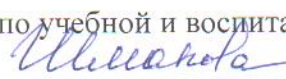

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А. К. ГЛАЗУНОВА»

Согласовано на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 11
от «29» июня 2020 г.

Утверждаю
проректор
по учебной и воспитательной работе
 О. В. Шмакова
«30» июня 2020 г.

Кафедра струнных инструментов

Рабочая программа дисциплины

Изучение родственного инструмента (скрипка, альт)

*Основная профессиональная образовательная программа
по направлению подготовки*

*53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство,
профиль «Оркестровые струнные инструменты»,*

*квалификация: «Артист ансамбля, артист оркестра, преподаватель,
руководитель творческого коллектива»,*

*Основная профессиональная образовательная программа
по специальности*

*53.05.01 Искусство концертного исполнительства,
специализация «Концертные струнные инструменты»
квалификация «Концертный исполнитель. Преподаватель»,*

форма обучения – очная

Автор-составитель:

Таникова П.С., доцент кафедры струнных инструментов.

Рассмотрено на заседании
кафедры:

Протокол № 10
«26» июня 2020 г.

Зав. кафедрой П.С. Таникова

Петрозаводск
2020

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. Содержание разделов дисциплины*
 - 4.2. Распределение часов по темам и видам занятий*
 - 5. Формы контроля**
 - 5.1. Текущий контроль*
 - 5.2. Итоговый контроль*
 - 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. Основная литература*
 - 6.2. Дополнительная литература*
 - 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: практическое изучение родственных инструментов, их выразительных и технических возможностей в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве артиста оркестра, руководителя творческого коллектива, преподавателя.

Задачи дисциплины:

- способствовать приобретению навыков игры на родственном инструменте и чтения с листа нотного текста в разных ключах;
- познакомить обучающихся с произведениями, написанными или переложенными для определенного родственного инструмента, а также с сольными фрагментами из симфонической, оперной и балетной музыки русских, советских и зарубежных композиторов;
- способствовать приспособлению к специфике родственного инструмента и совершенствованию музыкально-технических и художественных сторон исполнительства;
- способствовать практическому освоению различий в постановке рук, аппликатуре, диапазоне, различий в звукоизвлечении и возможностях инструмента;
- приобщить к богатству репертуара, написанного для родственного инструмента,
- развить понимание аппликатурных, технологических сложностей, и умение применять свои знания в будущей исполнительской и преподавательской деятельности;
- развить навыки отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой или оркестровой репетиционной работы;
- изучить профессиональную терминологию;
- познакомить обучающихся с историей создания родственного инструмента, его конструктивными и звуковыми особенностями.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

– *по программе специалитета:*

Дисциплина направлена на формирование:

— *общепрофессиональных компетенций:*

- 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 (**ОПК-1**);
- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (**ОПК-2**);

— *обязательных профессиональных компетенций:*

- способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента **(ПКО-1)**;

- способен свободно читать с листа партии различной сложности **(ПКО-2)**;

- способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора **(ПКО-5)**;

- способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения **(ПКО-6)**;

В результате освоения дисциплины *специалист* должен:

знать:

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

- основы нотационной теории и практики;

- конструктивные и звуковые особенности инструмента;

- концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров;

- особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;

- основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;

уметь:

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

- озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей;

- использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;

- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;

- раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

владеть:

- профессиональной терминологией;

- навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;

- навыками самостоятельной работы на инструменте;

- навыками чтения с листа партий различной сложности;

- искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки;

- навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения;

- музыкально-исполнительскими средствами выразительности;

- навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.

– по программе бакалавриата:

Дисциплина направлена на формирование:

— *общепрофессиональных компетенций*:

- способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (**ОПК-1**);

- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (**ОПК-2**);

— *обязательных профессиональных компетенций*:

- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров (**ПКО-1**);

- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (**ПКО-2**);

- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и репетиционную оркестровую работу (**ПКО-3**);

В результате освоения дисциплины *бакалавр* должен:

знать:

- жанры и стили инструментальной музыки;
- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

- основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;

- средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

уметь:

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;
- владеть:*
 - профессиональной терминологией;
 - навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
 - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
 - приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
 - навыками конструктивного критического анализа проделанной работы;
 - навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой или оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 34 часа индивидуальных занятий, 38 часов самостоятельной работы. Дисциплина ведется на протяжении 5 и 6 семестров.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		5	6
Контактная работа (всего)	34		
В том числе:			
Индивидуальные занятия	34	16	18
Самостоятельная работа студента (всего)	38	20	18
Зачет		–	✓
Общая трудоемкость (час.)	72	36	36

4. Содержание дисциплины

Изучение данной дисциплины предусматривает развитие навыков игры на родственном инструменте в объеме, необходимом для музицирования в оркестре, участия в струнных ансамблях.

Планирование учебной работы и выбор репертуара проводится с учетом индивидуальных способностей обучающихся. В репертуар включаются сочинения, различные по стилю, жанру и форме.

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по изучению родственных инструментов является урок, где рассматриваются

творческие вопросы исполнительства: анализируются музыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, приемы игры, артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструмента, а при необходимости – исполнительская редакция.

Наряду с практическим обучением игре на родственных инструментах, изучением их выразительных и технических возможностей, в задачи данной дисциплины входит ознакомление студентов с произведениями, специально написанными или переложенными для определенного родственного инструмента, а также с сольными фрагментами из симфонической, оперной и балетной музыки русских, зарубежных и современных композиторов.

В процессе обучения игре на родственном инструменте учитывается его видовая общность с основным инструментом, сходство аппликатур, приемов звукоизвлечения и т.д.

Для полного изучения особенностей родственных инструментов необходимо, чтобы студент знал историю возникновения, технического совершенствования родственного инструмента и развитие исполнительских приемов на нем.

Организация учебного процесса на родственном инструменте не регламентируется строго. Содержание занятий может варьироваться в пределах требований программы в зависимости от индивидуальных особенностей студента, его общей подготовленности, уровня развития навыков игры на основном инструменте, методов преподавания, других объективных условий.

Примерный программный годовой минимум обучающегося:

За время обучения студент должен выучить:

- мажорные и минорные гаммы с арпеджио в тональностях до двух знаков включительно в умеренном темпе, в штрихах деташе и легато;
- 5 – 6 этюдов;
- 3 – 4 пьесы;
- 3 – 5 сольных фрагментов из симфонической, оперной и балетной литературы.

Кроме того, студент должен приобрести навыки чтения с листа легких пьес и оркестровых партий в альтовом ключе (в умеренном темпе).

Все произведения и этюды могут исполняться по нотам.

Преподаватель выбирает порядок прохождения тех или иных тем, разделов дисциплины, количество часов для их освоения, соотносясь с творческими задачами и профессиональными возможностями обучающихся.

Приводимая ниже тематика разделов не ограничивает возможность преподавателя в выборе содержания того или иного раздела.

4.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Знакомство с конструктивными и звуковыми особенностями родственного инструмента

Краткая историческая справка. Освоение устройства музыкального инструмента и основы обращения с ним; знакомство с его технологическими особенностями и способами звукоизвлечения. Овладение аппликатурой и приемами звукоизвлечения в разных регистрах.

Тема 2. Работа над инструктивным материалом

Развитие игровых навыков на инструктивно-методическом материале (упражнениях, гаммах, арпеджио, каприсах и этюдах). Все эти виды инструктивного материала способствуют развитию двигательного-моторных навыков, улучшению качества основных видов штрихов (*détaché*, *legato*, *martelé*, *staccato*, *spiccato*), поддержанию игрового аппарата музыканта в хорошей технической форме.

Тема 3. Развитие инструментальных и исполнительских навыков

Изучение пьес, сольных фрагментов оркестровых партий, переложений и оригинальных произведений, написанных для исполнения на данном инструменте.

Совершенствование культуры звукоизвлечения (работа над певучим, содержательным, свободным звукоизвлечением), приобретение навыка контролируемого и разнообразного вибрата, тщательная проработка всех элементов музыкальной выразительности.

Тема 4. Формирование исполнительской самостоятельности

К числу форм работы, относящихся к разделу формирования исполнительской самостоятельности обучающегося, относятся следующие виды:

- чтение нотного текста с листа;
- самостоятельное прохождение отдельных произведений;
- прослушивание музыки, в том числе аудио и видеозаписей, посещение концертных мероприятий – академических концертов студентов, преподавателей, мастер-классов.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий:

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	ИЗ	СР	Всего часов
1.	Знакомство с конструктивными и звуковыми особенностями родственного инструмента	6	7	13
2.	Работа над инструктивным материалом	10	11	21
3.	Развитие инструментальных и исполнительских навыков	10	11	21
4.	Формирование исполнительской самостоятельности	8	9	17
		-	-	
	ИТОГО:	34	38	72

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Основными формами текущего контроля являются:

- проверка преподавателем выполнения заданий для самостоятельной работы;
- контрольные проигрывания разучиваемого сочинения в классе.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию самостоятельных занятий, имеет воспитательные цели. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. При оценивании учитывается:

- качество исполненной программы;
- отношение студента к занятиям;
- темпы продвижения.

Текущая аттестация определяет успешность развития студента и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Формой текущей аттестации в 5 семестре является контрольный урок. Форма проверки контрольного урока недифференцированная («зачет», «не зачет»).

недифференцированная система оценок	Критерии оценивания выступления (зачет)
зачтено	Исполнение программы художественно осмысленное, соответствует замыслу и стилю композитора, эмоционально-выразительное, технически качественное. Хорошее владение родственным инструментом.
не зачтено	Комплекс серьезных недостатков: много технических ошибок, неточная интонация, отсутствие понимания стиля и замысла исполняемого произведения. Отсутствие навыков исполнения на родственном инструменте.

5.2. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является исполнение программы на зачете, который проводится в конце 6 семестра. Итоговая аттестация определяет уровень сформированных компетенций, уровень и качество владения родственным инструментом в рамках представленной сольной программы.

Требования к программе итогового зачета:

- 1-2 этюда;
- 1-2 пьесы.

Произведения могут исполняться по нотам.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература:

1. Григорьев, В. Ю. (1927-1997). Методика обучения игре на скрипке / В. Ю. Григорьев. – Москва : Классика XXI, 2006. (Люберцы (Моск. обл.) : ПИК ВИНТИ. – 254 с. [2006]
2. Либерман М., Берляничик М. Культура скрипичного тона. – М.: Музыка, 2011. – 272 с.
3. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Т.2. – М.: Классика – XXI, 2004. – 303 с.
4. Шульпяков О.Ф. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб: Композитор. – 2006.
5. Янкелевич Ю.И. Педагогическое наследие. М.: Музыка, 2009. – 424 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. – СПб: Композитор, 2004 – 117 с. [1965]
2. Векслер, К. И. Исследования. Методические труды. Эссе: сборник статей к 60-летию педагогической деятельности / Климентий Иосифович Векслер; [авт. вступ. ст. Алексей Гвоздев; сост. Прасковья Таникова]. – Петрозаводск: Verso, 2015. – 141 с.
3. Гвоздев, А. В. Исполнительская техника скрипача : методология, теория, практика / А. В. Гвоздев ; Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Новосибирск : Новосибирская гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки, 2014. – 315 с.
4. Гинзбург Л.С. Исследования, статьи, очерки. – М.: Сов. композитор, 1971. – 382 с.
5. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. – СПб: Композитор, 2006. – 120 с.
6. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Левая рука. – СПб: Композитор, 2008. – 157 с. [2010, 2017]
7. Менухин И. Скрипка. Шесть уроков с Иегуди Менухиным. – М, 2009. – 166 с.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы:

- РАМ им Гнесиных
http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/multi
- Нотная библиотека <http://nlib.narod.ru/index.html>
- Нотные издания <http://tarakanov.net/>
- Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>
- Погружение в классику – классическая музыка
<http://intoclassics.net/?lsFDrw>
- Прямой эфир радио «Орфей» <http://www.muzcentrum.ru/orfeus/live/>
- Нотная библиотека https://imslp.org/wiki/Main_Page

- Архив классической музыки: <http://classic-online.ru/>

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс по дисциплине «Изучение родственного инструмента» (скрипка, альт) осуществляется в кабинетах №№ 311, 514.

В учебном процессе используются:

- рояль (пианино)
- ноты,
- пюпитры,
- стулья,
- стол,
- музыкальный инструментарий (скрипка, альт, скрипичный и альтовый смычки).

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов связана в первую очередь с развитием собственного музыкального мышления, умения без посторонней помощи подготовить произведение к исполнению. Основные виды работы должны быть направлены на более прочное усвоение тем дисциплины и рассчитаны на то, чтобы дополнить сведения, которые студенты получают на индивидуальных занятиях.

Самостоятельная работа студентов включает в себя:

- подготовка к контрольному уроку и зачету;
- прослушивание аудио- и видеозаписей выдающихся исполнителей на скрипке и альте;
- чтение литературы по методике игры на скрипке и альте.

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Они должны быть ежедневными. Количество времени, расходуемого в домашних занятиях, обуславливается степенью сложности проходимого музыкального материала, подготовкой к выступлениям на зачетах и концертах. Чтобы самостоятельные занятия были продуктивными,

студенту необходимо самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко сформулировать проблему и находить пути ее решения.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и проверяются каждый урок на занятиях по дисциплине «Изучение родственного инструмента».

Самостоятельная работа может выполняться студентом в классах, репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Необходимо помнить, что в достижении желаемого результата важную роль играет использование методической литературы по разучиваемому произведению, ознакомление с существующими на аудио- и видео-носителях интерпретациями, а также общее представление о стиле, эпохе создания произведения. Знакомство с существующими трактовками целесообразно начинать после того, как будет выработано собственное осмысленное представление о композиторском замысле и путях его реализации.

Рекомендуемая литература для изучения:

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. – СПб: Композитор, 2004 – 117 с.
2. Ауэр Л. Моя долгая жизнь в искусстве. – Санкт-Петербург: Композитор, 2006. – 215 с.
3. Гвоздев А.В. Исполнительская техника скрипача и проблемы игровых ощущений. – Новосибирск, 2013. – 368 с.
4. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М, 1965.
5. Камилларов Е. Техника левой руки скрипача. – Л., 1963.
6. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. – СПб: Композитор, 2006. – 120 с.
7. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Левая рука. – СПб: Композитор, 2008. – 157 с.
8. Менухин И. Скрипка. Шесть уроков с Иегуди Менухиным. – М, 2009. – 166 с.
9. Михайлов М. Этюды о стиле в музыке: статьи и фрагменты. – Л.: Музыка, 1990. – 288 с.
10. Понятовский С. Альт. – М.: Музыка, 1974.
11. Раабен Л. История русского и советского скрипичного искусства. – Л.: Музыка, 1978. – 199 с.
12. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Т.2. – М.: Классика – XXI, 2004. – 303 с.
13. Ямпольский И.М. Русское скрипичное искусство: очерки и материалы, ч.1. – М.; Л.: Музгиз, 1951. – 516 с.
14. Ямпольский Ю. Основы скрипичной аппликатуры. – М., 1955.

Примерные репертуарные списки для скрипки и альт

Скрипка

Развитие технических навыков:

- А. Марков Система скрипичной игры;
К. Флеш Гаммы и арпеджио для скрипки;

И. Галамян Гаммы и арпеджио;
Е. Гилельс Ежедневные упражнения скрипача;
Д. Гроссман Упражнения для развития техники левой руки скрипача
Избранные упражнения для скрипки сост. Т. Ямпольский

Этюды и каприсы из сборников:

Ш. Данкля 20 этюдов для скрипки;
Р. Крейцер Этюды для скрипки (ред. А. Ямпольского);
П. Роде 24 каприса для скрипки;

Пьесы:

Венявский Г. Легенда;
Глазунов А. Размышление;
Глиэр Р. Вальс;
Глюк К. В. Мелодия /обр. Ф. Крейсlera
Кабалевский Д. Импровизация.
Караев К. Вальс; из балета Семь красавиц;
Крейслер Ф. Муки любви, Радость любви, Прекрасный розмарин;
Мендельсон Ф. Песня без слов /обр. Крейсlera Ф.
Прокофьев С. Вальс из балета «Золушка»;
Рис Ф. Непрерывное движение;
Сарасате П. Андалузский романс;
Сибелиус Я. Ноктюрн и Мазурка;
Хачатурян А. Песня-поэма;
Чайковский П. Мелодия, Меланхолическая серенада;
Шнитке А. Сюита в старинном стиле.

Альт

Развитие технических навыков:

Гринберг М. Гаммы и упражнения для альтa.
Избранные оркестровые трудности из произведений русских композиторов (для альтa). Сост. Ф. Антропов, А. Чернышёв.
Избранные упражнения для альтa: Сост. Л. Гущина.
Избранные этюды для альтa. Вып.1, 2. Сост. Л. Гущина, Е. Стоклицкая.
Крейцер Р. 42 этюда для скрипки (переложение для альтa).
Палашко И. 10 концертных этюдов соч. 44; 20 этюдов соч. 36.
Палашко И. 24 мелодических этюда соч. 77.
Палшков Б. Оркестровые трудности и подготовительные этюды к ним.
Безруков Г; Ознобищев К. Основы техники игры на альтe, Гаммы и арпеджио.

Пьесы:

Бах И. С. Жига /переложение Страхова Е.;
Верачини Ф. Largo /перелож. Лепилова Д.;
Власов А. Мелодия;

Гендель Г. Ария;
Григ Э. Листок из альбома № 2, соч. 47 /перелож. Безрукова Г.;
Зитт Г. Тарантелла;
Корелли А. Allegro;
Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии, Танец девушек с лилиями
из балета «Ромео и Джульетта» /перелож. Страхова Е.;
Форе Г. Пробуждение /перелож. Багринцева А.
Цинцадзе С. Хоруми.
Шуберт Ф. Пчелка /перелож. Борисовского В.
Шостакович Д. Фантастический танец /перелож. Безрукова Г.