуществляемая во внеаудиторное время в соответствии с заданиями преподавателя, должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением.

В процессе самостоятельных занятий студент должен добиваться конкретного результата, пусть небольшого, но ежедневного продвижения вперёд. Не терять время зря, учиться анализировать свои ошибки, постоянно контролировать свою работу. Каждое занятие должно иметь определённую цель, которой нужно добиться, не откладывая на «потом».

Всегда находить время, чтобы поддерживать репертуар, но основную часть занятий отводить освоению нового. Досконально изучать нотный текст. Знать перевод всех обозначений темпа, динамики, характера произведения. Порядок в игре – залог профессионализма.

Студентам необходимо посещать концерты, и не только по своему профилю. Знать как можно больше музыки: инструментальной, вокальной, симфонической, оперной. Посещать мастер-классы, в том числе по другим специальностям.

Стремиться к гармоничному развитию личности и большое внимание уделять самостоятельной работе.

2. Организация самостоятельной работы

Часы на индивидуальные занятия в специальном классе формируются в соответствии с учебным планом. Неотъемлемой частью учебного процесса являются ежедневные самостоятельные занятия студента.

Организатором классных и самостоятельных занятий студента является педагог специального класса. Он определяет режим и методику занятий, прививает навыки самостоятельной работы.

3. Материалы по реализации контроля

См. пункт 4.2.1 настоящей программы (Обязательные курсовые требования).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Главной формой учебной и воспитательной работы является урок по специальности.

В первый год обучения важно выявить индивидуальные особенности студента, качество его подготовки, уровень знаний и приобретенных ранее навыков. Педагог строит свою работу таким образом, чтобы основные недостатки исполнительского аппарата, владения техническими приемами были обнаружены и исправлены на 1м семестре. Для этого используются этюды, гаммы, арпеджио и специальные упражнения, подобранные для каждого студента индивидуально. Важен аналитический подход к изучаемому материалу.

Выбор этюдов зависит от степени подготовленности студента. Можно предложить 8 больших этюдов В. Поссе, этюды И.С. Бах – М. Гранжани и другие по усмотрению педагога.

В задачу обучения входит разностороннее творческое развитие студента, поэтому особое внимание уделяется его репертуару. Основополагающее значение в этом вопросе имеют

индивидуальные возможности обучаемого. Если у студента существуют проблемы связанные с техническим владением инструментом, следует подобрать ему произведения, которые бы способствовали развитию именно этой стороны исполнения, проблемы звукоизвлечения могут решаться на пьесах кантиленного характера.

В любом случае при выборе произведения необходимо руководствоваться традициями и устоявшимися требованиями мировой музыкальной педагогики. Современный педагог обязан знать, что в последние годы усилилось внимание к уртексту - оригинальным рукописям. Таким образом, при выборе штрихов, приемов фразировки желательно руководствоваться авторскими указаниями. Например, выбирая для исполнения сонату Ф. Э. Баха в редакции Л. Лоуренс или М. Гранжани, рекомендуется изучить факсимильное издание, авторский вариант, опубликованный Г. Цингелем или редакцию Д. Вейденсол, в которой расшифрованы все мелизмы, либо редакцию Ш. Матьё.

В XX и XXI вв. благодаря выдающимся исполнителям арфа заняла значительное место на концертной эстраде. Внимание к арфе возрастает. Особую роль в воспитании молодого исполнителя следует отводить изучению современного музыкального искусства, прививая интерес к музыке отечественных и зарубежных авторов, произведения которых часто бывают заявлены в качестве обязательных в программах международных конкурсов (В. Кикта, Б. Тищенко, Э. Кшенек, А. Маайани, Л. Берио, Х. Холлигер и др.).

Преподаватель должен уделять серьезное внимание своей профессиональной форме. Необходимо хорошо знать произведения, изучаемые студентами, и при необходимости уметь показать их на инструменте нужный отрывок. Свободно ориентироваться в концертном и педагогическом репертуаре арфистов.

В связи с тем, что чаще всего профессиональная деятельность арфиста по специальности связана с работой в оркестре, рекомендуется в курсе специальный инструмент уделять часть времени прохождению оркестровых партий и чтке с листа (см. дополнительную литературу). Оркестровые партии не выносятся на зачеты и экзамены.

Педагог обязан владеть психологией музыкальной деятельности. Знать сильные и слабые стороны будущих исполнителей и находить пути исправления недостатков. Быть в курсе условий жизни и домашних занятий студентов. Уметь ориентироваться в непредвиденных обстоятельствах, заинтересовать студента, а также не лишать его свободного выбора нового произведения, бережно воспитывать индивидуальное дарование.