

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИЗУЧЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Уровень образовательной программы специалитет
Специальность 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
Специализация Концертные струнные инструменты
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра оркестровых струнных инструментов

Красноярск 2024

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 731 от 01.08.2017

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 13.05.2024 г., протокол № 9

Разработчик:

заслуженный артист Красноярского края, доцент Николаев И. Г.

Заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов:

заслуженный работник культуры Красноярского края, доцент, кандидат искусствоведения Царева Е. С.

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель:

Расширение репертуара камерной инструментальной музыки, знакомство со спецификой аутентичного исполнения произведений старинных композиторов и особенностями инструментария прошлых столетий, совершенствование специфического ансамблевого художественно-исполнительского арсенала, развитие творческих качеств студента, как будущего участника профессионального инструментального ансамбля. Воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, 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.

1.2 Задачи:

Овладение навыками ансамблевой игры на старинных инструментах, спецификой их настройки и особенностями интонирования, разнообразием исполнительских средств выразительности; 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 ансамблевым 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, полифонического, тембрового слуха; 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 чтения с листа, результативной самостоятельной работы над произведением.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Изучение аутентичных инструментов» включена в факультативные дисциплины Блока 1 и изучается на протяжении 7-8 семестров в объеме 70 часов практических занятий. Форма итогового контроля – зачет в конце периода изучения.

3. Требования к уровню освоения курса

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
-------------	-----------------------------------

ПК-3. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;
---	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
Из них: практических	36	34	70
Самостоятельная работа (всего)	18	20	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	108
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	-	зачет	
Общая трудоемкость, час	54	54	108
ЗЕ	1.5	1.5	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Семестр изучения	Содержание курса	Компетенции
7 семестр	Изучение инструментов эпохи барокко. Приобретение навыков музицирования на аутентичных инструментах. Работа над совершенствованием навыков владения, особенностями интонирования и настройки старинных инструментов;	ПК-3
8 семестр	Подготовка произведения эпохи барокко. Работа над стилистически верным прочтением и исполнением авторского текста. Одно произведение, подготовленное самостоятельно.	

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр изучения	Практические занятия	СРС	Всего час.
5 семестр	36	18	54

6 семестр	34	20	54
всего	70	38	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература.

1. Арнонкур, Николаус. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди [Текст] : пер. с нем. / Н. Арнонкур ; предисл. Т. Т. Гринденко ; пер. С. В. Грохотов. – Москва : Классика-XXI, 2014. – 278 с. : нот.: мяг. ISBN 978-5-89817-384-5
2. Арнонкур, Николаус. Музыка барокко : путь к новому пониманию / Н. Арнонкур ; пер. О. Р. Коваль. – Москва : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. – 247 с. : ил. мяг. – (Палладио) . ISBN 978-5-386-12501-1
3. Вирдунг (Фирдунг), Себастьян. Трактат о музыке = Musica getutscht : (1511 г.) / С. Вирдунг (Фирдунг) ; пер. и коммент. М. С. Толстоброва. – Санкт-Петербург : Earlymusic, 2004. – 147 с. : ил. тв. ISBN 5-902795-02-8 5.
4. Моцарт, Леопольд. Фундаментальная школа скрипичной игры : учебное пособие / Л. Моцарт ; пер. М. А. Куперман. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2023. – 216 с. – URL: <https://reader.lanbook.com/book/307508> (дата обращения: 25.08.2023). - Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-507-46297-1. ISBN 978-5-4495-2422-5. ISMN 979-0-66005-052-1. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература

1. Браудо, Исая Александрович. Артикуляция [Текст] : (о произношении мелодии) / И. А. Браудо ; сост. А. И. Браудо ; вступ. ст. Л. Г. Ковнацкая, М. П. Мищенко. – Санкт-Петербург : [б.и.], 2014 (Тип. "Нестор-История"). – 395 с. : нот.: тв.
2. Вольфрум, Филипп. Иоганн Себастьян Бах : разрешенный перевод со 2 - го издания : с 16 иллюстрациями, 20 факсимиле и нотными примерами / Ф. Вольфрум ; пер. Е. М. Браудо ; вступ. ст. Е. М. Браудо ; примеч. Е. М. Браудо. – Санкт-Петербург : П. Юргенсон, 1912. – 252 с.

Журналы

1. Вестник РАМ им. Гнесиных [Электронный ресурс] : периодическое электронное научное издание / гл. ред. **Н. В. Заболотная**, ; отв. ред. **Ю. В. Артамонова**, . – Электрон. периодическое изд. – (, ISSN 1998-6823) . – Режим доступа : <http://gnesin-academy.ru/vestnikram/page.php?ID=1> . - публикация новейших исследований в различных сферах музыкальной науки - теории и истории музыки и музыкального исполнительства, музыкальной педагогики и методики, этномузыкологии и духовной музыки.
2. Образование в сфере искусства [Электронный ресурс] : научно-информационный журнал Ассоциации музыкальных образовательных учреждений. – Магнитогорск : Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки. – Режим доступа : http://amou.pro/sites/default/files/Образование%20в%20сфере%20искусства%20No.%201%20_%202013_1.pdf . - Журнал включен в информационную систему «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). Адресован руководителям и преподавателям образовательных учреждений искусства и культуры, аспирантам вузов искусств,

ученым-искусствоведам, сотрудникам творческих организаций, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами искусства, науки и художественного образования.

3. Горев, Павел Михайлович, Концепт [Электронный ресурс] : Научно-методический электронный журнал / гл. ред. П. М. Горев ; отв. ред. **Е. В. Козлова**, . – Электрон. периодическое изд. – (, ISSN 2304-120X) . – Режим доступа: <http://www.covenok.ru/koncept/o-jurnale.html> . - К публикации в электронном периодическом научно-методическом журнале «Концепт» принимаются ранее не публиковавшиеся статьи и методические разработки, содержащие оригинальные результаты исследований. Является официальным изданием, ссылки на который учитываются ведущими организациями, в частности ВАК, как печатный труд.
4. Старинная музыка [Электронный ресурс] : журнал ВАК. – Электрон. периодическое изд. – М. : ПРЕСТ. – Режим доступа : <http://stmus.nm.ru/> .
5. Музыка и время [Электронный ресурс] : журнал ВАК. – Современный музыкальный журнал. – 1 файл в формате PDF. – М. : ООО Научтехлитиздат. – Режим доступа: <http://music.tgizd.ru/ru> .
6. Проблемы музыкальной науки [Электронный ресурс] : российский научный специализированный журнал. – Российский рецензируемый научный журнал (ВАК). – Режим доступа: <http://ufaart.ru/old/naukamuzyki.htm>. – Уфа : Уфимская государственная академия искусств им. З.Исмагилова (УГАИ). – Режим доступа: <http://journal-rmn.narod.ru/index/0-10> .
7. Dialettica del suono [Электронный ресурс] : электронный журнал творческого объединения «Диалектика звука» и МолОта / гл. ред. Д. Афоничев ; ред. **Е. Кравцун**, . – Электрон. периодическое изд. – Режим доступа: <http://youngcomposers.ru/ru/library/publikatsii/19-dialettica-del-suono-sovmestnyj-zhurnal-tvorcheskogo-obedineniya-dialektika-zvuka-i-molota> . - электронный журнал, посвященный современной академической музыке.
8. Das Orchester [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Электрон. периодическое изд. – [Б.и.]. – Режим доступа : <http://www.dasorchester.de/> . - Зарубежный журнал (Германия), рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3-го поколения.
9. Other Minds [Электронный ресурс] : электронный журнал о современной музыке. – Электрон. периодическое изд. – Режим доступа : <http://www.otherminds.org/> . - Сообщество сторонников современной музыки.
10. The Musical Quarterly [Электронный ресурс] : [зарубежный журнал]. – Зарубежный журнал, рекомендованный федеральными государственными стандартами ВПО 3-го поколения. – Режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/our_journals/musqtl/about.html. – Оксфорд : Издательство Оксфордского университета. – Режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/our_journals/musqtl/about.html .

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный

- институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
 - 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
 - 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
 - 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
 - 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Шкалы оценивания и критерии оценки

Исполнение программы позволяет оценить формирование следующие знания, умения и навыки практической деятельности:

знать:

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

Критерии оценки исполнения программы

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
1. Зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения;	исполнение примитивное в содержательном стилевом и художественном планах	поверхностное понимание стиля и образа исполняемого произведения.	есть четкое понимание стиля и содержания исполняемого произведения с небольшими неточностями	художественное раскрытие образного содержания произведения полностью выдержано.
2. Неукоснительное знание студентом нотного текста исполняемых произведений	исполнение с большими недостатками в прочтении и реализации нотного текста произведения	частичное незнание студентом нотного текста	достаточно уверенное знание текста с незначительными погрешностями	Безупречное знание студентом музыкального текста исполняемых произведений

			и	й.
3. Свободное владение инструментом, знание его природы, технических возможностей и особенностей настройки, владение всей палитрой выразительных средств инструмента;	исполнение не соответствующее минимальным допустимым параметрам качества – с серьезными и многочисленными погрешностями в технике и артикуляции	частичное и недостаточно качественное применение технических навыков при исполнении	достаточно хорошее владение техническими навыками и умение применять их при исполнении произведений	безупречно качественное исполнение музыкального произведения в техническом отношении
4. Убедительность интерпретации, яркость творческого мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент	исполнение не уверенное, не выразительное, инертное в эмоциональном плане	исполнение малоинтересное в эмоциональном плане и не свободное в артистическом отношении	исполнение достаточно интересное, но недостаточно яркое артистически	исполнение яркое и эмоциональное артистически и свободное

7.2. Типовые контрольные задания

Примерная программа состоит из исполнения одного ансамблевого сочинения крупной формы композиторов эпохи барокко.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

7.3.1. Формы контроля уровня обученности студентов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, итоговый контроль (зачет), контроль самостоятельной работы.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде контрольного урока.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в конце 8 семестра.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего периода обучения. Формы контроля: *исполнение в классе*. Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине.

7.3.2. Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим практические занятия. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
- Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в форме афиши или объявления.
- Аттестуемые студенты выступают в концертной одежде.
- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения.

7.4. Структура зачета

Зачет включает в себя исполнение программы в классе. Знания, умения и владение предметом студента оценивается по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Приступая к изучению дисциплины «Изучение аутентичных инструментов» студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств; а также с нотной, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы; ознакомиться с

фондом вузовской фонотеки. Студент должен иметь возможность заниматься самостоятельно на роялях в аудиториях кафедры в свободное от учебных занятий время.

Предмет «Изучение аутентичных инструментов» является одним из звеньев образовательного процесса студента в вузе. Задачей педагога является подготовить специалиста, обладающего знаниями и музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной профессиональной деятельности, как в исполнительстве, так и в педагогической сфере. Студент должен свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства, самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные источники музыкальной информации сформировать индивидуальную творческую модель в контексте времени. Предлагаются следующие направления в работе студента:

- знать основные исполнительские тенденции в музыкальном исполнительстве;
- изучать нотные редакции, периодически обращаясь и сверяясь с уртекстом произведения;
- прослушивать записи различных исполнений, уметь сравнить их и проанализировать;

Главной целью воспитания юного музыканта является обретение им самостоятельности в профессии. Индивидуальные занятия самого студента играют огромную роль в его обучении и должны быть грамотно организованы.

Содержание самостоятельной работы в рамках дисциплины «Изучение аутентичных инструментов» - это, во-первых, проработка материала, который был пройден на уроке, закрепление и уточнение умений, которые были наработаны во время аудиторных занятий. Домашняя работа студента должна вестись в нескольких направлениях. Во-первых, это умение поставить перед собой высокую профессиональную планку и постараться сформировать слуховое представление и слуховую потребность. Для решения этой задачи чрезвычайно полезно прослушивание произведения, проходимого на уроках, в исполнении мастеров. Во-вторых, это изучение методической литературы в рамках дисциплины.

2. Формы самостоятельной работы.

1. Для наглядной практической демонстрации анализируемого фрагмента музыкального произведения: форма игрового движения, основные принципы работы над ним; формы работы над конкретным произведением;

2. При подготовке к устному ответу (коллоквиуму) рекомендуется использование методов и приемов музыкально-стилистического, содержательного и исполнительского анализа музыкального материала.

3. Подготовка к вопросам, связанных со знанием и анализом конкретных музыкальных произведений, а также к вопросам общеисторического и общеэстетического плана, подразумевает обязательное прослушивание соответствующих музыкальных произведений с использованием клавиров и партитур. Во время прослушивания рекомендуется самостоятельно и с помощью учебно-методической литературы выделить основные тематические единицы и проследить процесс их развития, определять границы формы, определять технические и художественные задачи, стоящие перед исполнителем, анализировать стилистические признаки и закономерности того или иного произведения и иметь возможность практической демонстрации отдельных фрагментов сочинения.

Дополнительная литература:

Арнонкур, Николаус. Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки. — Режим доступа: http://royallib.com/book/arnonkur_nikolaus/muzika_yazikom_zvukov_put_k_novomu_ponimaniyu_muziki.html

Велан, Жан-Клод. Правила исполнения музыки в эпоху барокко (XVII-XVIII вв.) — 1775. — М., — 1985.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

пульта, стулья

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБСАbsotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль

«SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Опера, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip