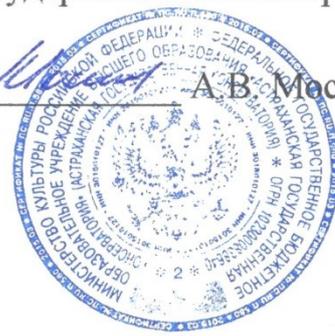

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра струнных инструментов

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины
«Специальный инструмент» (виолончель)

По специальности:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)

Специализация №3: «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»

Астрахань

2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Цели и задачи курса

Целью курса является воспитание исполнителя, имеющего широкое общепрофессиональное образование и владеющего комплексом исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно решать проблемы интерпретации музыкальных произведений любых стилей и жанров.

Основная **задача** курса – формирование необходимого комплекса исполнительских навыков, как основы теоретической и практической подготовки музыканта-исполнителя:

- навыков работы над музыкальными произведениями различных эпох и стилей;
- навыков художественной интерпретации музыкальных произведений.

Музыкант-исполнитель должен обладать широким музыкальным кругозором, владеть исполнительской техникой, различными приемами игры и художественно-выразительными средствами; иметь большой репертуар.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;– теорию и историю гармонии от средневековья до современности;– основные этапы истории и теории полифонии, зарубежной и отечественной; направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;– основные типы форм классической и современной музыки;– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

	<ul style="list-style-type: none"> – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; – сочинять полифонические формы; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в

	<p>профессиональной деятельности;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
<p>ПКО–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.
<p>ПКО–4. Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — историю, теорию и практику оркестрового исполнительства;

	<p>- принципы работы над музыкальным произведением в оркестре и особенности репетиционного процесса;</p>
	<p><i>Уметь:</i> — слышать свою партию и партии партнеров по оркестру; - соблюдать динамический баланс с участниками оркестра;</p>

	<p><i>Владеть:</i> — навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров; искусством игры в оркестре.</p>
<p>ПКО–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p><i>Знать:</i> - особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;</p>
	<p><i>Уметь:</i> - ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.</p>
<p>ПКО–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;</p>
	<p><i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p style="text-align: right;">7</p> <p>- формировать исполнительский план музыкального сочинения;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; - навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины - 2916 часов, аудиторная работа – 684 часа, самостоятельная работа – 2232 часов. Время изучения – 1 – 10 семестры.

По дисциплине «Специальный инструмент» занятия проходят в индивидуальной форме.

Формы контроля: экзамены в 1,2,3,5,6,7,8,9,10 семестрах, зачеты в 4 семестре. Формой промежуточной аттестации являются выступления на академических концертах.

4. Структура и содержание дисциплины

Контроль за работой студентов осуществляется в форме экзаменов, академических зачетов, контрольных уроков, выступлений на концертах, на внутривузовских, региональных, российских и международных конкурсах, что способствует профессиональному росту молодых музыкантов, приобретению артистического опыта, творческой инициативы.

По окончании каждого семестра преподавателем выставляется оценка на основании кафедрального прослушивания.

№ темы	Название темы	Всего часов
	<i>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 семестры</i>	
1.	Работа над техникой: гаммы, упражнения, этюды	108
2.	Работа над полифоническими произведениями	108
3.	Работа над произведениями крупной формы	156
4.	Работа над разнохарактерными пьесами	156
5.	Работа над концертным репертуаром	156
	Всего часов	684

1. Этюды

Грюцмахер Ф.	Этюды. соч. 38
Дюпор Ж.	Этюды
Пиатти А.	12 каприсов
Франком О.	12 каприсов

2. Полифония

Бах И.С.	Шесть сюит для виолончели соло
Телеман Г.	Сюита для виолончели соло Ре мажор
Б. Чайковский	Сюита для виолончели соло

3. Произведения крупной формы (сонаты, фантазии)

Ариости А.	Соната
Бревель Ж.	Соната
Бриттен Б.	Соната C dur
Боккерини Л.	Сонаты
ВеберК.	Соната
Гендель Г.	Соната g moll, F dur
Кассадо Г.	Соната
Капорале А.	Соната
Локателли П.	Соната
Стравинский И.	Итальянский сюита
Тессарини К.	Соната
Франкер Ф.	Соната

Произведения малой формы

Аренский А.	Маленькая баллада, Юмореска
Асафьев Б.	Соло из балета «Бахчисаранский фонтан»
Балакирев М.	Романс
Вивальди А.	Адажио

Глазунов А.	Песня менестреля, Элегия
Глиэр Р.	Листок из альбома № 1 Ми мажор
Давыдов К.	У фонтана
Рахманинов С.	Вокализ, Романс фа минор
Римский-Корсаков Н.	Полёт шмеля
Фрескобальди Дж.	Токката
Форе Г.	Прялка, Пробуждение
Чайковский П.	Пьесы
Шапорин Ю.	Русская песня
Цинцадзе С.	Чонгури
Щедрин Р.	В подражание Альбенису

4. Оркестровые соло, концерты, сюиты

Боккерини Л.	Концерт Си-бемоль мажор, Ре мажор
Гайдн Й.-Поппер Д.	Концерты До мажор
Гайдн И.	Концерт До мажор
Глазунов А.	Концерт-баллада
Дворжак А.	Концерт си минор
Кабалевский Д.	Концерт № 1, № 2
Лало Э.	Концерт
Прокофьев С.	Концертино
Сен-Санс К.	Концерт ля минор
Хачатурян А.	Концерт; Концерт-рапсодия
Хренников Т.	Концерт № 2
Чайковский П.	Вариации на тему «Рококо»
Шостакович Д.	Концерты №1 и №2
Шуман Р.	Концерт
Эльгар Э.	Концерт

5. Организация контроля знаний

Критерии оценки

Оценка «5» - отлично, ставится, когда на экзамене студент показывает овладение навыками правильного звукоизвлечения, распределение смычка, свободного владения игровым аппаратом. А также полное раскрытие эмоционально-художественного содержания, исполняемых произведений: точность прочтений музыкального текста, чистота и выразительность интонаций, ритмичность, разнообразие вибрации, правильный подбор аппликатуры, соблюдение динамики, фразировки, построение формы художественного произведения.

Оценка «4» - хорошо, ставится, если в исполнении программы есть некоторые погрешности в технике, не влияющие на общее впечатление, от раскрытия образов исполняемых произведений.

Оценка «3» - удовлетворительно, ставится, если на экзамене студент не проявил владения техническими навыками на должном уровне, что нивелирует впечатление при наличии некоего художественного выполнения текста, что предусмотрено на стадии выполнения программы курса. Программа должна быть исполнена наизусть.

Оценка «2» - неудовлетворительно ставится, если на экзамене студент не знает исполняемых произведений наизусть, допускает сбои в изложении материала, погрешности в интонировании и ритмической организации, разрушающие смысловой компонент произведения. Этот студент считается полностью неподготовленным к сдаче экзамена.

Все оценки ставятся в зависимости от первоначальной подготовки студента, т.е. учитывается фактор профессионального роста и развития

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Кафедра располагает учебными аудиториями, оснащенными роялями, пультами и необходимой аудиторной мебелью (столы, стулья, шкафы).

Основная образовательная программа по данной дисциплине обеспечивается доступом обучающихся: к библиотечным фондам, в том числе к сети интернет, с целью доступа к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимую учебно-методическую литературу; к аудио-видеофондам.

Для подготовки к занятиям по дисциплине обучающиеся располагают: нотной библиотекой, читальным залом, оборудованным персональными компьютерами (с выходом в интернет) с соответствующим программным обеспечением, фонотекой, оснащенной необходимыми техническими средствами для прослушивания и просмотра учебного материала.

Генеральные репетиции и концерты проводятся в большом и малом концертных залах с концертными роялями, пультами.

Занятия проводятся в аудиториях:

№14 - Рояль «Петроф» - 1 шт., стул – 9 шт., шкаф для документов – 2 шт., стол – 1 шт., пульт – 5 шт., шкаф для инструментов – 3 шт., отбойники – 4 шт., банкетка малая – 1 шт., Пианино – 1 шт.

№22 - Рояль «Вейбач» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 3 шт., шкаф для документов – 1 шт., пульт – 1 шт.

№50 - Рояль «Петроф» - 1шт., Рояль «Вейкер» - 1шт., стул – 5 шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., пульт – 4шт.

№50А - Пианино Essex – 1шт., стул – 3шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., банкетка – 1шт.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;

в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Мазель, В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Х. Мазель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2866>. — Загл. с экрана.
2. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 2. Гаммы и арпеджио. Гармонизация [Электронный ресурс] : справочник / Н. Слонимский ; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2016. — 136 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73046>. — Загл. с экрана.

3. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 1. Свод правил и образцов: основные последовательности [Электронный ресурс] : справочник / Н. Слонимский ; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2016. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73045>. — Загл. с экрана.
4. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Шабунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94187>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41038>. — Загл. с экрана.
2. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.
3. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91270>. — Загл. с экрана.
4. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издание 4-е, переработанное и дополненное [Электронный ресурс] / Л. Ауэр. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2839>. — Загл. с экрана.
5. *Либерман, М.* Культура скрипичного тона [Текст] : Теория и практика / М. Либерман, М. Берлянчик. - М. : Музыка, 2011. - 272 с. : нот., ил. - ISBN 978-5-7140-1211-2 : 516-51.

6. Как исполнять импрессионистов [Текст] / Сост., вступ. ст. О.Невской. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 140 с., нот. – (Мастер-класс).
7. *Корыхалова, Н.П.* Увидеть в нотном тексте... [Текст]: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они) /Н.П.Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.- 256 с., нот.
8. *Рабинович, Д.А.* Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 208 с., нот. – (Мастер-класс).

Методические рекомендации преподавателям

Главными средствами для достижения высокохудожественного исполнения, мастерства являются свобода игрового аппарата, грамотный подход к форме, содержанию и структуре исполняемого произведения. Вклад педагога в воспитание этих качеств у студента трудно переоценить. Далее - грамотный подход к выбору аппликатуры, нюансировки, яркому эмоциональному исполнению произведений и, конечно, выявлению композиторского замысла, который заложен в тексте.

С особым вниманием педагог должен относиться к воспитанию слухового контроля, качества звука, технического совершенства.

За период обучения в специальном классе студенты должны охватить в программах большой исторический период во времени и освоить разностилевую музыку от строгой классики (барокко) до произведений, написанных в наши дни.

Подбирая репертуар, педагог должен учитывать индивидуальные особенности студента, его способности, уровень подготовки до поступления в ВУЗ и, собственно, выбор программы, ее целесообразность будут зависеть от этих компонентов.

При составлении индивидуальных планов следует учитывать основные принципы:

1. доступность репертуара, т.е. степень сложности для данного студента;
2. последовательность по принципу от простого к сложному как в техническом, так и в художественно-исполнительском отношении;
3. разнообразие репертуара в стилевом отношении и жанровом (крупные формы, миниатюры, произведения для скрипки соло и т.д.);
4. накопление репертуара – особое значения приобретает именно в ВУЗе.

Так как основной контингент выпускников становится оркестрантами, огромное значение приобретают навыки игры в оркестре – чтение с листа, умение быстро отредактировать оркестровую партию, правильно определить

значение исполняемых штрихов в данном контексте, выбирать определенную часть смычка (распределение) и многие другие параметры, знание которых необходимы любому оркестранту. С этой целью надо вводить в программу оркестровые соло, а для читки с листа наряду с инструктивным материалом, использовать оркестровые трудности.

Успехи студентов в художественном и техническом отношении в овладении музыкально-исполнительским мастерством выявляются на зачетах, экзаменах, академических концертах и открытых вечерах.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Особое значение имеет этап первичного освоения нотного текста: анализ средств выразительности, разбор обозначений в произведении, изучение подготовительного материала по истории создания произведений, биографических данных композиторов, знание терминологии.

Увлеченность домашней работой по исполнительской интерпретации музыкального произведения. Поиск исполнительских средств выразительности. В домашние занятия обязательно включать читку с листа, по принципу: от простого к сложному.

Развитие внутреннего слуха, активизирующее последующую работу над произведением в классе специальности. Планирование репетиционного процесса по разучиванию произведения с концертмейстером в классе специальности. Умение концентрировать внимание слуховое и визуальное.