

Рабочая программа дисциплины
Специальный инструмент (виолончель)

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые струнные инструменты (виолончель)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые струнные инструменты

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

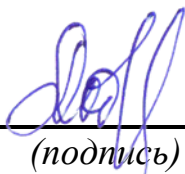
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

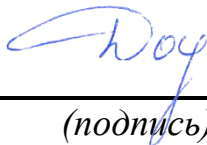

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

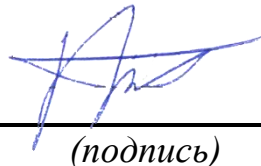

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.К. Тонха

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Буркин Р.Ю. старший преподаватель РАМ им. Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью курса является подготовка специалиста высшей квалификации, способного к эффективной работе в исполнительской, педагогической и научно-исследовательской областях виолончельного искусства.

Основная задача специального класса – подготовка к сольной концертной исполнительской деятельности, что предполагает:

- формирование высокого уровня творческого мышления, способствующего созданию индивидуальных образцов художественной интерпретации;
- владение минимумом концертного репертуара, включающего высокохудожественные образцы виолончельной литературы значительной исполнительской сложности различных стилей, форм и жанров;
- приобретение опыта в использовании лучших редакций произведений, отражающих современный подход к редактированию;
- приобретение исполнительского концертного опыта.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплин

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 авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную	<i>Знать:</i> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар;

художественную интерпретацию музыкальных произведений	<ul style="list-style-type: none"> – 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;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 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 учебной дисциплины

Преподавание учебной дисциплины рассчитано на четыре семестра. Обучение в специальном классе ведется по нескольким направлениям: 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, своеобразия 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; изучение оркестровых партий, обсуждение специфики игры в оркестре; развитие навыка чтения с листа; развитие навыка глубокого и точного прочтения 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.

Наименование тем
<p>I курс, первый семестр:</p> <p>Бах. Три части из сюиты соло.</p> <p>Самостоятельная работа</p> <p>Концерт.</p>
<p>I курс, второй семестр:</p> <p>Бах Три части из сюиты соло</p> <p>Концерт</p> <p>Произведения малой формы.</p>
<p>II курс, третий семестр:</p> <p>Сочинение современного автора.</p> <p>Бах Три части из сюиты соло</p> <p>Концерт</p>
<p>II курс, четвертый семестр:</p> <p>Бах Три части из сюиты соло</p> <p>Произведение крупной формы значительной сложности.</p> <p>Произведение малой формы</p>

4.1. 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.

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

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. Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой [Электронный ресурс] : мат. конф. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66270>. — 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. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. ИСПОЛНИТЕЛЬ И ТЕХНИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебник. Цыпин Г. М. Научная школа: Московский педагогический государственный университет (г. Москва) Год: 2019 / Гриф УМО ВО www.biblio-online.ru

Рекомендуемый список произведений для изучения:

Виолончель

Бах. Шесть сюит для виолончели соло.
 Беринский «Семисвечие» для виолончели соло
 Бриттен Три сюиты для виолончели соло
 Вайнберг Соната для виолончели соло
 Вайнберг 24 прелюдии для виолончели соло
 Васкс «Книга» для виолончели соло
 Вустин Сюита для виолончели соло
 Гагнидзе Монолог для виолончели соло
 Губайдуллина 10 прелюдий для виолончели соло
 Изаи Соната для виолончели соло
 Кнайфель Lamento для виолончели соло
 Кодаи Соната для виолончели соло
 Леман 10 монодий для виолончели соло
 Онеггер Подуана для виолончели соло
 Осокин Соната для виолончели соло
 Пендерецкий Каприччио для виолончели соло
 Регер Три сюиты для виолончели соло
 Сешне Шесть пьес для виолончели соло
 Тищенко Сонаты для виолончели соло (соч.18,76)
 Хачатурян А. Соната-фантазия для виолончели соло
 Хенце Серенада для виолончели соло
 Худоян Соната для виолончели соло
 Чайковский Б. Сюита для виолончели соло
 Щедрин Русские напевы для виолончели соло

Сонаты и сюиты для виолончели и фортепиано:

Ариости Соната
Базелер Французская сюита
Бреваль Соната
Бриттен Соната с-dur
Боккерини 32 сонаты
Валентини 12 сонат
Вандини 2 сонаты
Вебер Соната
Галеотти Соната ре минор
Геднелль Сонаты соль минор, фа мажор
Гайдн Соната
Джемениани 6 сонат
Кассадо Соната
Леман Соната в старинном стиле
Локателли Соната
Нардини Соната
Нин Испанская сюита
Стравинский Итальянская сюита
Тессарини Соната
Де Фалья Испанская сюита
Франкёр Соната

Концерты,баллады,концертные фантазии:

Бабаджанян Концерт
Бах Ф.Э. Концерт
Барток Рапсодия №1
Бриттен Симфония для виолончели с оркестром
Боккерини 12 концертов
Вивальди 4 концерта
Владигеров Концертная фантазия
Гайдн Концерты до мажор, ре мажор
Голубев Концерт
Глиэр Концерт
Дворжак Концерт
Дюпор концерт ми минор
Давыдов Концерты № 1-4, Концертное аллегро
Золотарёв Концерт
Кабалевский концерты №1,2
Казадезюс концерт до минор в стиле И.Х.Баха
Лало Концерт
Мартину Концерт №1
Мийо концерт
Мясковский Концерт
Онеггер Концерт
Прокофьев Симфония-концерт,Концертино,Баллада
Пиатти Концерт
Сен-Санс Концерт №1
Хиндемит Концерт
Тартини Концерты

Хренников Концерты №1,2
Хачатурян А. Концерт
Цинцадзе Концерт
Чайковский Б. Концерт
Шнитке Концерт
Шостакович Концерты №1,2
Элгар Концерт
Юрьян Концерт

Вариации:

Бетховен Три цикла вариаций
Корелли Фолия
Мендельсон Вариации
Мартину Вариации на словацкую тему
Мартину Вариации на тему Россини
Маре Фолия
Респики Тема с вариациями
Чайковский П. Вариации на тему Рококо

Произведения малой формы:

Абасов Поэма
Акименко Интермеццо
Аленев Романс, Гавот, Тарантелла, Серенада
Альбенис Малагуэнья, Кордова, Астурия
Брамс Три интермеццо, пять пьес
Бах И.С. Ария, ариозо, адажио, сицилиана
Бах-Гуно Аве Мария
Боккерини Рондо, Меунэт
Брандуков Пьесы для виолончели
Беринский Менюга для виолончели соло
Берио Речитатив для виолончели соло
Вайнберг Фантазия
Вилькомирский Поэма
Веберн Три пьесы
Вебер Адажио и Рондо
Вивальди Адажио
Голубев Концертная Ария
Гренжер Пять скандинавских пьес
Глазунов Пьесы
Гедике Импровизация
Гендель Ария, Ларгетто, Ларго
Глиэр Пьесы
Глюк Мелодия
Гранадос Интермеццо, Испанские танцы №1.2, Тонадиллы
Деплан Интрада
Дебюсси Лунный свет, Менестрели, Арабески
Денисов Три пьесы
Дворжак Рондо, Лесная тишь.
Жоливе Ноктюрн
Ибер Пьесы

Ипполитов-Иванов Романс
Калистратов Пять пьес
Кодаи Каприччио для виолончели соло, Адажио
Копленд Вальс, Празднество
Крейн Поэма
Куперен Пастораль
Кассадо Токката в стиле Фрескобальди, Танец зелёного дьявола
Леман Две пьесы
Лобанов Семь пьес
Марчелло Адажио
Моцарт Ларгетто
Мендельсон Песни без слов
Пейко Концертная фантазия, концертное аллегро
Поппер Прялка, Охота, Танец эльфов, Бабочка, Венгерская рапсодия
Прокофьев Адажио, Вальс
Пьяццолла Большое танго
Пярт Frates
Рахманинов Вокализ, прелюдии, Мелодия
Раков Поэма, Юмореска, Вальс, Канцонетта, 9 пьес
Равель Павана, Хабанера, Малагуэнья
Ростропович Юмореска
Стравинский Русская песня
Сук Мелодия
Сметана Воспоминания, Полонез
Смирнов Элегия для виолончели соло
Сенаи Аллегро спиритозо
Скрябин Прелюдия
Стамиц Адажио. Аллегро
Такахаши Камень для виолончель соло
Тортелье Спираль, Три маленькие пьесы
Франкёр Сицилиана, Ригодон
Де Фалья Танец огня
Форе Элегия. Сицилиана, Пробуждение, Жалоба, Бабочка
Цинцадзе Пять пьес, 24 прелюдии, Грузинские напевы
Чайковский П. Печцо
капричиозо, Ноктюрн, Романс, Размышление, Мелодия, Юмореска, Анданте Кантабиле
Чалаев 4 лакские песни
Шопен-Глазунов 2 этюда
Шуберт Аве Мария, Аллегретто Грациозо
Шопен Интродукция и Полонез, Нотюрны, Вальсы, Мазурки
Щедрин В подражание Альбенису, Кадриль
Шимановский Песнь Роксаны
Шостакович Адажио, Вальс
Шапорин Романс, Вокализ, Вальс, Ария, Скерцо
Шуман Пять пьес в народном стиле, «Адажио и аллегро», Три пьесы- фантазии.
Яначек Престо, Сказка

Камерные сонаты:

Барбер Соната
Бах И.С Три сонаты
Бетховен Пять сонат
Волков Соната-диптих

Бриттен Соната
Брамс Сонаты ми минор, фа мажор
Буцко Соната
Вайнберг Соната
Гагнидзе Соната
Гречанинов Соната
Григ Соната
Дебюсси Соната
Денисов Соната
Кабалевский Соната
Капп Соната-фантазия
Левитин Соната
Мясковский Две сонаты
Мендельсон Сонаты
Мартину Три сонаты
Мирзоян Соната
Прокофьев Соната
Пуленк Соната
Рахманинов Соната
Сидельников Соната
Хиндемит Сонаты
Хачатурян К. Соната
Чайковский Б. Соната
Щебалин В. Соната
Шопен Соната
Штарус Р. Соната
Шостакович Соната
Шнитке Две сонаты
Шуберт Соната

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 МАТЕРИАЛЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При составлении индивидуального плана для студентов первого курса следует учитывать преемственность образования в среднем специальном учебном заведении и ВУЗе, индивидуальную подготовку по специальному инструменту, личностные психологические особенности студента. Следуя принципам систематичности, последовательности и доступности обучения, необходимо ограничить число произведений повышенной трудности. Необходимо развивать и поддерживать

инициативу студента, предоставляя ему возможность публичных выступлений с тем, чтобы он приобрел практические навыки управления исполнительским процессом на эстраде.

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.

Материалы по реализации контроля

Курсовые требования предусматривают постоянное совершенствование технического мастерства студента, Промежуточный контроль осуществляется в виде зачетов и экзаменов по завершению очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

С первых шагов работы в специальном классе педагогу приходится сталкиваться со многими творческими, психологическими и организационными проблемами, связанными с различной степенью продвинутой, разной музыкальной одарённостью с разным уровнем подготовки

Очень важна последовательность в изучении сольного репертуара. За время обучения в вузе удаётся изучить лишь часть репертуара, поэтому рекомендуется часть рабочего времени в классе уделять чтению нот с листа, а также ознакомлению с виолончельной литературой в форме прослушивания записей. Для накопления артистического опыта следует всячески поощрять выступления студентов на классных вечерах, стимулировать участие в конкурсах.