

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра духовых и ударных инструментов

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 5 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины
«Специальный инструмент»
Направление подготовки
53.04.01 – Музыкально- инструментальное искусство
(уровень магистратуры)
Профиль: Инструменты эстрадного оркестра

Астрахань
2021

Содержание

Наименование раздела

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

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Методические рекомендации для преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

I. Цель и задачи дисциплины

Курс «Специальный инструмент» ставит своей **целью** подготовку специалиста высшей квалификации для дальнейшей деятельности в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки.

Задачи дисциплины:

-формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора (посредством работы над джазовым репертуаром, изучения произведений классической музыки);

-изучение соло-импровизаций разной стилистики звезд мирового джаза и их исполнение в концертном варианте на зачетах и экзаменах;

-изучение технического и методического материала, необходимого для воспитания солистов-импровизаторов, играющих в разных стилях джазовой музыки (свинг, би боп, джаз-рок, фьюжн, лэйтин и т.д.);

-совершенствование культуры звукоизвлечения и фразировки, штриховой культуры;

-стимулирование творческой инициативы в процессе изучения студентом произведений и их концертного исполнения;

-воспитание навыка самостоятельной транскрипции джазовых тем и соло- импровизаций с подробной фиксацией штрихов, приемов, нюансов, гармонии, а также умению делать аранжировку для ритм-секции и фортепианный дирекцион;

-воспитание навыков работы с пособиями “Минус один” Это могут быть фонограммы, сделанные при помощи музыкальных компьютерных программ, либо пособия "Play-A-Long" Book and Recording Set by Jamey Aebersold;

-изучение тем классического и современного джаза, подготовка соло-импровизаций и их исполнение в сопровождении записанного на флешку или компакт-диск аккомпанемента;

-совершенствование навыка чтения с листа и транспонирования;

-изучение разновидностей инструментов, применяемых в исполнительской практике;

-практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата; - прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана- контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-6. Способен определить и	<i>Знать:</i>

<p>реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p>– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить Музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - традиционные знаки музыкальной нотации; - нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность solo и в составе профессиональных творческих коллективов	<i>Знать:</i> - технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; - современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; <i>Уметь:</i> - передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; <i>Владеть:</i> - приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> - 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;

	<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> <p>- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;</p> <p>репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;</p> <p>- профессиональной терминологией.</p>
--	---

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Занятия проходят в форме индивидуальных занятий на 1 курсе по 2 часа в неделю, на 2 курсе по 3 часа в неделю. Формой промежуточной аттестации являются выступления на академических концертах. Форма контроля - экзамен в 1,2,3,4 семестрах.

4. Содержание дисциплины

Программный минимум	Объем в часах			
	ИЗ	Конт. часы	СР	Всего
1 семестр				
Подготовка к академическому концерту: свободная программа.	34			
Подготовка к экзамену: крупная или вариационная форма				
2 семестр				
Подготовка к зачету по самостоятельной работе: 2-3	32			

произведения различных стилей				
Академический концерт: два разнохарактерных произведения или крупная форма (1 или 2,3 части)				
Подготовка к экзамену: сочинение крупной или циклической формы				
3 семестр				
Подготовка к зачету по самостоятельной работе: два-три произведения различных стилей из репертуара музыкальных училищ и колледжей	51			
Экзамен: вновь выученная часть дипломной программы.				
4 семестр				
Подготовка к зачету (произведения дипломной программы)	42			
ИТОГО:	159			

Предлагаемый репертуарный список является примерным и может быть расширен как за счет других произведений композиторов-классиков, так и сочинений, созданных в течение XX-XXI веков.

- *фортепиано – академический раздел*, связанный с традициями классического репертуара, включающий в себя произведения полифонической, крупной и малой форм;
- *фортепиано – профилирующий раздел*, связанный непосредственно с жанром эстрадно – джазовой музыки, который включает в себя прохождение специального репертуара, где особая роль отводится анализу импровизационного материала, знакомству с гармонией, аранжированными аккордами в аккомпанементе. В рамках этого раздела изучаются аранжировки тем «стандартов» на материале изданных произведений ведущих мастеров джаза. Особое значение в данном разделе имеет работа с учебно – методическим пособием «-1» («Play-Along» Jamey Albersold'a).

Примерная программа выпускной квалификационной работы

а) композиции для собственных импровизаций:

- Т.Monk «Round Midnight» vol 56
- J.Green«Body and Soul» vol 4
- H.Silver «Strollin» vol 18
- В.Капер. «On Green Dolphin Street» vol 81

б) Выученные соло мастеров джаза:

- R.Noble «Cherokee». Соло В.Powell.
- В.Evans «Turn out the stars». Соло В.Evans.
- К.Barron «New York Attitude». Соло К.Barron.

Примерная программа выпускной квалификационной работы

Программа выпускного экзамена включает в себя четыре произведения джазовой классики – два с выученными соло-импровизациями выдающихся исполнителей (по желанию) и два с собственными соло-импровизациями. Также возможно исполнение собственных композиций (не больше половины программы) или оригинальных версий (собственные аранжировки) стандартов.

- Charlie Parker – Confirmation (соло Клиффорда Брауна)
- Bob Haggart – What’s New (соло Арт Фармера)
- Bronislaw Kaper – Invitation (собственное соло-импровизация)
- John Coltrane – Giant Steps (собственное соло-импровизация)

5. Организация контроля знаний

В воспитании музыкального дарования магистранта определяющую роль играет репертуар, которых должен включать в себя сочинения разных форм, жанров и композиторских стилей. Именно на репертуаре обучающийся развивает художественный вкус и чувство стиля. В течение 2 лет обучения магистрант должен освоить достаточно большой объем учебного репертуара и приобрести навыки, которые позволят ему в дальнейшем свободно разбираться во всем многообразии музыкальной литературы.

В течение учебного года магистрант выступает на академических концертах, зачетах и экзаменах, а также в различных открытых (классных, сольных, отчетных) концертах. Продолжительность программы для академического концерта – 12-15 минут, для экзаменов – не менее 25 минут. Академические концерты планируются в октябре – ноябре и марте – апреле, экзамены – по расписанию сессий.

Проверка навыков самостоятельной работы проводится на экзаменах во 2 и 3 семестрах.

Количество сочинений, разучиваемое магистрантом за год, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема и сложности произведений, от способностей и уровня подготовки обучающегося. Однако можно установить некоторый минимум репертуара для каждого курса.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине Специальный инструмент проводятся в следующих аудиториях:

Аудитория 65: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 66: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 67: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., пульт – 1 шт., банкетка – 1 шт.

Аудитория 68: Пианино Essex – 1 шт., стул – 4 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 69: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 шт.

Аудитория 70: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.,

Аудитория 73: Пианино Essex – 1 шт., стул – 4 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., ударная установка – 1 шт., виброфон – 1 шт., ксилофон – 1 шт., литавры – 4 шт., маримба – 1 шт.

Малый зал: Рояль «Бостон» с банкеткой – 2 шт., шторы для малого зала – 5 шт., кресло КПМ-2, стул – 98 шт., люстра «Каран» - 2 шт., пианино «Essex» с банкеткой – 1 шт., стул ученический – 2 шт., пульт – 7 шт., бра – 15 шт., сплит-система – 2 шт., ширма – 11 шт., вешалка – 1 шт., банкетка малая – 4 шт., банкетка к роялю – 1 шт., видеокамера – 1 шт.

Большой концертный зал: два концертных рояля Steinway, 300 посадочных мест.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

ПРОГРАММНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ, ЗАЧЕТОВ, ЭКЗАМЕНОВ.

1 курс

1 семестр

Академический концерт:

Свободная программа

Экзамен:

Крупная или вариационная форма

2 семестр

Зачет по самостоятельной работе:

Два-три произведения различных стилей из репертуара музыкальных училищ и колледжей

Академический концерт:

Два разнохарактерных произведения или крупная форма (1 или 2,3 части)

Экзамен:

Сочинение крупной или циклической формы

II курс

3 семестр

Зачет по самостоятельной работе:

Два-три произведения различных стилей из репертуара музыкальных училищ и колледжей

Экзамен:

Вновь выученная часть дипломной программы.

4 семестр

Зачет: на зачете, который проводится не позже, чем за месяц до итоговой государственной аттестации, исполняется дипломная программа.

В дипломной программе должны быть представлены произведения классического, романтического и современного стиля. Общий объем дипломной программы – до 40 минут.

Программа должна включать:

Произведение крупной формы и две развернутые пьесы различного характера.

Допускается повтор одного сочинения из пройденных ранее.

Государственная итоговая аттестация – концертное исполнение сольной программы.

Критерии оценки выступлений на зачетах и экзаменах

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

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

На «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.

7. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

Специальный инструмент

Основная литература

1. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика [Текст] : Сборник научных трудов. Вып. II / Ред.-сост. В.М. Гузий, В.А. Леонов. - Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовской консерватории, 2012. - 203 с. : нот., ил. - 347-82.
2. *Леонов, В.А.* Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : курс лекций в помощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений / В. А. Леонов, И.Д. Палкина. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 240 с., ил., нот. - ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00.
3. *Леонов, В.А.* Основы теории исполнительства и методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : учебное пособие / В. А. Леонов. - Изд-е 2-е, испр. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 346 с., ил, нот. - (Библиотека методической литературы). - ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00.

Дополнительная литература

1. *Гержев, В.Н.* Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58836>. — Загл. с экрана.
2. *Толмачев, Ю.А.* Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/61370>. — Загл. с экрана.
3. Проблемы художественной интерпретации [Текст]: Материалы Всероссийской научной конференции 9-10 апреля 2009 года / Сост и отв.ред. И.С.Стогний; РАМ им.Гнесиных. – Москва: Изд-е РАМ им. Гнесиных, 2010. – 400 с.
4. Римский-Корсаков Н. «Оркестровые трудности для кларнета» «Гос. муз. издательство» Москва - тетрадь 1 1956
5. Римский-Корсаков Н. «Оркестровые трудности для кларнета» «Гос. муз. издательство» Москва - тетрадь 2 1958
6. Римский-Корсаков Н. «Оркестровые трудности для кларнета» «Гос. муз. издательство» Москва- тетрадь 4 1959

7. Римский-Корсаков Н. «Оркестровые трудности для кларнета» «Гос. муз. издательство» Москва - тетрадь 5 1961

Рекомендуемые интернет-ресурсы:

Рекомендуемые интернет-ресурсы:

<http://www.myflute.ru/> Моя флейта

<http://intoclassics.net/> Погружение в классику.

<http://www.belcanto.ru/> Классическая музыка, опера и балет

<http://www.classic-music.ru/> Классическая музыка. Композиторы, исполнители, записи.

<http://arsl.ru/> Музыковедческий сайт «Art longa»

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
http://www.edu.ru/	Электронный федеральный портал «Российское образование»	Свободный доступ с компьютеров локальной сети библиотеки института
http://www.liart.ru/	База данных Российской государственной библиотеки по искусству	Свободный доступ с компьютеров локальной сети библиотеки института
http://www.e.lanbook.com	ЭБС «Лань»	Наличие удаленного доступа для студентов консерватории
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub	ЭБС Университетская библиотека	Свободный доступ с компьютеров локальной сети библиотеки института
http://www.rism.info/	RISM (Международный каталог музыкальных первоисточников)	свободный доступ через сеть Интернет
http://www.rilm.org/	RILM (Международный каталог литературы о музыке)	свободный доступ через сеть Интернет
http://www.ripm.org/	RIPM (Международный каталог	свободный доступ

	музыкальной периодики)	через сеть Интернет
http://www.musenc.ru/	Музыкальная энциклопедия	свободный доступ через сеть Интернет
http://notes.tarakanov.net/	Нотный архив Б. Тараканова	свободный доступ через сеть Интернет
http://imslp.org/	Международная библиотека музыкальных партитур	свободный доступ через сеть Интернет
http://yanko.lib.ru/	Библиотека Славы Янко	свободный доступ через сеть Интернет

программное обеспечение

Браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer

Microsoft Office Word

Microsoft Office PowerPoint.

Avid Sibelius Academic.

Light alloy 4.8

Aimp 3.60

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов

При разработке программы был использован ряд положений типовой Программы по специальности духовых и ударных инструментов для факультетов музыкальных вузов, а также материалы рабочих программ по специальности, разработанных кафедрой духовых и ударных инструментов Астраханской государственной консерватории.

Основным руководителем магистранта является педагог по специальности, главная задача которого состоит во всестороннем развитии музыкальных способностей и формировании личности молодого музыканта. В классе по специальности магистрант получает комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для творческой деятельности, приобретает мастерство, стилевые и художественные представления. Перед педагогом всегда встают проблемы развития индивидуальности обучающегося, что предполагает учет личностных различий между учениками.

Одной из целей обучения в классе по специальности является формирование самостоятельности музыкального мышления магистранта. Магистрант должен научиться создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей произведения. Для осуществления этих задач педагог должен организовать самостоятельную работу обучающегося, постепенно усложняя формы заданий для самостоятельной работы. Эта работа имеет важное воспитательное значение, так как самостоятельность в профессиональных вопросах непосредственно влияет на развитие индивидуальных качеств магистранта.

Нередко одной из основных причин недостаточно качественной самостоятельной работы оказывается отсутствие навыков слухового контроля, умения грамотно анализировать все компоненты нотного текста, осознавать свои достижения и ошибки. В таком случае педагогу необходимо специально учить магистранта умению слышать и контролировать себя, формировать его музыкальный интеллект, направлять мышление обучающегося на обобщения и собственные выводы.

Занятия по специальности должны иметь педагогическую направленность, так как большинство магистров становится впоследствии педагогами.

При самостоятельной работе магистранта особое значение имеет первый этап освоения нотного текста, когда при разборе необходимо внимательно и грамотно прочитать все детали текста, все обозначения. Должна быть выработана привычка точно читать текст, причем необходимо воспринимать все детали текста как выражение определенного содержания. Поэтому опасно следовать распространенной практике разбора, когда сначала учим ноты, а затем «приклеиваем» к ним смысл.

Активное слуховое восприятие и слуховой контроль, умение слушать себя, находить появившиеся неточности и устранять их можно назвать одним из главных условий качественной самостоятельной работы. Умение себя слушать представляет собой достаточно сложный процесс. Он предполагает детальное и ясное слышание всей звуковой ткани произведения, эмоциональную реакцию на музыку, осознание качества исполнения, соответствующую реакцию на собственную игру. При активном слуховом контроле происходит закрепление нужных внутренних слуховых образов. Одновременно слух осуществляет функции критика, постоянно корректируя игру в соответствии с исполнительским намерением, проверяя соответствие реального звучания и слухового представления. Навыки слухового контроля в течение всей работы над сочинением обеспечивают сохранение точности текста. Для развития навыка слухового контроля

необходимо постоянно находиться в состоянии высокой концентрации и сознательной направленности внимания.

Увлеченность музыкальной задачей делает повседневную работу интересной. Домашняя работа должна быть эмоциональной. Однако эмоциональное отношение к музыке должно подкрепляться работой интеллекта. Простого музицирования мало, нужно многое знать и понимать, ставить вполне конкретные содержательные и исполнительские задачи.

Развитию музыкального интеллекта помогает самостоятельная аналитическая работа по изучению текста с привлечением теоретических сведений. Большую помощь в заучивании наизусть приносит анализ гармонии и мелодии, закономерностей формы-структуры произведения, логики взаимодействия элементов выразительности, особенностей фактуры. Такая сознательная работа, сопровождаемая слуховым вниманием, активизирует восприятие и интуицию.