Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет консерватория

Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов

ПРИНЯТО

на заседании кафедры

«5» июня 2024 г. (протокол №13),

______________ В.А. Метлушко

__________________ 2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

Б1.В.02 СОВРЕМЕННое исполнительское искусство

Направление подготовки 53.04.01 – Музыкально-инструментальное искусство

Магистерская программа – Оркестровые струнные инструменты

Квалификация (степень) выпускника - магистр

Форма обучения - очная

Краснодар

2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины вариативной части обучающимся очной формы обучения по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство в 3 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **53.04.01** *-* **Музыкально-инструментальное искусство** (уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 815 и основной профессиональной образовательной программой

Рецензенты:

заслуженный деятель искусств России, профессор, ректор института им. Ипполитова-Иванова доцент кафедры оркестровых струнных,	В. И. Ворона

духовых и ударных инструментов А.Ю. Харатянц

Составитель:

профессор кафедры оркестровых струнных,

духовых и ударных инструментов ……………………………С.Н. Жмурин

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов «5» июня 2024 г., протокол № 13.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-методического совета КГИК «18» июня 2024 г., протокол

№ 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 6.1. Контроль освоения дисциплины 6.2. Фонд оценочных средств 6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося	7 8 8 8
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	8
7.1. Основная литература	8
7.2. Дополнительная литература	11
7.3. Периодические издания	11
7.4. Интернет-ресурсы	11
7.5. Программное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	11

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью данной дисциплины является развитие у студентов личностно-профессиональных качеств, основанное на формировании общекультурных универсальных и профессиональных компетенций, воспитании музыкально образованных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений современных композиторов.

Задачи:

формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении современных музыкальных произведений, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение студентом современным концертным репертуаром, включающим произведения различных жанров и стилей, развитие творческого воображения, артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, овладение студентом современными видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, результативной самостоятельной работы над произведением.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.02 «Современное исполнительское искусство» относится к вариативной части дисциплин по выбору. Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику-бакалавру системы профессионального образования в области музыкального искусства.

В ходе освоения дисциплины «Современное исполнительское искусство» студенты опираются на теоретические и практические основы дисциплин учебного плана подготовки магистров. Предметы, курсы, дисциплины, на изучении которых базируется освоение данной дисциплины: Специальный инструмент, Теория и история музыкального искусства, Методика преподавания профессиональных дисциплин, История исполнительства на оркестровых струнных инструментах, Квартет. Обучающийся получает определенный концертный опыт интерпретации произведений, на практике овладевает современными музыкальными стилями. Освоение данной дисциплины необходимо для защиты выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
знать	уметь	владеть
Способен выполнять научные исследования в области музыкально-инструментального искусства и культуры, владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области музыкально-инструментального искусства и музыкального образования, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования, организовывать и проводить научно-практические конференции, семинары, мастер-классы (ПК-1)	сочинения XX-XXI вв. для оркестровых инструментов	организовать занятия на родственных инструментах, а также аутентичных инструментах	***-***опытом игры на родственных и аутентичных инструментах -
Способен применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, планирования финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности посредством собственной сольной и ансамблевой исполнительской деятельности. (ПК-3)	***-***нотные издания и сочинения композиторов XX-XXI веков различных национальных школ -сочинения XX-XXI вв. для оркестровых	-пользоваться анализом исполнительской интерпретации композиторов XX-XXI вв.	опытом исполнения сочинений композиторов XX-XXI веков различных национальных школ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра			Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успевае-мости *(по неделям семестра)* Форма промежу-точной аттестации *(по семестрам)*
Л	ПР		ИЗ	СР	К
1	Изучение современного репертуара отечественных и зарубежных композиторов	3		16	16			58	18	экзамен
ИТОГО:				15	16			58	18	

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы*.*

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала** **(темы, перечень раскрываемых вопросов):** **лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа**		**Объем часов /з.е.**	**Формируемые компетенции** **(по теме)**
1	**2**		**3**	**4**
3 семестр Раздел 1. Изучение современного репертуара отечественных композиторов				
Тема 1. **Изучение произведений современных авторов отечественной композиторской школы**		*Лекции:* Стилистические характеристики исполнения произведений современных композиторов. Особенности современного музыкального языка, текстовые трудности современной нотации. Современная знаковая система – трактовка, расшифровка. Отход от традиционной гармонии, формы.	*8*	ПК-1 ПК-3
Практические занятия Знакомство с произведениями Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайдуллиной, Г. Банщикова, С. Слонимского. А. Эшпая и др.	*8*
Самостоятельная работа: работа с литературой. Закрепление пройденного материала. Прослушивание современных произведений	*29/9*
Раздел 2. Изучение современного репертуара зарубежных композиторов				
Тема 2. **Изучение произведений современных композиторов зарубежных стран**		*Лекции:* Художественные направления и пути развития зарубежной музыки ХХ века. Реформация тонально-гармонической системы Стилистические особенности композиторского мышления, смысловая и образная сферы современной музыки.	*8*	ПК-1 ПК-3
Практические занятия Знакомство с произведениями П. Булеза, К. Пендерецкого, Д. Лигети, Л. Берио, А. Пьяццоллы	*8*
Самостоятельная работа: работа с литературой. Закрепление пройденного материала. Прослушивание современных произведений	*29/9*
Вид итогового контроля зачет				
Всего			*108*	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины «Современная музыка для оркестровых струнных инструментов» проводится в форме лекционных и практических занятий. Освоение дисциплины направлено на воспитание высокопрофессиональной личности и формирование широкого исполнительского диапазона и творческих устремлений музыканта. Изучение модуля происходит с ориентацией на основной вид деятельности исполнителей на духовых и ударных инструментах.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных профильных учебных заведений, мастер-классы ведущих музыкантов России и зарубежья. Обязательным является прослушивание аудио- и видеодисков, посещение концертов классической и джазовой музыки.

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины «Современное исполнительское искусство» производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

Устный опрос

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в виде экзамена в 3 семестре.

6.2.Фонд оценочных средств

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) *(не предусмотрено)*

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля*(не предусмотрено)*

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено)*

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине*(не предусмотрено)*

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Какие современные исполнительские приемы вы знаете?
2. Назовите произведения современных отечественных композиторов написанных для струнно-смычковых инструментов?
3. Какие современные исполнительские приемы игры на струнных инструментах вы знаете?
4. Назовите произведения современных авторов написанных для инструментальных ансамблей?
5. Назовите выдающихся современных отечественных композиторов, написавших произведения для струнных инструментов?
6. Назовите современных авторов зарубежной композиторской школы, написавших произведения для струнных инструментов?
7. Какие виды современной нотации вы знаете?

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ *(не предусмотрено)*

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1.Основная литература

1. Жмурин, Сергей Николаевич. Дуэты для струнных инструментов : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 70 с. : портр. – ISBN 979-0-9003469-3-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
2. Как исполнять Баха / сост. М.С. Тостоброва. – М.: Классика – ХХ1, 2010. – 208 с.
3. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания [Текст]: худож. идеи европейской музыки XVII - XX вв.; учеб. пособие для муз. вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. - 2-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2010. - 428 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
4. Слонимский, С.М. Соната [Ноты]: для виолончели и фп. / С.М. Слонимский. - СПб.: Композитор, 1994. - 40 с. - (Золотой репертуар виолончелиста)
5. Слонимский, С.М. Сюита [Ноты]: для альта и фп. / С. М. Слонимский; С.М. Слонимский. - Клавир и партия. - СПб.: Композитор, 2006. - 24 с.
6. Шнитке, А. Соната № 2: Для скрипки и фп / А. Шнитке; А. Шнитке. - М.: Сов. композитор, 1976. - 38 с. : нот

7.2. Дополнительная литература

1. Гинзбург, Л.С. О работе над музыкальным произведением/ Л.С. Гинзбург. – 4-е изд., доп. – М.: Музыка, 1981. – 143 с., нот.
2. Денисов, Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов. – М.: Советский композитор, 1986. – 206 с.
3. Жмурин, Сергей Николаевич. Изучение оркестровых трудностей для виолончели в произведениях отечественных композиторов XIX-XX веков : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство, Оркестровые струнные инструменты / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн. дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2021. – 95 с. : портр. – ISBN 979-0-9003431-2-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
4. Методические материалы по курсам камерного ансамбля и струнного квартета/ сост. Е.Н. Прасолов. – Тольятти: Издательство ТИИ, 2003. – 72 с.
5. Мильтонян, Степан Ованесович. Педагогика гармоничного развития скрипача : учебное пособие / С. О. Мильтонян. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 322, [1] с. : нот., рис. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-5410-5 (Лань). – ISBN 978-5-4495-0633-7 (Планета музыки). – Текст (визуальный) : непосредственный.
6. Слонимский, С.М. Свободный диссонанс: Очерки о русской музыке / С. М. Слонимский; С.М. Слонимский. - СПб.: Композитор, 2004. - 144 с.: ил. - ISBN 5-7379-0250-1
7. Современная музыка. Учебно-методический комплекс / - Кемерово: КемГУКИ, 2011. - 138 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228127
8. Хруст, Н. Новые техники игры на музыкальных инструментах [Текст]: / Н. Хруст // Музыкальная жизнь. – 2010. - №11. С. 30-32.

7.3. Периодические издания

Музыкальная жизнь

Музыкальная академия

Культура

Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы:

1. Университетская библиотека он-лайн (biblioclub.ru)
2. РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru) Электронный каталог библиотеки
3. КГИК - более 160 000 записей;
4. Большой архив музыкальных записей, а также нотного материала
5. http://classic-online.ru;
6. Крупный нотный архив http://imslp.org;
7. Нотный архив http://notes.tarakanov.net;
8. Интернет-издание, освящающее новости в мире классической музыки http://www.classicalmusicnews.ru;
9. Новости классической музыки (на английском языке) http://www.playbillarts.com/index.html;
10. Информационный портал о мире искусства и классической музыки
11. http://arzamas.academy/materials/808;
12. Словарь для музыкантов http://www.music-dic.ru;
13. Журнальный зал magazines.russ.ru;
14. Библиотека пьес biblioteka.teatr-obraz.ru;
15. Электронная библиотека РГБ (http:// elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru);
16. Электронная библиотека студента (http://studylib.com/humanitarian/);
17. Периодические издания:
18. Культура культуры: http://www.cult-cult.ru/;
19. Музыкальный Клондайк (Газета): http://www.muzklondike.ru/archive/;
20. Наше наследие: http://www.nasledie-rus.ru/;
21. Педагогика искусства: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm;
22. Российский научный журнал: http://rnjournal.narod.ru/journal_ru.html;
23. Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Занятия в классе «Современное исполнительское искусство» являются важным компонентом профессионального развития музыканта-исполнителя. Одно из главных условий достижения положительного результата – это систематичность и целеустремлённость в самостоятельной работе.

Важный фактор, определяющий качество процесса обучения - мотивация. Для её повышения рекомендуется подготовка и участие в исполнительских конкурсах, выступления в концертах и организация других творческих проектов.

Особое внимание необходимо уделить организации самостоятельных занятий. Необходимо помнить, что на качество запоминания и формирования навыков влияют точность повторений, режим повторений, мотивация и осознанность основных целей и путей их достижения.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Windows XP, Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 2007.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий, специализированных классов с роялями, пультами и стульями, для проведения концертов - концертные залы с концертными роялями, пультами и стульями.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное и стриминговое оборудование .

Обучающиеся пользуются

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;

- учебниками и учебными пособиями;

- аудио и видео материалами;

- лабораториями истории и теории музыки.

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.