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

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

Утверждаю

Ректор Астраханской государственной консерватории

SACON CONTRACTOR OF THE PARTY O

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Специальный инструмент (балалайка)»

По специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(уровень специалитета)

Специализация №5: «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)»

Содержание

Наименование раздела

- 1. Цель и задачи дисциплины
- 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
- 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 ПРИЛОЖЕНИЕ
 - Методические рекомендации для преподавателя
- 2 Методические рекомендации для студента

Примерный репертуарный список музыкальных произведений для использования в учебном процессе

1.Цель и задачи курса

«Специальный инструмент» Цель дисциплины воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных обладающих стилей, исполнительских музыкальнотекстологической 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:

- 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, развитие 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 результативной самостоятельной работы над произведением.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-6. Способен определять и Реализовывать приоритеты собственной деятельностии способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Знать: — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	Уметь: — 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; Владеть: навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста.
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	Знать: — основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; — композиторское творчество в историческом контексте; Уметь: — применять музыкальнотеоретические и музыкальноисторические знания в профессиональной деятельности;
	Владеть: - профессиональной терминологией; - практическими навыками

	историко- стилевого анализа музыкальных произведений;	
ОПК-2. Способен воспроизводить	Знать:	
музыкальные сочинения, записанные	 — основы нотационной теории 	
разными видами нотации	и практики;	
	 — основные направления и этапы 	
	развития	
	нотации.	
	Уметь:	
	— самостоятельно работать с	
	различными типами нотации;	
	_ озвучивать на инструменте и	
	(или) голосом нотный текст	
	различных эпох и стилей;	
	Владеть:	
	— категориальным ·	
	аппаратом нотационных теорий;	
ПКО-1. Способен исполнять	— различными видами нотации. Знать:	
музыкальное произведение в	— конструктивные и	
соответствии с его нотной записью,	_	
владея всеми необходимыми для		
этого возможностями инструмента.	— различные вид	
31010 Bosmownoetzmin merpymenta.	нотации,	
	Исполнительские средства	
	выразительности.	
	Уметь:	
	— передавать в процессе	
	исполнения композиционные и стилистические	
	особенности сочинения;	
	— использовать многочисленные, в	
	том числе тембральные и динамические	
	возможности инструмента.	
	Владеть:	
	— навыками анализа	
	типов нотации и чтения различных видов нотного	
	текста,	
	предназначенных для	
	исполнения на инструменте;	
	 навыками самостоятельной 	
	работы на	
HI20 2 C C	инструменте.	
ПКО-2. Способен свободно читать	Знать:	
с листа партии различной сложности	— концертно-исполнительский	
	репертуар, включающий	
	произведения разных эпох, стилей	

	жанров;
	— основные элементы
	музыкального
	языка в целях грамотного и
	свободного
	прочтения нотного текста.
	Уметь:
	— анализировать художественные и
	технические особенности
	музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций.
	Владеть:
	— навыками чтения с листа партий
	различной сложности;
	— искусством
	выразительного интонирования,
	разнообразными приемами
	звукоизвлечения,
	артикуляции, фразировки.
ПКО-5. Способен определять	Знать:
композиторские стили, воссоздавать	— особенности исполнительской
художественные образы в	стилистики от эпохи барокко до
соответствии с	AODBONOMIACETH COMODIA
замыслом композитора	современности, основы исполнительской
	интерпретации;
	— композиторские стили, условия
	Коммуникации «композитор —
	исполнитель — слушатель».
	Уметь:
	— ориентироваться в
	композиторских
	стилях, жанрах и формах в историческом
	аспекте;
	— находить индивидуальные пути
	воплощения музыкальных образов в
	соответствии со стилем композитора.
	Владеть:
	— навыками воплощения
	художественного образа
	произведения в соответствии с
	особенностями композиторского
	стиля;
	— навыками самостоятельного
	анализа художественных и
	•

	технических особенностей
	музыкального произведения.
ПКО-6. Способен создавать	Знать:
исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения.	 — основы строения музыкальных Произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания
	музыкально- исполнительской концепции.
	Уметь:
	 раскрывать художественное содержание
	музыкального произведения;
	— формироватьисполнительский план музыкального сочинения.
	Владеть:
	— музыкально-исполнительскими
	средствами выразительности;
	— навыками создания собственной
	Интерпретации музыкального
	произведения.
ПКО-7. Способен работать над	Знать:
концертным, ансамблевым, сольным	— знать концертный, сольный репертуар
репертуаром как в качестве солиста, так и	различных эпох, стилей и жанров;
в составе ансамбля, оркестра.	Уметь: — самостоятельно преодолевать
	технические и художественные трудности
	в исполняемом произведении.
	— взаимодействовать с
	другими
	музыкантамив различных творческих ситуациях;
	Владеть:
	— навыками самостоятельной
	работы над
	концертным, сольным репертуаром;
ПК-3. Способен в качестве	Знать:
исполнителя осуществлять работу,	— концертный репертуар,
связанную с пропагандой	включающий произведения разных
достижений музыкального искусства	эпох, стилей, жанров;
	— возможности и варианты
	организации
	мероприятий, базовые принципы
	построения публичного выступления и

	поведения на сцене.	
	Уметь:	
	— рассматривать	
	музыкальное произведение в	
	динамике исторического,	
	художественного и социально-	
	культурного процессов; — осуществлять на высоком уровне	
	музыкально-просветительскую (лекторскую и/или	
	исполнительскую)	
	деятельность.	
	Владеть:	
	— навыками критического мышления;	
	— основами пропаганды	
	достижений музыкального	
	искусства.	

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 2520 часов, индивидуальные занятия – 684 часов. Время изучения – 1-10 семестры.

Занятия по дисциплине «Специальный инструмент» проходят в индивидуальном классе по 3 часа в неделю в течение 1-4 семестров, по 4 часа в неделю в течение 5-8 семестров, и 5часов в неделю в течении 9-10 семестров. Формы контроля: текущая аттестация (контрольные уроки, прослушивания), промежуточная аттестация в форме зачета — 9 семестр и в форме экзамена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 семестры.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Название темы	Всего
темы		часов
1	I курс, первый семестр:	54
	Одно-два произведения XVI-XVIII вв.	
	Одна-две обработки народных тем.	
	Одна-две пьесы по выбору.	
	Два этюда или фактурных упражнения на различные	

	виды техники в темпе (наизусть).	
	Три мажорных, хроматические гаммы в две октавы с	
	применением различных видов аппликатур, приемов	
	игры, способов звукоизвлечения и штрихов,	
	метрических и динамических вариантов.	
	Арпеджио трезвучий, секстаккордов,	
	квартсекстаккордов и септаккордов с обращениями	
	от основного тона.	
2	т	5.1
2	I курс, второй семестр:	54
	Одно-два произведения XVI-XVIII вв.	
	Одно-два произведения эпохи классицизма.	
	Одна-две обработки народных тем.	
	Одна-две пьесы по выбору.	
	Два этюда или фактурных упражнения на различные	
	виды техники в темпе (наизусть).	
	Три мажорных, хроматические гаммы в две октавы с	
	применением различных видов аппликатур, приемов	
	игры, способов звукоизвлечения и штрихов,	
	метрических и динамических вариантов.	
	Арпеджио трезвучий, секстаккордов,	
	квартсекстаккордов и септаккордов с обращениями	
	от основного тона.	
3	II курс, третий семестр:	54
	Одно-два произведения XVI-XVIII вв.	
	Одно-два произведения эпохи классицизма.	
	Одно-два произведения первой половины XX в.	
	Одна-две обработки народных тем.	
4	II курс, четвертый семестр:	54
	Одно-два произведения XVI-XVIII вв. или эпохи	

	классицизма.	
	Одно-два произведения эпохи романтизма.	
	Одно-два произведение русского композитора первой	
	половины XX в.	
	Одна-две обработки народных тем или пьеса,	
	написанная в одном из джазовых стилей.	
5	III курс, пятый семестр:	72
	Одно- два произведения эпохи классицизма.	
	Одно-два произведения эпохи романтизма.	
	Одно-два произведение русского композитора первой	
	половины XX в.	
	Одна-две обработки народных тем или пьеса,	
	написанная в одном из джазовых стилей.	
6	III курс, шестой семестр:	72
	Одно- два произведения эпохи классицизма.	
	Одно-два произведения эпохи романтизма.	
	Произведение композитора XX в. (желательно	
	крупной формы).	
	Одна-две обработки народных тем.	
7	IV курс, седьмой семестр:	72
	Одно-два виртуозных произведения эпохи	
	классицизма или романтизма.	
	Одно-два произведение русского композитора.	
	Одно-два произведения зарубежного композитора	
	XX B.	
	Одна-две современных обработки народных тем.	
	Оригинальное современное произведение крупной	
	формы второй половины XX в.	
	IV курс, восьмой семестр:	72

Опио-пра виртуории у произрадация опочи	
Одно-два виртуозных произведения эпохи	
романтизма.	
Одно-два произведение русского композитора.	
Одно-два произведения зарубежного композитора	
XX B.	
Одна-две современных обработки народных тем	
(желательно соло).	
Оригинальное современное произведение крупной	
формы второй половины XX в.	
V курс, 9 семестр	90
Произведение XVI-XVIII вв. или эпохи классицизма.	70
Виртуозное произведение эпохи романтизма или	
зарубежного композитора XX в.	
Произведение русского композитора.	
Оригинальное произведение крупной формы,	
исключая фантазии и обработки народных тем.	
Произведение, написанное на материале народных	
тем.	
Произведение XVI-XVIII вв. или эпохи классицизма.	90
Виртуозное произведение эпохи романтизма или	
зарубежного композитора XX в.	
Произведение русского композитора.	
Оригинальное произведение крупной формы,	
исключая фантазии и обработки народных тем.	
Произведение, написанное на материале народных	
тем.	
Всего:	684

5. Организация контроля знаний

На зачетах и экзаменах студенты исполняют подготовленную программу, состоящую из 3-4 произведений, различных по характеру, стилю и степени сложности. Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Критерии оценок

Оценкой **«отлично»** оценивается выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры студента. Исполнение должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

Оценкой **«хорошо»** оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

Оценкой **«удовлетворительно»** оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как **неудовлетворительное**.

«Зачтено» ставится при выступлении, в котором на высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества исполнения студента. Исполнение должно отличаться свободой и эмоциональной наполненностью.

«**Не зачтено**» ставиться при выступлении, в котором не проявлены вышеперечисленные качества.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для преподавания дисциплины Специальный инструмент используются учебные аудитории:

№ 17 (Пианино «Essex» - 1 шт., шкаф для документов — 1 шт., стул — 1 шт., стол — 1 шт., пульт — 2 шт., банкетка — 1 шт.)

№ 28 (Пианино "Essex"- 1шт., стул — 5 шт., шкаф для документов — 1шт., стол — 1шт., пульт — 1шт.)

№ 30 (Пианино «Essex» - 1шт., стол — 1 шт., пульт — 1шт., стул — 3шт., шкаф для документов — 1 шт., банкетка — 1шт.).

Малый зал (98 мест) Рояли Boston – 2 шт.

Большой зал (300 мест) Концертные рояли Steinway – 2 шт.

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

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 опорнодвигательного 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 Основная:

- 1. Андрюшенков, Г.И. Школа игры на балалайке [Электронный ресурс] : самоучитель / Г.И. Андрюшенков. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Композитор, 2010. 56 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2896. Загл. с экрана.
- 2. Идрисова, И.В. Василий Васильевич Андреев. Жизнь и деятельность. Опыт биографии-хрестоматии [Электронный ресурс] : хрестоматия / И.В. Идрисова. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Композитор, 2013. 68 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10478. Загл. с экрана.
- 3. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Цагарелли. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Композитор, 2008. 368 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2893. Загл. с экрана.

Дополнительная:

- 1. *Андрюшенков, Г.И.* Становление и развитие методики обучения игре на струнных русских народных инструментах: гусли, домра, балалайка, гитара [Текст] : учебное пособие / Г. И. Андрюшенков. СПб. : Композитор, 2011. 152 с. ISBN 978-5-94708-143-5 : 284-58.
- 2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. 340 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103880. Загл. с экрана.
- 3. *Белик, П.А.* Исполнительство на народном инструменте [Текст] : Методические рекомендации для студентов / П. А. Белик. Астрахань : Издво Астраханской государственной консерватории, 2014. 48 с.

- 4. *Белик, П.А.* История исполнительских стилей [Текст] : Методические рекомендации для студентов / П. А. Белик. Астрахань : Изд-во Астраханской государственной консерватории, 2014. 36 с.
- 5. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Вогралик. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Композитор, 2008. 204 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2881. Загл. с экрана.
- 6. Гаврилин, В.А. О музыке и не только... [Электронный ресурс] / В.А. Гаврилин. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Композитор, 2012. 400 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41041. Загл. с экрана.
- 7. Идрисова, И.В. Василий Васильевич Андреев. Жизнь и деятельность. Опыт биографии-хрестоматии [Электронный ресурс] : хрестоматия / И.В. Идрисова. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Композитор, 2013. 68 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10478. Загл. с экрана.
- 8. 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.
- 9. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс] : монография / Т.Н. Левая. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Композитор, 2010. 556 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41044. Загл. с экрана.
- 10. Русские народные музыкальные инструменты в современной культуре России [Текст]: Всероссийская научно-практическая конференция 30-31 января 2014 г. / Гл. ред. А.Ю. Русаков. СПб., 2015. 184 с.

Методические рекомендации для преподавателей

Основным руководителем студента является педагог по специальности, главная задача которого состоит во всестороннем развитии музыкальных способностей и формировании личности молодого музыканта.

Урок - основная форма организации учебного процесса. Обучение в специальном классе должно поводиться в форме индивидуальных занятий. Основная задача работы в классе — передача знаний, формирование исполнительских умений и начальный этап формирования навыков учащегося. (Окончательное формирование и совершенствование навыков проводится учащимся самостоятельно во время домашних занятий).

Процесс обучения неразрывно связан с воспитанием студента, развитием его кругозора, формированием музыкального мышления, эстетических взглядов и т.д.

Воспитание и обучение – это ответственный и многогранный процесс. От преподавателя всецело зависит, насколько хорошо будут раскрыты и реализованы творческие задатки юного исполнителя. В своей работе необходимо руководствоваться основными дидактическими принципами постепенности, последовательности и систематичности в обучении, наблюдать за каждым этапом в развитии ребенка, проявлять терпимость и настойчивость, налаживать хороший психологический контакт с учащимся. Особым педагогическим даром является умение проходить путь развития ученика вместе с ним, незаметно направляя его, а в случае необходимости, изменять свой стиль работы.

Большое влияние на воспитание учащегося имеет личность преподавателя. Он должен обладать высокими моральными качествами, глубокими фундаментальными профессиональными знаниями, хорошо владеть своим инструментом.

Преподавателю необходимо:

- в доступной форме объяснить на уроке учащемуся цели, пути их достижения и условия, соблюдение которых является обязательным,
- осуществлять систематический контроль результативности и эффективности самостоятельной работы студента

приложение 2

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа является необходимым и обязательным условием для достижения высоких результатов при обучении игре на балалайке.

Основные задачи, решаемые во время самостоятельных занятий:

- работа над достижением целей, поставленных преподавателем на уроке,
- повторение и «закрепление» знаний, полученных на уроке,
- исправление ошибок, допущенных на уроке,
- формирование и совершенствование исполнительских навыков,
- освоение основных приемов игры,
- работа над инструктивным материалом и совершенствованием техники,
- работа над музыкальными произведениями (разбор и выучивание нотного текста, работа над фразировкой и интонацией, работа над технически сложными эпизодами, выявление художественного образа произведения и т.д.)

Примерный план самостоятельного занятия должен включать в себя следующие обязательные этапы:

- разыгрывание,
- работа над освоением приемов игры и способов звукоизвлечения, работа над улучшением качества звука,
- работа над техникой, включающая в себя ежедневный комплекс упражнений, гамм, арпеджио, этюдов, фактурных упражнений и т.д.,
- работа над музыкальными произведениями или их фрагментами (разбор, выучивание текста наизусть, отработка технически сложных мест, подготовка произведения к концертному исполнению и т.д.),
 - повторение ранее выученных произведений.
- результативность самостоятельных занятий будет выше, если студент осознает цели и пути их достижения, а также условия, соблюдение которых является обязательным.