Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И.Глинки»

Кафедра струнных инструментов

Рабочая программа дисциплины

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль подготовки «Оркестровые струнные инструменты» (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)

Квалификация «Магистр»

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки «Оркестровые струнные инструменты» (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа))

Автор-составитель: И.В. Полякова

Рецензент: Е.В. Баскина

Редактор: О.В. Новикова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Дополнительный инструмент» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Профиль подготовки «Оркестровые струнные инструменты» (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)), с учетом учебного плана НГК этого направления, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в раздел «ФТД. Факультативы». Срок освоения дисциплины – 10 ЗЕТ (360 часов), аудиторная работа – 64 часа, самостоятельная работа – 294 часа, контроль – 2 часа, время изучения – 1-4 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий.

Целью дисциплины является подготовка студентов – исполнителей на струнных инструментах – к осуществлению исполнительской деятельности в качестве исполнителей на дополнительном струнном инструменте.

В задачи дисциплины входит:

- практическое освоение и подготовка к концертному выступлению произведений для дополнительного инструмента различной жанрово-стилистической направленности;
- овладение навыками инструментального исполнительства: формирование ясных представлений о выразительных исполнительских и музыкальных средствах инструмента, обеспечение технической оснащенности, необходимой для грамотного осуществления исполнительской деятельности на дополнительном инструменте;
- совершенствование художественного вкуса, чувства стиля; формирование самостоятельности музыкально-образного мышления, творческой инициативы.

В процессе решения поставленных задач необходима активизация у исполнителя слухо-мыслительных процессов, развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, эмоциональной, волевой сфер; воспитание у студентов устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки; совершенствование навыков чтения с листа, самостоятельной работы над произведением; формирование собственных исполнительских принципов студента с учетом их преемственности.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данный предмет в кругу других специальных и профилирующих дисциплин направлен на углубление и расширение профессиональных возможностей музыкантов в системе общей подготовки будущих квалифицированных концертных исполнителей, артистов камерного ансамбля, преподавателей. Он сфокусирован на формировании базовых навыков инструментального исполнительства, обеспечивающих квалифицированную учебную и творческую работу студентов в рамках других специальных курсов («Камерный ан-

самбль», «Струнный квартет», «Оркестровый класс» и др.). Кроме того, на занятиях по данному курсу продолжается подготовка студентов к самостоятельному осуществлению исполнительской практики, включающей ее разные виды: академические, кафедральные, факультетские публичные концертные выступления, выездные просветительские концерты и др., а также к педагогической практике.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данный курс участвует в формировании следующих компетенций, определяющихся тем, что студент должен быть:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации, в соответствии с данной компетенцией студент должен:

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации;

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

Уметь:

– 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;

Владеть:

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации

ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов, в соответствии с данной компетенцией студент должен:

Знать:

– технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

Краткие методические указания. Основные направления занятий по скрипке для альтистов / скрипачей отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов. В процессе обучения эти направления задействуются одновременно, за исключением подготовки к концертному выступлению. Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам работ» отра-

жает соотношение часов, предполагаемых на освоение каждого раздела курса.

Занятия по дисциплине проходят в индивидуальном порядке и носят практический характер. Урок включает проверку результатов самостоятельной работы, анализ исполнительских задач и работу над средствами выразительности в разучиваемых сочинениях. Завершением урока является определение перспектив самостоятельной работы студента, обсуждение его подготовки к следующему занятию. Естественным продолжением и завершением классной работы являются концертные выступления.

В целом, знания и навыки, приобретенные в классе дополнительного инструмента, обеспечивают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве солиста, участника ансамбля или оркестра, педагога.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Изучение и подготовка к концертному исполнению произведений разных стилей, жанров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов. Развитие и совершенствование всего комплекса профессиональных навыков молодого музыканта, формирование его творческой личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, самостоятельности мышления.

Основные разделы курса

Раздел 1. Работа над произведениями крупной формы

Особенности работы над произведениями крупной формы – сонатными аллегро, вариациями, фантазиями, циклическими произведениями. Музыкально-языковые и стилистические особенности произведений крупной формы композиторов барокко, венских классиков, западноевропейских романтиков, импрессионистов, отечественных композиторов, западноевропейских композиторов XX века, сибирских авторов.

Практическая работа на уроке. Решение технических и художественно-интерпретационных задач в процессе работы над произведениями крупной формы, оригинальных сочинений для струнных инструментов и переложений. Тщательный слуховой контроль за процессом исполнения. Чтение с листа.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание произведений крупной формы. Продумывание собственной художественно-исполнительской концепции.

Чтение с листа.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации;

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеть:

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

Раздел 2. Работа над пьесами

Особенности работы над пьесами в контексте их жанровой и стилевой принадлежности. Музыкально-языковые и стилистические особенности пьес барокко, венских классиков, романтиков, импрессионистов, отечественных композиторов, современных зарубежных композиторов, сибирских авторов.

Практическая работа на уроке. Решение технических и художественно-интерпретационных задач, тщательный слуховой контроль за процессом исполнения и интонацией, соблюдение художественно-стилистических и текстовых особенностей оригинала.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание пьес, работа над техническими сложностями. Продумывание собственной художественно-исполнительской концепции, нахождение адекватных исполнительских приемов.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации;

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX – XXI вв.;

– технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеть:

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

Раздел 3. Подготовка исполнителя к концертному выступлению

Принципы формирования концертной программы. Эстрадное волнение: позитивные и негативные результаты; причины эстрадного волнения, их профилактика и преодоление, методы самоконтроля.

Практическая работа на уроке. Доведение концертной программы до максимальной степени законченности в процессе акустических репетиций. Формирование умения самооценки и самокоррекции эстрадного состояния. Имитация концертной обстановки. Воспитание психологического иммунитета к возможным промахам во время выступления, способности адекватно оценивать степень соответствия реального художественного результата ожидаемому.

Самостоятельная работа. Подготовка к концертному выступлению, акустические репетиции, доведение исполняемых произведений до максимальной степени законченности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

– технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

Примерный репертуарный список

Для осваивающих скрипку в качестве дополнительного инструмента

Старинные сонаты для скрипки и фортепиано

Сонаты Верачини, Вивальди А., Генделя Г.Ф., Корелли А.

Концерты

Бах И.С. Концерт ля минор
Бах И.С. Концерт Ми мажор
Вивальди А. Концерт ля минор
Моцарт В. А. Концерт №3
Виотти Дж.Б. Концерты № 22, №23
Кабалевский Д.Б. Концерт
Лало Э. Испанская симфония
Берио Концерт №7
Венявский Концерт №2,
Крейцер Концерт №13
Шпор Концерт № 7

Пьесы

Бетховен Л. Менуэт
Боккерини Л. Менуэт
Брамс И. Венгерские танцы. Скерцо
Глюк К.В. Мелодия
Дакен Л. Кукушка
Крейслер Ф. Прелюд и аллегро
Крейслер Ф. Три вальса. Маленький венский марш
Крейцер Ф. "Сицилиана и ригодон",
Массне Э. Размышление
Новачек О. Непрерывное движение
Паганини Н. Кантабиле. Сонатины
Рис Ф. Непрерывное движение
Сарасате П. Интродукция и тарантелла
Сен-Санс К. Лебедь
Т. Витали-Л. Шарлье "Чакона",
Дворжак "Славянские танцы",
Кабалевский "Импровизация",
Римский-Корсаков "Полёт шмеля",
де Фалья "Испанский танец" (обработка Крейслера),
Чайковский "Мелодия",
Р.Щедрин-Д.Цыганов "В подражание Альбенису",
Балакирев "Экспромт",
Вьетан "Фантазия апассионата",
Дворжак "Мелодия",
Глиэр "Романс",
Бенда "Граве",
Бах "Сицилиана",
Мендельсон "Песня без слов",
Прокофьев "Монтекки и Капулетти",
Верачини "Ларго",
Бах-Бенуа "Ария",
Римский-Корсаков "Песня индийского гостя"

Полифонические произведения для скрипки соло

И.С.Бах "Партиты"
Телеман "12 фантазий"

"Этюды"
Крейцер (ред. А.И. Ямпольского) Этюды (а также виртуозные варианты Ямпольского и Моссара),
Роде "24 каприса",
Донт "Этюды и каприсы" ор. 35

Для осваивающих альт в качестве дополнительного инструмента

Полифонические произведения для альта соло

Бах И. С. Сонаты и партиты для скрипки соло
Бах И. С. Сюиты для виолончели соло (перелож. для альта Ф. Шпиндлера)
Регер М. Три сюиты для альта соло

Сонаты

Арности А. Соната (перелож. Е. Страхова и М. Кусс)
Бах И.С. Соната № 3 соль минор BWV 1029 для виолы да гамба и клавесина
Боккерини Л. Соната до минор
Брамс И. Две сонаты для альта и фортепиано, ор. 120 (f-moll, Es-dur)
Вивальди А. Сонаты: соль минор (перелож. Е. Страхова), ре мажор (перелож. М. Рейтиха)
Гендель Г. Соната № 4 (перелож. К . Ознобищева и Г. Талаляна)
Гендель Г. Сонаты: № 3 (перелож. М. Рейтиха и Г. Зингера), № 6 (перелож. Е. Страхова); №№ 2, 3 (перелож. М. Рейтиха, Г. Зингера)
Глинка М. Соната для альта и фортепиано d-moll (1828, завершена В. Борисовским, 1931)
Корелли А. Соната ре мажор (ред. К. Ознобищева)
Марчелло Б. Сонаты ре мажор (перелож. Е. Страхова и М. Кусс), фа мажор (перелож. А. Сосина)
Нардини П. Соната фа минор (ред. партии альта Е. Страхова)
Паганини Н. Сонатина № 4
Шуберт Ф. Соната ля минор «Арпеджионе» для альта и фортепиано

Концерты

Барток Б. Концерт для альта с оркестром.
Бах И.Х. Концерт для альта с оркестром (А. Казадедюс) К 217б
Моцарт В. Концерт для кларнета с оркестром (обр. для альта Е. Страхова)
Ролла А. Два концерта для альта
Стамиц Я. Концерт для альта D-dur (своб. обр. и каденции В. Борисовского).
Стамиц Я. Концерт ре мажор (ред. К. Майера)
Телеман Г. Концерт (обр. М. Залесского)
Уолтон У. Концерт для альта с оркестром (1929; 1961 – 2-я ред.)
Хандошкин И. Концерт
Хиндемит П. Концерт для альта с оркестром №3 «Schwanendreher» (1935)
Хоффмайстер Ф. Концерт для альта с оркестром D-dur

Пьесы

Бах И.С. Хроматическая фантазия
Бенда Я. Граве
Бетховен Л. Романс Соль мажор, соч. 40 (перелож. Ф. Херманн)
Брамс И. Скерцо
Брух М. Kol Nidrei, ор. 47
Венявский Г. «Грезы»
Верачини Ф. Ларго (перелож. Д. Лепилова)
Вила Лобос Э. Ария из Бразильской бахианы № 2 (обр. Г. Безрукова)

Витали Т. Чакона
Глазунов А. Элегия, соч. 44 (ред. Г. Талаляна)
Дюбюк А. Тарантелла (обр. В. Борисовского)
Кюи Ц. Аппассионата, соч. 50 № 14 (перелож. Д. Лепилова)
Лист Ф. Сонеты Петрарки №№ 47, 104, 123 (перелож. В. Борисовского)
Локателли П. Ария
Люлли Ж. Ариозо и Гавот (обр. В. Борисовского)
Мийо Д. «Четыре портрета»
Прокофьев С. «Танец девушек с лилиями» из балета «Ромео и Джульетта», соч. 64 (перелож. Е. Страхова)
Равель М. Павана, Пьеса в форме хабанеры (перелож. для альта и фортепьяно В. Борисовского).
Рахманинов С. Вокализ (переложение Е. Страхова)
Рахманинов С. Мелодия
Римский-Корсаков Н. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» (обр. Е. Страхова)
Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» (обр. Е. Страхова)
Стравинский И. – Душкин С. «Русская песня» из оперы «Мавра»
Танеев А. Листок из альбома, соч. 33
Форе Г. «Пробуждение» (перелож. А. Багринцева)
Фрескобальди Дж. Токката
Цинцадзе С. Хоруми (ред. Г. Талаляна)
Чайковский П. Ноктюрн, соч. 19 № 4
Шостакович Д. Адажио
Шуман Р. Адажио и аллегро для альта и фортепиано, соч. 70
Энеску Дж. Концертная пьеса для альта и фортепиано

Этюды

Кампаньоли Б. Этюды для альта, соч. 22
Крейцер Р. Этюды (перелож. М. Рейтиха)
Палашко Н. Этюд, соч. 77, № 5

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ пп	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Количество часов на аудиторные занятия	Кол-во часов на самостоятельную работу
		3 курс		
1	Работа над произведениями крупной формы	58	10	48
2	Работа над пьесами	68	20	48
3	Подготовка исполнителя к концертному выступлению	53	3	50
4	**Контроль**	**1**		
	Итого за год	**180**	**33**	**146**
		4 курс		
1	Работа над произведе-	59	10	49

	ниями крупной формы			
2	Работа над пьесами	67	18	49
3	Подготовка исполнителя к концертному выступлению	53	3	50
4	**Контроль**	**1**		
	Итого за год	**180**	**31**	**148**
	Итого	**360**	**64**	**294**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по дисциплине «Дополнительный инструмент» проводятся зачеты с оценкой в конце 1-4 семестров.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

Для осваивающих скрипку в качестве дополнительного инструмента

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. – М., 1965.
2. Берлянчик М.М., Либерман М.Б. Культура звука скрипача: пути формирования и развития. – М., 1985.
3. Гвоздев А.В. Основы исполнительской техники скрипача. – Новосибирск, 2004.
5. Григорьев В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика, 2006.
6. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л., 1988.
7. Переверзев Н. Исполнительская интонация. – М.: Музыка, 1989.
8. Сапожников С.Р. О музыкально-выразительных средствах в скрипичном исполнительском искусстве // Вопросы скрипичного искусства и педагогики. – М.: Музыка, 1968.
9. Фельдгун Г.Г. История смычкового искусства. – Новосибирск, 2006.
10. Ямпольский И.М. Избранные исследования и статьи. – М., 1985.
11. Ямпольский И.М. Советское скрипичное искусство / Сов.музыка. - № 11. – М., 1957.

Для осваивающих альт в качестве дополнительного инструмента

1. Гринберг М. Русская альтовая литература. – М.,1967.
2. Лоткин М. Из истории редактирования виолончельных сюит И.С.Баха для альта // Бах и современность. Сб. статей. Сост. Н.А.Герасимова-Персидская. – Киев,: Музична Украіна, 1985. – С. 124-135.

3. Понятовский С. П. Альт. – М., 1974.
4. Понятовский С. П. История альтового искусства. – М., Музыка, 1984.
5. Юзефович В. В. Борисовский – основатель советской альтовой школы. – М., 1977.
6. Юзефович В. Симфония "Гарольд в Италии" и ее автор. – М., 1972.

Учебные пособия

1. Аудио- и видеозаписи произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных скрипачей (фонотека).

2. Видеозаписи конкурсов и фестивалей скрипичной музыки, проведенных в НГК (фонотека).

3. Записи открытых уроков и мастер-классов проф. З.Н.Брона и других выдающихся исполнителей − скрипачей и альтистов (фонотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

VI. Приложения к программе

Методические рекомендации для педагога

В период вузовского обучения происходит интенсивное развитие и совершенствование будущего музыканта-исполнителя, раскрытие его индивидуальности, рост мастерства. Освоение скрипки, как дополнительного инструмента специализации, помогает раскрыть творческий потенциал студента, обогатить его профессиональное оснащение новыми возможностями. Задача педагога здесь состоит в создании благоприятных условий для раскрытия творческих возможностей обучающихся, атмосферы максимальной заинтересованности в освоении этого инструмента, понимание его специфики и возможностей профессиональной реализации при игре на скрипке.

В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности и профессиональный уровень каждого студента, используя принцип постепенного усложнения учебных заданий. Однако этот принцип не должен мешать педагогу давать студентам более сложные сочинения, активизируя их развитие.

Для всестороннего развития исполнителя в репертуарной политике рекомендуется сочетать произведения различных стилевых направлений, жанров и форм. В силу этого программа содержит сочинения разных эпох и музыкальных стилей, способствующих формированию высокой исполнительской культуры.

Количество произведений, исполняемых студентом в течение года, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема произведений и способностей студента.

Поскольку формирование музыканта-профессионала не заканчивается с завершением обучения в вузе, каждому выпускнику-исполнителю необходимо непрерывно повышать свою квалификацию, расширять культурный кругозор, совершенствовать мастерство исполнения как на основном, так и на дополнительном инструменте.

Методические указания для студентов

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Она заключается в грамотном разборе текста, подробном исполнительском анализе сочинений программы, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, продумывании интерпретации исполняемых произведений. Очень важно определить общие черты и отличия основного инструмента специализации (альт) и дополнительного (скрипка). В самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля и характера произведений, систематизируются представ-

ления о методике разучивания и приемах работы над инструментальными трудностями.

Важной стороной процесса обучения является также саморефлексия студента, способного взглянуть на свое выступление со стороны и адекватно его оценить.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Музыкальный инструмент надлежащего качества. Специализированные учебные аудитории с роялями, оркестровыми пультами, специальными стульями для индивидуальных занятий; большой и малый концертные залы, комплект звукоусилительной аппаратуры.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.