

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

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра народных инструментов
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины
Специальность

*Основная профессиональная образовательная программа
по специальности*
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)
вид - Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах

квалификация (степень) «Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»

Форма обучения - очная

Автор-составитель:
Ильгин К. В., доцент.

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №6
«6» февраля 2025 г.
зав. кафедрой В.А. Соловьев

Петрозаводск
2025

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. Промежуточный контроль*
 - 5.3. 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 ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

- формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений прошлого и современности, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля,
- воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения,
- овладение большим сольным, ансамблевым и оркестровым концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей,
- совершенствование механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, эмоциональной, волевой сфер,
- развитие артистического поведения, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у ассистентов-стажёров мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления,
- совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства,
- овладение всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры,
- стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства,
- воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки,
- совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование *универсальных и профессиональных* компетенций.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен обладать следующими компетенциями:

- *универсальными компетенциями:*
 - готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (**УК-1**);
- *профессиональными компетенциями:*
 - способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (**ПК-6**);
 - способностью осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (**ПК-7**);
 - способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (**ПК-8**);
 - способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (**ПК-9**);
 - готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (**ПК-10**).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

Знать:

- особенности педагогической и творческо-исполнительской деятельности;
- информацию в области исторических и философских знаний;
- основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров;
- основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;
- концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров;
- возможности и варианты организации мероприятий, базовые принципы построения публичного выступления и поведения на сцене;
- закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;
- концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров;
- базовые принципы построения публичного выступления и поведения на сцене;

Уметь:

- обогащать содержание своей педагогической и исполнительской деятельности;
- раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- формировать исполнительский план музыкального сочинения;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов;
- осуществлять на высоком уровне исполнительскую деятельность;
- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;

- самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров;

Владеть:

- знаниями в области исторических и философских знаний;
- музыкально-исполнительскими средствами выразительности;
- навыками создания собственной художественной интерпретации музыкального произведения;
- основами пропаганды достижений музыкального искусства;
- навыками подготовки к публичному выступлению и выступлению на записи.
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
- приемами психической саморегуляции.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 зачетных единиц, 1800 часов. Программой дисциплины предусмотрены 130 часов индивидуальных занятий, 1481 час самостоятельной работы, 189 часов отводится на подготовку к экзаменам по дисциплине.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр			
		1	2	3	4
Контактная работа (всего)	130				
В том числе:					
Индивидуальные занятия	130	32	36	32	30
Самостоятельная работа ассистента-стажера (всего)	1481	409	405	265	402
Зачет		–	–	–	✓
Экзамен	189	63	63	63	–
Общая трудоемкость (час.)	1800	504	504	360	432

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Специальность» ориентируется на индивидуальные особенности ассистента-стажера, степень его одаренности, уровень его подготовки. В этой связи она допускает определенную свободу и не формализуется так строго, как в предшествующих ступенях

профессиональной подготовки. Количество пройденных произведений варьируется, в зависимости от конкретных творческо-исполнительских задач ассистента-стажера (подготовка к конкурсу, к концертным выступлениям и др.).

Ассистент-стажер должен постоянно расширять свой репертуар, включая произведения различных стилей и жанров, в том числе: сочинения композиторов-классиков, оригинальная музыка, миниатюры и развернутые произведения, современная музыка, виртуозные пьесы и этюды, концерты для инструмента с оркестром.

Творческий руководитель выбирает порядок прохождения отдельных разделов дисциплины, соотносясь с творческими задачами и профессиональными возможностями обучающихся, а также с академическими планами обучения, определяет количество часов для их прохождения.

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

Наименование раздела	Содержание раздела
- <i>Работа над художественными произведениями.</i>	Музыкально-теоретический и исполнительский комплексный анализ исполняемых музыкальных произведений, прослушивание звуко – и видео записей произведений в исполнении различных музыкантов. Умение делать сравнительный и критический анализ интерпретации одного и того же произведения разными исполнителями.
- <i>Художественная интерпретация и ее техническое воплощение.</i>	Подготовка к публичным выступлениям Проблемы предконцертной подготовки и их решение. Авто-тренинг. Предварительное проигрывание. Аудио и видео запись занятий и репетиций выступлений и их прослушивание и просмотр, и критический разбор. Способность самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром Умение самостоятельно создавать собственную интерпретацию музыкального произведения. Умение исполнять музыкальные произведения убедительно, ярко, артистично, виртуозно.
- <i>Совершенствование качеств исполнительского аппарата и поддержание его на высоком техническом уровне.</i>	Знание психолого-физиологических особенностей и закономерностей их формирования, дальнейшее развитие исполнительского аппарата и контроль над ним. Дальнейшее совершенствование специальных умений и навыков, позволяющих виртуозно преодолевать технические трудности повышенного уровня.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий:

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	ИЗ	СР	К	Всего часов
-------	--	----	----	---	-------------

1.	Работа над художественными произведениями	20	281	-	301
2.	Художественная интерпретация и ее техническое воплощение	100	1000	-	1100
3.	Совершенствование качеств исполнительского аппарата и поддержание его на высоком техническом уровне	10	200	-	210
	Контроль (экзамен)	-	-	189	189
	ИТОГО:	130	1481	189	1800

Творческий руководитель по специальности самостоятельно определяет выбор тем, порядок их прохождения и количество необходимых для их освоения часов аудиторной и самостоятельной работы, исходя из способностей и подготовки ассистента-стажера. При этом сохраняется порядок прохождения обязательных произведений в соответствии с материалами, устанавливающими содержание промежуточных и итоговых аттестаций.

Программный минимум для I курса

Два произведения композиторов XVI – XVIII века.

Два циклических произведения, либо произведения крупной формы (соната, сюита и т.д.).

Две-три пьесы виртуозного характера отечественных и зарубежных композиторов (в том числе, основанные на современной композиторской технике).

Две пьесы кантиленного характера.

Два произведения, подготовленные самостоятельно.

Программный минимум для II курса

Два произведения композиторов XVI – XVIII века.

Два циклических произведения, либо произведения крупной формы (соната, сюита и т.д.).

Две пьесы концертного виртуозного характера отечественных и зарубежных композиторов.

Две пьесы кантиленного характера

Два произведения, подготовленные самостоятельно.

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем во время проведения занятий, а также при подготовке к конкурсам и концертным выступлениям. Ассистент-стажер должен посещать все занятия, репетиции. Участвовать в концертной работе консерватории.

На занятия ассистент-стажер должен приходить с освоенными в процессе самостоятельной работы музыкальными произведениями, в которых должен представить:

- углубленное осмысление нотного текста;
- анализ художественных и технических особенностей произведений;
- совершенствование исполнительских навыков;
- осмысление исполнительских задач;
- работу над индивидуальным творческим заданием творческого руководителя;
- углубленное изучение творчества композитора, определенного стиля, путем прослушивания записей выдающихся исполнителей с целью накопления (приобретения) слухового опыта и чтения необходимой литературы.

Формой текущего контроля могут выступать участие в концертах, фестивалях, конкурсах с разнообразными программами, как освоенными в образовательном процессе, так и выученными самостоятельно. Такие выступления должны демонстрировать высокий профессиональный уровень владения ассистентом-стажером навыками концертного сольного исполнительства, владением техническими и музыкально-художественными средствами выразительности, формой произведения, точностью стиля, демонстрировать способность к собственной исполнительской интерпретации.

5.2. Промежуточный контроль

Формой промежуточного контроля выступают экзамены в **1, 2, 3 семестрах** в виде концертных выступлений: Программы выступления ассистента-стажера составляются индивидуально, могут состоять из произведений нескольких композиторов, разных по жанру (полифонические сочинения, оригинальная музыка, произведения композиторов-классиков, романтиков или современных авторов), стилю, или представлять собой монографические концерты. При этом общая продолжительность выступлений должна составлять не менее 30 минут. Выступления ассистентов-стажеров на экзаменах оцениваются комиссией по пятибалльной системе.

Основные критерии оценки, выставяемой на экзаменах

Дифференцированная система оценок	Критерии оценивания выступления (экзамен)
<i>5 (отлично)</i>	Исполнение программы художественно осмысленное, соответствует замыслу и стилю композитора, эмоционально-выразительное, технически качественное. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям, предъявляемым к концертному исполнителю высшей квалификации.
<i>4 (хорошо)</i>	Грамотное, художественно-выразительное

	выступление с небольшими техническими недочетами. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям на данном этапе обучения.
3 (удовлетворительно)	Исполнение с большим количеством недочетов; слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата, допущенные текстовые ошибки в исполнении, повлекшие за собой разрушение формы, потерю музыкальности в исполнении и стиля исполняемой программы. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям на данном этапе обучения или на порядок ниже.
2 (неудовлетворительно)	Комплекс серьезных недостатков; много технических ошибок, не точная интонация, отсутствие понимания стиля и замысла исполняемого произведения. Уровень исполняемых произведений ниже требований программы на данном этапе обучения.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля выступает зачет, который проводится в конце **4 семестра**. Зачет проводится в виде прослушивания (или концертных выступлений) выпускной квалификационной работы (полностью или частями) в присутствии членов кафедры, в открытом режиме.

Оценки «зачтено» заслуживает исполнение, при котором обучающийся демонстрирует полное владение исполнительскими навыками, чувством формы, стиля, точностью прочтения музыкального текста, выразительностью, технической свободой, артистизмом.

Оценка «не зачтено» выставляется за невыученную программу, или за исполнение, в котором выявляется целый комплекс серьёзных недостатков.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Ильгин К. Основы технической подготовки гитариста в системе профессионального музыкального образования Учебно-методическое пособие по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» специализация «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» (гитара) - Санкт-Петербург: Изд-во «Астерион», 2019 – 52 с.

2. Имханицкий М. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. – Москва, 2008.

6.2. Дополнительная литература

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М.: Музыка, 1965.

2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Советский композитор Л., 1974.

3. Браудо И. Артикуляция. – Советский композитор, 1973

4. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М., Музыка 1968.

5. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. – М., учебное пособие РАМ им. Гнесиных 2002.

6. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. М.: Музгиз, 1951.

7. Петропавловский А.А. - Гитара и скрипка: фактурные функции и звуковой баланс в ансамбле//Актуальные проблемы высшего музыкального образования - 2015г. №2(36)

8. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. [3-е изд.] – М., 2003.

9. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя [Текст] / О.Шульпяков. – СПб.: Композитор, 2005. – 36 с.

10. Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ [Текст] / О.Шульпяков. – Л.: Музыка, 1986. – 126 с.

11. Шульпяков О.Ф. О психофизическом единстве исполнительского искусства [Текст] / О.Шульпяков; Вопросы теории и эстетики музыки; вып. 12. – Л.:Музыка, 1973. – С. 187-222

12. Шульпяков О.Ф. Техническое развитие музыканта-исполнителя: проблемы методологии [Текст] / О.Ф.Шульпяков. – Л.: Музыка, 1973. – 104 с.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы:

1. Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>

2. Аудио (классика)

<http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>

3. Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>

4. Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm

5. Классика ноты <http://www.bh2000.net/score/>

6. Нотная библиотека <http://www.piano.ru/library.html>

7. Нотная библиотека <http://nlib.narod.ru/index.html>

8. Погружение в классику – классическая музыка
<http://intoclassics.net/?lsFDrw>

9. Сайт музыкальных педагогов <http://musicteachers.at.ua/>

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр) <https://e.lanbook.com/books/2612>

Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Электронная библиотека Российского института истории искусств
<http://www.bibl.artcenter.ru/>

РАМ

им

Гнесиных

http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/multi

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 P7 (лицензионное, Российское ПО)
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. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс по дисциплине «Специальность» осуществляется в кабинетах №№ 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 312, 324.

В учебном процессе используются:

- рояль (пианино)
- ноты,
- пюпитры,
- стулья,
- столы,
- шкафы.

Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы

В организации учебного процесса по дисциплине «Специальность» особое значение придается самостоятельной работе ассистента-стажера, направленной на выполнение индивидуального задания, которое связано с освоением музыкальных произведений, с развитием и закреплением навыков сольного музицирования, осмыслением исполнительских задач и анализом изучаемых произведений, индивидуальным творческим заданием. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и проверяются каждый урок на занятиях по специальности.

Самостоятельная работа ассистента-стажера должна быть:

- тщательно продумана и спланирована;
- носить систематический характер; важно постоянное поддержание своей пианистической формы;
- интенсивной и эффективной; результативность должна достигаться в наименьшие сроки;

- основана на интеллектуальном подходе к решению точно поставленных конкретных задач; анализ и изучение возникающих трудностей должны превалировать над количеством проигрываний;

- основана на разумном распределении времени на каждый из этапов изучения произведения (максимальное сокращение этапа ознакомления, разбора и разучивания произведения наизусть в пользу этапа тщательной проработки всех деталей, технического совершенствования и выстраивания исполнительской концепции);

- носить творческий характер, предполагающий самостоятельность, оригинальность и отсутствие механического шаблона; необходимо чередовать порядок и последовательность решаемых задач.

Самостоятельная работа может выполняться ассистентом-стажером в классах, репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистента-стажера должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к комнатам прослушивания и просмотра фонотеки, учебной и учебно-методической литературе в читальном зале библиотеки, конспектами лекций, аудио - видеоматериалами и т.д. 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.

План курса считается выполненным в том случае, если ассистент-стажер освоил и выполнил все задания самостоятельной работы, выступил на зачетах и экзаменах, добился свободного владения нотным текстом, использовал концертную форму показа сочинения.