

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

Рабочая программа дисциплины
**Подготовка музыкально-просветительских
концертных программ**

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет,
фагот, саксофон)»

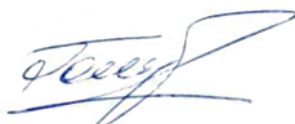
Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые духовые и ударные инструменты

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

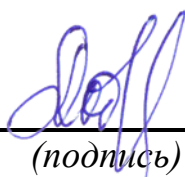
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

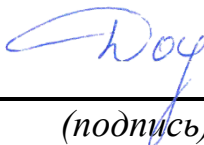

(подпись)

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.И. Дегтярева

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.М. Прокопов

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Дегтярева В.И., профессор кафедры деревянных духовых инструментов РАМ
им. Гнесиных

1. Целями и задачами курса являются:

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию современного музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских современных 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.

Задачи дисциплины – научить студентов:

- формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении современных музыкальных произведений;
- совершенствование художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- овладение студентом большим сольным концертным репертуаром.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности,	<i>Знать:</i> — природу эстетического отношения человека к действительности; — основные модификации эстетических

<p>достигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>ценностей;</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – 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> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<i>Владеть:</i> <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, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

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

Общая трудоемкость	3	108	-	4
Контактная работа		31		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Курс	Подготовка музыкально-просветительских концертных программ
II курс	Включить в репертуар: различные формы, стили, фактуры. Одна крупная форма или два произведения, различных по характеру. I или II-III чч. концерта, весной сонатная форма. Обязательное произведение – 2 раза в год. Изучение произведений эпохи барокко Изучение произведений композиторов эпохи романтизма Изучение произведений современных композиторов

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. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
2. Майстренко, А.В. Кларнет и саксофон в России. Исполнительство, педагогика, композиторское творчество: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99360>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] : учеб. / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.
2. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2893>. — Загл. с экрана.
3. Гуреев, С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному музицированию для композиторских и теоретических отделений музыкальных училищ [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2892>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронно-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 «Изда-тельство 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

В соответствии с изложенными выше задачами обучения в музыкальном вузе, студент должен изучить определенный минимум музыкально-педагогического репертуара и инструктивного материала. Последовательность, в которой осуществляется это изучение, а также объем материала в каждом отдельном случае определяется в зависимости от индивидуальных особенностей студента, уровня развития, его музыкальных способностей и подготовки. На этой основе составляется индивидуальный план студента.

Совершенствуя различные приемы игры на инструменте, следует особое внимание уделять овладению глубоким певучим звуком и всесторонней техникой.

При составлении репертуарного плана на весь период обучения в вузе преподаватель по специальности должен учитывать не только возможность исполнения каждого произведения студентов на должном художественном уровне и с достаточно высокой степенью технического совершенства, но и воспитывать у него стабильность и выносливость в исполнении музыкальных программ, так необходимых музыкантам-духовикам при участии в различных конкурсных испытаниях. Основное место в репертуаре специальных классов должна занимать классическая музыка, музыка современных отечественных композиторов, а также наиболее ценные в художественном отношении образцы современной зарубежной музыки.

Репертуарные списки, предложенные в данной программе, не являются исчерпывающими: педагогу предоставляется возможность выбора музыкальных произведений из других источников. В программу переводных экзаменов и дипломной работы, кроме перечисленных в репертуарных списках произведений, могут включаться также и новые произведения, созданные отечественными и зарубежными композиторами. Следует использовать в учебной работе переложения произведений, написанных для других инструментов или голоса. Рекомендуются переложения, отвечающие высоким требованиям, в которых сохранен художественный замысел автора и широко использованы характерные особенности данного инструмента. Такие произведения и переложения могут быть включены в репертуар после тщательного изучения и рекомендации кафедры.

Одним из основных требований, предъявляемых к исполнителю, особенно оркестранту, является умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте. Поэтому на всех курсах необходимо систематически и последовательно совершенствовать навыки чтения с листа в специальном классе - наряду с оркестровым и камерными классами. Самостоятельная работа студента в этом направлении в процессе домашних занятий должна проверяться на занятиях в классе, а также на зачетах и экзамене.

Дисциплина включает в себя тесный контакт преподавателя, концертмейстера и студента. Преподавателю специального класса необходимо следить за работой своего студента в других классах.

2. Организация самостоятельной работы

№ п/п	Тематика самостоятельной работы
1.	Исполнение базового репертуара доступной сложности из произведений различных

	эпох и стилей, разнообразных по жанрам и характерам.
2.	Исполнение концертного репертуара из произведений различных эпох и стилей.
3.	Совершенствование техники, изучение виртуозных концертных произведений. Развитие творческой индивидуальности студентом при участии к концертах.
4.	Исполнение старинной циклической формы (сюиты).
5.	Исполнение более сложных произведений композиторов XIX и XX веков различных жанров и форм.
6.	Подготовка концертной программы, составленной из произведений различных жанров и стилей и с учетом исполнительской индивидуальности магистранта.

3. Материалы по реализации контроля

Контроль за работой студентов осуществляется в форме зачета, проводимых в соответствии с учебным планом, а также открытых и закрытых концертных выступлений.

ПРИМЕЧАНИЯ.

Программы на закрытых вечерах и открытых концертах исполняются.

Студенты, успешно выступившие на закрытых и открытых вечерах и отлично выполнившие индивидуальный план, могут быть по представлению заведующего кафедрой освобождены от зачета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

На основании программных требований преподаватель составляет рабочий план магистранта на учебный год. Рабочий план магистранта включает:

- обоснование задач обучения игре на инструменте;
- 2-3 сольных или камерно-инструментальных произведения, специально написанных для исполнения на данном инструменте или в переложении для него
- 3-5 сольных фрагментов из симфонической, оперной и балетной литературы;

Изучение репертуара и ознакомление с ним преподавателю целесообразно сочетать с изложением теоретических положений, объяснением трактовок произведений и сольных фрагментов, обоснованием выбора для них соответствующих средств выразительности и приемов звукоизвлечения.

Для наиболее полного изучения особенностей необходимо, чтобы магистрант знал историю возникновения, технического совершенствования развитие исполнительских приемов игры на нем.