

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

**Учебно-методический комплекс для
обучающихся по дополнительной
профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки
«Национальные инструменты народов России
(гусли звончатые, русская гармонь)»**

2022 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные основания для разработки учебно-методического комплекса

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 августа 2017 года №713.

1.2. Перечень сокращений

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность
- ПК – профессиональные компетенции
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

Раздел 2. ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Основание
Тип задач профессиональной деятельности художественно-творческий				
Концертное исполнение музыкальных произведений соло в качестве концертмейстера, в составе ансамбля	Музыкальное исполнительство	ПК–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого	Знать: — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности	Анализ отечественного и зарубежного опыта

		<p>возможностями инструмента</p>	<p>Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента</p>	
		<p>ПК–2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p>Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
			<p>Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста</p> <p>Уметь: — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;</p>	

			<p>— распознавать различные типы нотаций</p>	
			<p>Владеть:</p> <p>— навыками чтения с листа партий различной сложности;</p> <p>— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки</p>	
		<p>ПК–3. Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.</p>	<p>Знать:</p> <p>— методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;</p> <p>— основы исполнительской интерпретации</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
			<p>Уметь:</p> <p>— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;</p> <p>— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики</p>	
			<p>Владеть:</p> <p>— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;</p> <p>— навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как</p>	

			в качестве солиста, так и в составе ансамбля	
		ПК–4. Способен к совместному исполнению музыкального произведения в составе творческого коллектива	Знать: — историю, теорию и практику ансамблевого исполнительства; — принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и особенности репетиционного процесса	Анализ отечественного и зарубежного опыта
			Уметь: — слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю; — соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля	
			Владеть: — навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров; — искусством игры в ансамбле	
Создание исполнительской интерпретации	Музыкальное исполнительство	ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»	Анализ отечественного и зарубежного опыта

			<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора 	
			<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения 	
		<p>ПК–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
			<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения 	

			<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения 	
Репетиционная работа с партнерами по ансамблю и в творческих коллективах	Музыкальное исполнительство	<p>ПК–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства 	Анализ отечественного и зарубежного опыта
			<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях 	
			<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива 	

<p>Репетиционная работа с творческим коллективом</p>	<p>Музыкальное исполнительство</p>	<p>ПК–8. Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; 	
--	------------------------------------	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативным и навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией. 	
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический				
Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального	Профессиональное обучение, профессиональное образование,	ПК–9. Способен преподавать дисциплины в области	Знать: — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения	ПС 01.001 ПС 01.003

искусства в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, в образовательных организациях дополнительного образования детей и взрослых	дополнительное образование	музыкально-инструментального искусства	игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе	
			Уметь: — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; — применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства	
			Владеть: — методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования; — основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками	
Выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов	Дошкольное, начальное общее, основное общее образование, профессиональное обучение, профессиональное образование,	ПК–10. Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы	Знать: — важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной; — основную литературу в области методики	ПС 01.001 ПС 01.003

образовательного процесса	дополнительное образование		и музыкальной педагогики	
			<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы; — самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой 	
			<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками составления методических материалов; — современными методами организации образовательного процесса 	
<p>Планирование учебного процесса, применение при его реализации лучших образцов исторически сложившихся педагогических методик</p>	<p>Дошкольное, начальное общее, основное общее образование, профессиональное обучение, профессиональное образование, дополнительное образование</p>	<p>ПК–11. Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; — пользоваться справочной, 	<p>ПС 01.001 ПС 01.003</p>

			<p>методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности</p>	
			<p>Владеть: — навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности; — технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики</p>	

Раздел 3. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Программа	Страница
1. Специальный инструмент (русская гармонь)	14
2. Специальный инструмент (гусли звончатые)	23
3. Основы инструментальной импровизации	33
4. Методика работы с творческим коллективом	36
5. Концертмейстерский класс	45
6. Методика обучения игре на инструменте	49
7. Практическая психология	58

Специальный инструмент (русская гармонь)

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Специальный инструмент» является воспитание высококвалифицированных исполнителей на русской гармонии, 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 большого количества разновидностей национальных гармоней, основы и специфику исполнительства на них, знающих фольклорную традицию исполнительства на русских гармониках и владеющих фольклорными приемами игры.

Задачи дисциплины «Специальный инструмент»:

- формирование у обучающегося мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание у обучающегося профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- овладение обучающимся сольным концертным репертуаром, включающим традиционные фольклорные наигрыши гармонистов и авторские произведения различных эпох, жанров и стилей;
- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у обучающегося мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления;
- совершенствование у обучающегося культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение обучающимся всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры на русских гармониках;
- формирование у обучающегося понимания чрезвычайной важности сохранения и развитие фольклорных традиций на примере исполнительства традиционной народной музыки разных регионов России;
- овладение обучающимся метода расшифровки наигрышей самобытных гармонистов-любителей, владеющих традиционной фольклорной манерой игры на инструменте;
- стимулирование у обучающегося творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства;

- воспитание у обучающегося устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

2.1. В результате освоения учебной дисциплины «Специальный инструмент» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p>Знать: — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности</p> <p>Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента</p> <p>Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте</p>
<p>ПК–2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p>Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста</p> <p>Уметь: — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций</p> <p>Владеть: — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки</p>
<p>ПК–3. Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного</p>	<p>Знать:</p>

<p>образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.</p>	<p>— методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;</p> <p>— основы исполнительской интерпретации</p> <p>Уметь:</p> <p>— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;</p> <p>— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики</p> <p>Владеть:</p> <p>— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;</p> <p>— навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как в качестве солиста, так и в составе ансамбля</p>
<p>ПК–4. Способен к совместному исполнению музыкального произведения в составе творческого коллектива</p>	<p>Знать:</p> <p>— историю, теорию и практику ансамблевого исполнительства;</p> <p>— принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и особенности репетиционного процесса</p> <p>Уметь:</p> <p>— слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю;</p> <p>— соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров;</p> <p>— искусством игры в ансамбле</p>
<p>ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p>Знать:</p> <p>— особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;</p> <p>— композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»</p> <p>Уметь:</p> <p>— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;</p> <p>— находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;</p>

	— навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения
ПК–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения	Знать: — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции
	Уметь: — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения
	Владеть: — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения
ПК–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива	Знать: — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства
	Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях
	Владеть: — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина является одной из наиболее важных для освоения основной образовательной программы и ведется в течение всего периода обучения (1-4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы аттестации (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость		360	3	4

Аудиторные занятия	10	48	
Самостоятельная работа		312	

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание разделов дисциплины.

Содержание дисциплины «Специальный инструмент» определяется спецификой национального инструмента «русская гармоника», тесно связанного с традициями фольклорной музыки, оригинальными музыкальными произведениями современных композиторов и переложениями для национальных инструментов народов России.

Годовой индивидуальный план обучающихся включает как минимум 3 сочинения на основе народной музыки, 2 традиционных фольклорных наигрыша, 3 авторских произведения для русской гармоники, 2 переложения зарубежных или отечественных композиторов, и не менее 4 этюдов для технической подготовки. По окончании каждого семестра проводится промежуточная аттестация в форме зачета или экзамена и выставляется оценка успеваемости обучающегося.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации.

К формам текущей аттестации относятся технические зачеты и академические концерты. Технические зачеты и академические концерты проводятся осенью и весной в установленные выпускающей кафедрой сроки.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом в форме экзамена.

4.3. Репертуарные требования к текущей и промежуточной аттестации.

I КУРС, 1-й семестр	
Технический зачет	1. Гаммы и упражнения для развития различных видов техники 2. Два этюда на разные виды техники
Экзамен	1. Произведение современного композитора для русской гармоники 2. Произведение кантиленного характера 3. Сочинение на основе народной музыки или фольклорный традиционный наигрыш 4. Переложение сочинения зарубежного или отечественного автора.
I КУРС, 2-й семестр	
Технический зачет	1. Гаммы и упражнения для развития различных видов техники 2. Два этюда на разные виды техники.

Академический концерт	1. Произведение современного композитора для русской гармонии. 2. Сочинение на основе народной музыки или фольклорный традиционный наигрыш
Экзамен	1. Крупная форма (несколько частей концерта или сюиты) 2. Переложение сочинения зарубежного или отечественного автора 3. Сочинение на основе народной музыки или фольклорный традиционный наигрыш

II КУРС, 3-й семестр

Технический зачет	1. Гаммы и упражнения для развития различных видов техники 2. Два этюда на разные виды техники.
Академический концерт	1. Произведение современного композитора для русской гармонии 2. Произведение кантиленного характера
Экзамен	1. Переложение сочинения зарубежного или отечественного автора 2. Произведение современного композитора для русской гармонии 3. Сочинение на основе народной музыки или фольклорный традиционный наигрыш

II КУРС, 4-й семестр

Технический зачет	1. Гаммы и упражнения для развития различных видов техники 2. Два этюда на разные виды техники
Академический концерт	1. Произведение современного композитора для русской гармонии 2. Сочинение на основе народной музыки или фольклорный традиционный наигрыш
Экзамен	1. Крупная форма (несколько частей концерта или сюиты) 2. Переложение сочинения зарубежного или отечественного автора 3. Сочинение на основе народной музыки или фольклорный традиционный наигрыш

4.4. Репертуарные требования

Русская гармонь:

1 курс, 1 семестр

Технический зачет:

1. П.В.Уханов «Первая профессиональная видео-школа игры на гармонии. Сборник №2». Нотное приложение. Гаммы и упражнения для развития различных видов техники: №1-16 (гаммы и арпеджио До мажор), №1-7 (упражнения).
2. Б.Маркин «Этюд №1»

3. А.Соловьев «Этюд»

Зачет:

1. Е.Дербенко «Экспромт»

2. Д.Шилов «Прелюдия»

3. С.Сметанин «Архангельская кадрили»

4. И.С.Бах «Концерт E-dur»(финал) для скрипки с оркестром, переложение Е.Дербенко.

I курс, 2 семестр

Технический зачет:

1. П.В.Уханов «Первая профессиональная видео-школа игры на гармонии. Сборник №2». Нотное приложение. Гаммы и упражнения для развития различных видов техники: №17-32 (гаммы и арпеджио Ля минор), №8-14 (упражнения).

2. Б.Маркин «Этюд №2»

3. В.Масленников «Этюд»

Академический концерт:

1. А.Соловьев «Тустэп»

2. Обр. Б.Маркина «Подгорная»

Экзамен:

1. Е.Дербенко «Концерт №1» для гармонии (в 3-х частях)

2. И.Штраус «На прекрасном голубом Дунае», транскр. Е.Дербенко

3. Обр. К.Головки «Волжские напевы»

II курс, 3 семестр

Технический зачет:

1. Е.П.Дербенко – П.В.Уханов «Технические упражнения и гаммы для гармонии». Гаммы до мажор. Часть 1, № 1-22. Упражнения № 1-10.

2. Е.П.Дербенко «Вечное движение» (из сборника «Концертные этюды»)

3. Б.Маркин «Этюд №3»

Академический концерт:

1. Д.Шилов «Рок-токатта»

2. Обр.Е.Дербенко р.н.п. «Ивушка»

Экзамен:

1. А.Алябьев романс «Соловей», транскр. Е.Дербенко

2. Обр. Б.Маркина «Сибирские наигрыши»

3. Е.Дербенко «Молдавская фантазия»

II курс, 4 семестр

Технический зачет:

1. Е.П.Дербенко – П.В.Уханов «Технические упражнения и гаммы для гармонии». Гаммы ля минор. Часть 1, № 23-44. Упражнения № 11-20.

2. Е.П.Дербенко «Этюд-Цыганочка» (из сборника «Концертные этюды»)

3. Б.Маркин «Этюд №4»

Академический концерт:

1. Е.Дербенко «Протяжная»

2. Обр.В.Волченко белорус.н.п. «На улице мокро»

Экзамен:

1. А.Орешкин «Кавказская сюита» в 3-х частях

2. Й.Гайдн «Серенада», транскр. Е.Дербенко
3. Н.Варнашов «Волжские напевы»

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечным системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной, учебно-методической литературы для формирования компетенций по данной основной учебной дисциплине.

Обучающиеся должны иметь возможность свободного использования в Академии следующей библиотечной литературы и репертуарных нотных изданий:

а) Основная литература

1. Баян, аккордеон, национальная гармоника в XXI веке [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. — 156 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66254>. — Загл. с экрана.
2. Варламов, Д.И. Эволюция системы обучения исполнителей на русских народных инструментах в условиях академического музыкального образования [Электронный ресурс] : монография / Д.И. Варламов. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 212 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72104>. — Загл. с экрана.
3. Дербенко Е.П. «Звени, гармоника!». Сборник пьес для гармони, баяна, аккордеона. – Москва: изд-во «Фаина», 2016.
4. Дербенко Е.П. «Играем дуэтом». Сборник пьес для гармони, баяна, аккордеона. – Москва: изд-во «Фаина», 2016.
5. Дербенко Е.П. «Играем вместе». Сборник пьес для гармони, баяна, аккордеона. – Москва: изд-во «Фаина», 2017.
6. Кислицын, Н.А. Артикуляция и произношение в музыкально-инструментальной речи баяниста [Электронный ресурс] : монография / Н.А. Кислицын. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72122>. — Загл. с экрана.
7. Лебедев, А.Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Е. Лебедев. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72124>. — Загл. с экрана.
8. Михайлова, А.А. Традиционные наигрыши на саратовской гармонике. Фольклорный сборник [Электронный ресурс] : сборник / А.А. Михайлова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 312 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72089>. — Загл. с экрана.
9. Михайлова, А.А. Саратовская гармоника в социокультурном пространстве полиэтнического региона Поволжья [Электронный ресурс] : монография / А.А. Михайлова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 408 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72090>. — Загл. с экрана.
10. Петрова, Е.М. Традиции игры на рояльной гармонике Липецкая и Воронежская области Проблемы музыкальной науки Music scholarship 2014 год №3

[Электронный ресурс] : монография / Е.М.Петрова — Электрон. дан. — Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 2014. — 7 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/174759/#11>

11. Проблемы художественного творчества в исполнительской интерпретации: Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому 27–28 ноября 2014 [Электронный ресурс] : сборник научных трудов. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 316 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72149>. — Загл. с экрана.

12. Уханов П.В. «Первая профессиональная видео-школа игры на гармонии». DVD-диски и нотные приложения. Выпуски 1-6. – М., 2013-2018.

б) Дополнительная литература

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [Электронный ресурс] : учебник / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2013. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63284>. — Загл. с экрана.
2. Дербенко Е.П. Концертные пьесы для гармонии, баяна и аккордеона. – Тула, 2010.
3. Дербенко Е.П. «Юным музыкантам» пьесы для гармонии, баяна и аккордеона. – Тула, 2012.
4. Дербенко Е.П. Произведения зарубежных композиторов в переложении для гармонии. [Электронный ресурс] : – Москва, 2007. — Режим доступа: <https://yadi.sk/d/LNwbAHR1du3Lp>
5. Дербенко. Е. П. Гармонь, баян, аккордеон. Вып. 1-7 [Электронный ресурс] : – Курган: изд-во «Мир Нот», 2002. — Режим доступа: https://yadi.sk/d/NwAWZ_RPLpZERg
6. Искусство и искусствоведение : теория и опыт: Язык и речь современного искусства [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / под ред. Жерновой Г.А.. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45951>. — Загл. с экрана.
7. Панова, Н.Г. Формирование исполнительского мастерства музыканта в процессе обучения игре на гармонии-хромке в училищах культуры и искусств .: Дис. ...канд. пед. наук. - [Электронный ресурс] : М., 2008г. — Режим доступа: http://shkola-uhanov.ucoz.ru/publ/panova_n_g_formirovanie_ispolnitelskogo_masterstva_muzykanta_v_processe_obucheniya_igre_na_garmoni_khromke_v_uchilishhakh_kultury_i_iskusstv/1-1-0-4
8. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Пашина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41045>. — Загл. с экрана.
9. Материалы научно-практической конференции "Современные проблемы сохранения и развития традиций игры на гармонике баяне и аккордеоне в России и в мире". [Электронный ресурс] : М.- 2008г. — Режим доступа: [22](http://shkola-</div><div data-bbox=)

shkolauhanov.ucoz.ru/publ/sovremennye_problemy_sokhraneniya_i_razvitiya_tradicij_i_gry_na_garmonike_bajane_i_akkordeone_v_rossii_i_v_mire/1-1-0-3

10. Мирек А.М. И звучит гармоника. [Электронный ресурс] : М.: Сов. композитор, 1979. — Режим доступа: http://shkolauhanov.ucoz.ru/publ/mirek_a_m_i_zvuchit_garmonika/1-1-0-2
11. Мирек А.М. Из истории аккордеона и баяна. [Электронный ресурс] : Москва, изд. «Музыка», 1967. - 193 с. — Режим доступа: http://shkolauhanov.ucoz.ru/publ/uroki_v_centre_moskvy_u_pavla_ukhanova_lichno/1-1-0-1

Специальный инструмент (гусли звончатые)

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Специальный инструмент» является подготовка квалифицированных исполнителей на гусях звончатых, владеющих навыками создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения, знающих методологию 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:

1. формирование у обучающегося мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений на гусях, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля;
2. воспитание у обучающегося профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
3. овладение обучающегося большим сольным концертным репертуаром национального инструмента России «гусли», включающим произведения различных эпох и жанров;
4. развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, развитие у обучающегося мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления;
5. совершенствование у обучающегося культуры звукоизвлечения на гусях, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение обучающимся всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры;
6. стимулирование у обучающегося творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства на гусях;

7. воспитание у обучающегося устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

2.1. В результате освоения учебной дисциплины «Специальный инструмент» (гусли звончатые) выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p>Знать: — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности</p> <p>Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента</p> <p>Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте</p>
<p>ПК–2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p>Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста</p> <p>Уметь: — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций</p> <p>Владеть: — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки</p>
<p>ПК–3. Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения,</p>	<p>Знать: — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;</p>

<p>образовывать с солистом единый ансамбль.</p>	<p>— основы исполнительской интерпретации</p> <p>Уметь:</p> <p>— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;</p> <p>— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики</p> <p>Владеть:</p> <p>— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;</p> <p>— навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как в качестве солиста, так и в составе ансамбля</p>
<p>ПК–4. Способен к совместному исполнению музыкального произведения в составе творческого коллектива</p>	<p>Знать:</p> <p>— историю, теорию и практику ансамблевого исполнительства;</p> <p>— принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и особенности репетиционного процесса</p> <p>Уметь:</p> <p>— слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю;</p> <p>— соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров;</p> <p>— искусством игры в ансамбле</p>
<p>ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p>Знать:</p> <p>— особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;</p> <p>— композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»</p> <p>Уметь:</p> <p>— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;</p> <p>— находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;</p> <p>— навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения</p>

<p>ПК–6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>Знать: — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции</p>
	<p>Уметь: — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения</p>
	<p>Владеть: — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения</p>
<p>ПК–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива</p>	<p>Знать: — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства</p>
	<p>Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях</p>
	<p>Владеть: — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина является одной из наиболее важных для освоения основной образовательной программы и ведется в течение всего периода обучения (1-4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы аттестации (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Общая трудоемкость	10	360	3	4
Аудиторные занятия		48		
Самостоятельная работа		312		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание разделов дисциплины.

Содержание дисциплины «Специальный инструмент» определяется спецификой российского национального инструмента «гусли», тесно связанного с традициями фольклорной музыки регионов России, оригинальными музыкальными произведениями композиторов различных эпох и переложениями для национальных инструментов народов России.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом.

К формам текущей аттестации относятся технические зачеты проводимые с 1 по 4 семестры и академические концерты, проводимые со 2 по 4 семестры для регулярного контроля над развитием технико-исполнительского уровня обучающихся и формированием профессиональных компетенций исполнителя на гуслиях. Технические зачеты и академические концерты проводятся осенью и весной в установленные выпускающей кафедрой сроки. В процессе подготовки к техническому зачету обучающийся изучает комплекс технических упражнений для развития исполнительской техники игры на гуслиях. На техническом зачете исполняются гаммы, арпеджио, этюды или виртуозное сочинение. На академическом концерте обучающийся обязан исполнить два произведения: сочинение на основе народной музыки и оригинальное сочинение для гуслей с сопровождением или без сопровождения.

Повтор ранее исполненных во время обучения в Академии музыкальных произведений, включая репертуар вступительного экзамена, не допускается.

4.3. Репертуарные требования к текущей и промежуточной аттестации.

I КУРС, 1-й семестр	
Технический зачет	<p>1. Гамма в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll) на одну (первую) октаву ($M_{\frac{1}{4}}=60$):</p> <ul style="list-style-type: none"> • движением медиатором вниз (четверти, восьмушки) по 2 раза; • движениями медиатора вниз-вверх (четверти, восьмушки, шестнадцатые) по 2 раза; • движением медиатора вниз на сурдине в одну октаву (четверти) по 2 раза; • пиццикато переменным двумя руками на одну октаву по 2 раза (четверти, восьмушки).

	<p>2. Арпеджио (полные короткие) тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll).</p> <ul style="list-style-type: none"> • движением вниз. <p>3. Аккорды (полные) тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий и их перемещения (четверти) в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll).</p> <p>4. Этюд или виртуозное сочинение.</p>
I КУРС, 2-й семестр	
Технический зачет	<p>1. Гамма в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll) на одну (первую) октаву ($M \frac{1}{4}=70$):</p> <ul style="list-style-type: none"> • движением медиатором вниз (четверти и восьмушки) по 2 раза; • движениями медиатора вниз-вверх (четверти, восьмушки и шестнадцатые) по 2 раза; • движением медиатора вниз на сурдине в две октавы (четверти); • пиццикато переменнo двумя руками на одну октаву по 2 раза (четверти, восьмушки). <p>2. Арпеджио (полные короткие) тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll).</p> <ul style="list-style-type: none"> • ударами вниз-вверх. <p>3. Аккорды (полные) тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий и их перемещения (четверти) в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll).</p> <p>4. Этюд или виртуозное сочинение.</p>
Академический концерт	<p>1. Сочинений на основе народной музыки (традиционный фольклорный гусельный наигрыш, фантазии, обработки, вариации)</p> <p>2. Оригинальное произведение (с сопровождением или без сопровождения)</p>
II КУРС, 3-й семестр	
Технический зачет	<p>1. натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll) на две октавы ($M \frac{1}{4}=80$):</p> <ul style="list-style-type: none"> • движением медиатора вниз (четверти) по 2 раза; • движениями медиатора вниз-вверх (четверти, восьмушки и шестнадцатые) по 2 раза; • октавными флажолетами медиатором на одну (вторую) октаву по 2 раза (четверти);

	<ul style="list-style-type: none"> • пиццикато переменно двумя руками на две октавы по 2 раза (четверти, восьмушки). <p>2. Арпеджио (полные короткие и длинные) тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll).</p> <ul style="list-style-type: none"> • короткие движениями вниз-вверх; • длинные движением вниз; • длинные пиццикато двумя руками. <p>3. Аккорды (полные) тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий и их перемещения (четверти) в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll).</p> <p>4. Этюд или виртуозное сочинение.</p>
Академический концерт	<p>1. Сочинений на основе народной музыки (традиционный фольклорный гусельный наигрыш, фантазии, обработки, вариации)</p> <p>2. Оригинальное произведение (с сопровождением)</p>
Зачет	<p>1. Переложение зарубежных или отечественных классиков</p> <p>2. Крупная форма (несколько частей концерта или сюиты)</p> <p>3. Оригинальное сочинение (без сопровождения)</p>

II КУРС, 4-й семестр

Технический зачет	<p>1. Гамма в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll) на две октавы (M $\frac{1}{4}$=90):</p> <ul style="list-style-type: none"> • движением медиатора вниз (четверти) по 2 раза; • движениями медиатора вниз-вверх (четверти, восьмушки, шестнадцатые) по 2 раза; • октавными флажолетами медиатором на одну (вторую) октаву по 2 раза (четверти); • пиццикато переменно двумя руками на две октавы по 2 раза (четверти, восьмушки). <p>2. Арпеджио (полные длинные и короткие) тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll).</p> <ul style="list-style-type: none"> • движениями вниз-вверх; • длинные пиццикато двумя руками; • короткие пиццикато двумя руками. <p>3. Аккорды (полные) тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий и их перемещения (четверти) в тональности: натуральный мажор (E-dur) или натуральный минор (e-moll).</p> <p>4. Этюд или виртуозное сочинение.</p>
-------------------	---

Академический концерт	1. Сочинений на основе народной музыки (традиционный фольклорный гусельный наигрыш, фантазии, обработки, вариации) 2. Оригинальное произведение (с сопровождением)
Экзамен	1. Переложение зарубежных или отечественных классиков 2. Крупная форма (несколько частей концерта или сюиты) 3. Оригинальное сочинение (с сопровождением или без сопровождения)

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечным системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной, учебно-методической литературы для формирования компетенций по данной основной учебной дисциплине.

Обучающиеся должны иметь возможность свободного использования в Академии следующей библиотечной литературы и репертуарных нотных изданий:

а) литература

1. Асафьев Б.В. «Музыкальная форма как процесс». Кн. 2. Интонация. – М., 1947.
2. Асафьев Б.В. «О народной музыке». – Л., 1987.
3. Банин А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. – М.: ГРЦРФ, 1997.
4. Рокитянская, Басурманова: Гусли. Школа игры в группе и индивидуально. Учебно-методическое пособие / Издательство: ИЦ «Москвоведение», 2017 г., ISBN: 978-5-905118-89-0
5. Банин А. Очерк истории русской инструментальной музыкальной культуры бесписьменной традиции // Музыкальная фольклористика. М., 1986. Вып. 3
6. Беляевский В.П. «Гусли русский народный музыкальный инструмент». – М., 1960.
7. Бычков В.Н. Струнные (щипковые) инструменты (с. 126-141) // Музыкальные инструменты. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 176 с., ил. - («Основы художественного ремесла»).
8. Вертков К.А. «Атлас музыкальных инструментов народов СССР» [Текст] / К. А. Вертков, Г. И. Благодатов, Э. Язовицкая ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. - Москва : Музгиз, 1964. - 275 с., 84 л. ил. : нот.; 29 см.
9. Вопросы исполнительства на струнных народных инструментах: Сб. ст. - Вып. 1. – СПб.: [б. и.], 2006.
10. Гинзбург Л.С. «О работе над музыкальным произведением» [Текст]: методический очерк / Л. Гинзбург. - 3-е изд.– Москва: Музыка, 2005.
11. Евтушенко Ю. Практический курс игры на гусях звончатых. – М.: Музыка,

- 1989.
12. Жук Л.Я., Имханицкий М.И. «Гусли звончатые и современность». Информационный бюллетень «Народник» № 1 (25) 1999 г. – М.: «Музыка», 1999.
 13. Жук Л.Я. «Искусство игры на гусях». / Учебно-методическое пособие. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1998.
 14. Жук Л.Я. «Искусство игры на многострунных безгрифных инструментах». / Учебно-методическое пособие/, РАМ им. Гнесиных. М., 2007.
 15. Жук Л.Я., Волков Д.В., Кукушкин Д.Н. «Школа игры на гусях» (на правах рукописи), М., 2016.
 16. Земцовский И.И. «Человек музицирующий – Человек интонирующий – Человек артикулирующий». // Музыкальная коммуникация. – СПб.: РИИИ, 1996.
 17. Поветкин В.И. Новгородские гусли и гудки // Новгородский сборник. М., 1982
 18. Имханицкий М.И. «Становление струнно-щипковых народных инструментов в России». Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ, РАМ им. Гнесиных. М., 2008.
 19. Имханицкий М.И. «История исполнительства на русских народных инструментах». Учеб. пособие для муз. Вузов и уч-щ. М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2018.
 20. Тихова А. Гусли звончатые Валерия Тихова. Жизнь, творчество, наследие мастера. – СПб.: Лик, 1999.
 21. Фаминцын А. Гусли. Русский народный музыкальный инструмент. Исторический очерк. – Ростов: Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», 2009.
 22. Шаханов К. Школа игры на гусях звончатых. – СПб.: Нестор-История, 2010.

б) интернет-ресурсы

1. Мастер-класс Заслуженной артистки России Любови Жук. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=hbW0Esp_ZMs
2. Псковская традиция игры на гусях. Режим доступа: <https://www.culture.ru/objects/496/pskovskaya-tradiciya-igry-na-guslyakh>
3. Новгородская традиция игры на гусях. Режим доступа: <https://www.culture.ru/objects/473/novgorodskaya-tradiciya-igry-na-russkikh-krylovidnykh-guslyakh>
4. Публицистические материалы журнала «Гусли». Режим доступа: https://issuu.com/ansamblkupina/docs/gusli_01_2015_1
5. Публицистические материалы журнала «Гусли». Режим доступа: https://issuu.com/ansamblkupina/docs/special_2016
6. Публицистические материалы журнала «Гусли». Режим доступа: https://issuu.com/ansamblkupina/docs/gusli_01_2017
7. Публицистические материалы журнала «Гусли». Режим доступа: https://issuu.com/ansamblkupina/docs/gusli_1_2018
8. Большая российская энциклопедия: <https://bigenc.ru/music/text/1936682>

в) нотные издания

1. Беляев В.В., Волков Д.В., Кукушкин Д.Н. Избранные сочинения для гуслей

- звончатых и рояля. Выпуск 1 (на правах рукописи). – М., 2019.
2. Биберган В. Концерт для гуслей звончатых с оркестром. – Спб.: Композитор, 2008.
 3. Биберган В. Праздничные звоны для гуслей звончатых и фортепиано. - Спб.: Композитор, 2013.
 4. Веселова Е., Лукьянова Т. Хрестоматия гусяра. Этюды для гуслей в сопровождении фортепиано – Спб.: Композитор, 2007.
 5. Городовская В. Сочинения и обработки для звончатых гуслей и фортепиано / Сост. Л. Жук. – М.: Фирма Блок, 2001.
 6. Гусли: Альманах для концертных исполнителей и педагогов. - Вып. I / Ред.-сост. С. Борисов. – Псков: Областной центра народного творчества, 2000.
 7. Гусли: Альманах для концертных исполнителей и педагогов. - Вып. II / Ред.-сост. С. Борисов. – Псков: Областной центр народного творчества, 2001.
 8. Гусли: Альманах для концертных исполнителей и педагогов. - Вып. III / Ред.-сост. С. Борисов. – Псков: Областной центр народного творчества, 2002.
 9. Гусли: Альманах для концертных исполнителей и педагогов. - Вып. IV / Ред.-сост. С. Борисов. – Псков: Областной центр народного творчества, 2003.
 10. Гусли: альманах для концертных исполнителей и педагогов. - Вып. V / Ред.-сост. С. Борисов. – Псков: Областной центр народного творчества, 2004.
 11. Гусли: Альманах для концертных исполнителей и педагогов. - Вып. VI / Ред.-сост. С. Борисов. – Псков: Областной центр народного творчества, 2005.
 12. Гусли: Альманах для концертных исполнителей и педагогов. - Вып. VII / Ред.-сост. С. Борисов. – Псков: АНО "Логос", 2006.
 13. Гусли: Альманах для концертных исполнителей и педагогов. - Вып. VIII / Ред.-сост. С. Борисов. – Псков: АНО "Логос", 2007.
 14. Жук Л.Я. «Искусство игры на гусях». / Педагогический и концертный репертуар гусяра. Переложение зарубежных и отечественных классиков. Выпуск 1. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2013.
 15. Жук Л.Я. «Искусство игры на гусях». / Педагогический и концертный репертуар гусяра. Произведения современных композиторов. Выпуск 2. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2013.
 16. Жук Л.Я. «Искусство игры на гусях». / Учебно-методическое пособие. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1998.
 17. Кравченко Б. «Весёлый ритм» – Спб.: Композитор, 2009.
 18. Локшин Д. Пьесы и обработки для гуслей / Сост. Л. Басурманова. – М.: Наследие ММК, 2008.
 19. Муравлёв А. Две концертные пьесы для гуслей звончатых и фортепиано. – М.: Композитор, 2010.
 20. Панченко Е., Звончатые гусли: XXI век. Сборник сочинений для гуслей и фортепиано, Санкт-Петербург, 2018.
 21. Произведения зарубежных композиторов XVII-XVIII веков. Переложения для гуслей звончатых: Учебное пособие / Сост. И. Ершова, Е. Веселова, А. Павлова. – Спб.: Знакъ, 2008.
 22. Пьесы для гуслей звончатых / Ред.-сост. Л. Жук. – М.: Рутенс, 1994.
 23. Тихова А. Гусли звончатые Валерия Тихова. Жизнь, творчество, наследие мастера. – Спб.: Лик, 1999.

Основы инструментальной импровизации

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: подготовить музыканта-исполнителя к профессиональному импровизационному творчеству, сделать музыканта способным интересно и правильно переработать заданный музыкальный материал, выразительно и убедительно донести его до слушателя, выработать собственную систему самообразования, совершенствования импровизационно-творческих способностей, исполнительского мастерства, композиторского опыта, подготовка к самостоятельной творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

1. Освоение основных теоретических принципов построения импровизации.
2. Развитие индивидуальных импровизационных и композиторских способностей.
3. Освоение образовательных методик по практике обучения импровизационному искусству, включая использование новейших компьютерных технологий и программ.
4. Изучение тенденции развития мирового опыта по искусству импровизации.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»
	Уметь: — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора
	Владеть:

	<ul style="list-style-type: none"> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения
ПК–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива	Знать: <ul style="list-style-type: none"> — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108		
Аудиторные занятия		8		-

IV. Содержание дисциплины. Требования к структуре программы и содержание дисциплины.

Содержание курса позволяет обучающимся осмысленно и творчески подходить к занятиям исполнительской, концертной и педагогической практикой.

При изучении дисциплины используются различные формы текущего контроля освоения учебного материала. Среди них преобладают в основном

выступления на сценической площадке. К индивидуальным занятиям относится работа со звуковыми носителями информации, самостоятельные репетиции.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплин

1. Тема: Общая характеристика импровизации

Импровизация как особый вид творчества. Типы и виды импровизации. Импровизация в различных видах искусства.

2 Тема: Анализ композиций и импровизационных соло.

Изучение и анализ импровизационных соло, с целью изучения наиболее сомобытных интерпретаций и освоения импровизационного мастерства.

3 Тема: Виды импровизации

Вокальная, инструментальная, сольная, ансамблевая, тональная, атональная, свободная ограниченная, на определенную тему, на гармонический квадрат, вопросно-ответная импровизация.

4 Тема: Обновление темы

Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. Прогнозирование вариантов развития, трансформации и изменения начального тематического материала.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

1. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
2. Михайлова, А.А. Традиционные наигрыши на саратовской гармонике. Фольклорный сборник [Электронный ресурс] : сборник / А.А. Михайлова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 312 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72089>. — Загл. с экрана.
3. 9. Михайлова, А.А. Саратовская гармоника в социокультурном пространстве полиэтнического региона Поволжья [Электронный ресурс] : монография / А.А. Михайлова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 408 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72090>. — Загл. с экрана.

4. 10. Петрова, Е.М. Традиции игры на рояльной гармонике Липецкая и Воронежская области Проблемы музыкальной науки Music scholarship 2014 год №3 [Электронный ресурс] : монография / Е.М.Петрова — Электрон. дан. — Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 2014. — 7 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/174759/#1>

Методика работы с творческим коллективом

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является приобретение навыков репетиционной работы с творческим коллективом на основе существующих методик, сложившихся в мировой и отечественной практике.

Задачи дисциплины направлены на развитие профессиональных представлений о комплексном характере проблем дирижерского исполнительства, изучение опыта, предшествующими поколениями дирижеров, создание основы для самостоятельной работы над партитурой и её звуковым воплощением в оркестре.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-8. Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые

	<p>могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина изучается в 2 – 3 семестрах.

Вид учебной Работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость				
Аудиторные занятия				

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной аттестации

4.1.1. Разделы дисциплины

Раздел I. Дирижирование как искусство интерпретации (тема 1)

Раздел II. Основы дирижерской техники (тема 2)

Раздел III. Специфика оркестрового исполнительства (тема 3)

Раздел IV. Этапы и виды репетиционной работы с ОРНИ (тема 4)

Раздел V. Содержание репетиционного процесса (тема 5)

Раздел VI. Психологические и организационные аспекты в работе дирижера с оркестром (тема 6)

IV.1.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. ДИРИЖИРОВАНИЕ КАК ИСКУСТВО ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Дирижирование – часть исполнительской музыкальной культуры, её особый вид. Общеэстетические проблемы дирижерского искусства, возникновение и развитие дирижирования, роль выдающихся композиторов-дирижеров в его становлении. Обзор литературы о дирижировании. Отечественная и зарубежная дирижерские школы. Современный уровень развития дирижерского искусства. В.В.Андреев – дирижер и другие выдающиеся дирижеры ОРНИ. Формирование исполнительских стилей мастеров дирижерской палочки – Д.Тосканини, В.Фуртвенглер. Ш.Мюнш, Е.Мравинский, Е.Светланов, Л.Бернстайн.

Характеристика проблем дирижирования. Обзор стилистических проблем дирижерской интерпретации оркестровой и оперной музыки барокко, классики, романтики, импрессионизма, экспрессионизма, а также некоторых направлений современной музыки. Дирижерская интерпретация как раскрытие образного содержания музыкального произведения через передачу авторского замысла, стиля, формы и выразительных особенностей (темпа, метроритма, фразировка, динамика, штрихи, оркестровые краски) в процессе дирижирования.

Тема 2. ОСНОВЫ ДИРИЖЕРСКОЙ ТЕХНИКИ

Структура и функции техники дирижера. Анализ элементов и выразительных средств дирижерской техники. Роль и взаимодействие частей дирижерского аппарата.

Ауфтакт как главный определяющий технический элемент, его функции. Виды ауфтактов: начальный, полный, неполный, междольный, задержанный, задержанный-обращенный, ритмизованный и т.д. Теоретическое обоснование проблем ауфтакта в работах Н.Малько, М.Канерштейна, С.Казачкова, И.Мусина, К.Ольхова, Э.Кана и других.

Взаимодействие других важных элементов дирижирования: схем, рисунков, видов отдачи, способов владения темпом, громкостной динамики, акцентуации, штрихов и т.д. Полифункциональность техники дирижера. Технические особенности аккомпанемента и ведения оперного спектакля. Артистические аспекты техники дирижера.

Тема 3. СПЕЦИФИКА ОРКЕСТРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Особенности оркестра как коллектива исполнителей. Дирижер – партитура – оркестр. Проблема верности авторскому тексту. Партитура и опыт ее исполнения. Ретуши в оркестровом исполнительстве. Роль дирижерской аппликатуры. Разбор книг Ф.Вейнгартнера, К.Кондрашина, Г.Рождественского, Э.Лайнсдорфа. Принципы выбора орнаментики, апподжиотуры, штрихов, купюр и т.п. Роль традиций в коллективном исполнительстве. Анализ традиций исполнения партитур для оркестра русских народных инструментов.

Тема 4. ЭТАПЫ И ВИДЫ РЕПИТИЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОРНИ

Четыре этапа репетиционной работы с оркестром – подготовительный, начальный, основной и завершающий.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Самостоятельная работа дирижера над партитурой, всесторонний исполнительский анализ партитуры, её истории создания, тематического развития, особенностей формы, фактуры, тонального плана, оркестрового стиля, образного строя и т.д.

Принципы формирования собственной интерпретации. Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса, учет степени сложности произведения, уровня исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объема программы и т.д.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

Краткая информация дирижера о сочинении, его стилистических особенностях, истории исполнения, о своем исполнительском плане, об обстоятельствах и сроках репетиционной работы.

Проигрывание произведения или всей программы (темпы могут быть приближены к настоящим).

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Способы реализации дирижером своей интерпретации.

Конкретизация и уточнение исполнительских средств: штрихов, аппликатуры, нюансировки, распределение кульминаций и т.д. Использование всех видов репетиционной работы: групповые репетиции домр, балалаек, баянов, духовых и ударных инструментов; индивидуальная работа дирижера или концертмейстеров групп над оркестровыми партиями. Чередование по мере необходимости индивидуальных, групповых и общих репетиций.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП



Способы достижения полной исполнительской свободы. Выявление образного смысла, драматургии произведения. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. «Прогоны» частей и всей программы в целом. Генеральная репетиция. Приемы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением. Организация нескольких предварительных концертов для обыгрывания программы и достижения психологической стабильности.

Тема 5. СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Методика ведения репетиций, способы выполнения задач, связанных с наиболее полной передачей дирижером творческого замысла композитора, с совершенствованием исполнительского мастерства оркестра; учет специфики профессионального, учебного и любительского оркестров. Приемы работы над пластичностью звуковедения мелодических линий, над достижением разнообразия силы и атаки звука, гибкости фразировки, освоение различных штрихов и способов звукоизвлечения, динамического и тембрового баланса звучания.

Способы преодоления ансамблевых трудностей:

- освоение технически сложных разделов в различных темпах (от медленного к быстрому).
- работа над атакой звука, способствующей динамическому и тембровому балансу звучания.

- ритмическое варьирование трудных в техническом отношении эпизодов в учебных целях (пунктирно-ритмическое заострение ровных длительностей типа  вместо  и т.д.).
- варьирование различных приемов и штрихов при освоении оркестровых партий.
- прием неожиданных агогических изменений, не зафиксированных в нотах, для привлечения внимания оркестра к действиям дирижера.

Особенности работы дирижера над аккомпанементом певцам, инструментам и хору; проблемы ансамбля между солистом и оркестром. Достижение цельности композиционно-драматургического развития (особенно в сочинениях крупной формы), синхронности агогических отклонений, выявления общности динамической линии между партиями солиста и оркестра, их тембрового соответствия и т.д.

Тема 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ ДИРИЖЕРА С ОРКЕСТРОМ

Методы определения дирижером перспективных и текущих художественных задач в процессе работы с коллективом.

Особенности учета коллективной психологии оркестра. Индивидуальный подход к каждому музыканту. Способы развития чувства ответственности, сознательной творческой дисциплины, профессионального подхода к работе.

Виды поощрения и порицания оркестрантов. Конфликтные ситуации в оркестре и способы их разрешения. Этика работы дирижера с музыкантами. Четкая организация работы дирижера, концертмейстера оркестра, концертмейстеров групп, инспектора, библиотекаря. Роль художественного совета коллектива.

Разбор наиболее типичных психологических ошибок молодых дирижеров.

Тема 7. О репертуаре для русского народного оркестра

Обзор музыки для оркестра русских народных инструментов.

Актуальные проблемы формирования репертуара профессионального, учебного, любительского оркестров.

Первые сочинения и аранжировки для оркестра русских народных инструментов.

Три основных направления в концертных программах «Великорусского оркестра» В.В.Андреева: обработки народных песен, оригинальные сочинения, переложения произведений русских и зарубежных композиторов. Творчество сподвижников В.В.Андреева – Н.Фомина, С.Крюковского, Ф.Нимана, Н.Привалова, В.Насонова, П.Каркина.

Значение творчества отечественных композиторов для оркестра народных инструментов – А.Глазунова, С.Василенко, А.Пашенко, Р.Глиэра.

Произведения 1940-1950-х годов – Н.Будашкина, П.Куликова, А.Холминова, Г.Фрида, Ю.Шишакова, Г.Тихомирова.

Появление новых композиторов на рубеже 60-х годов – В.Бояшова, Б.Кравченко, Ю.Зарицкого, В.Пикуля; позднее – В.Бибергана, В.Кикты, А.Курченко, М.Кусс. Сочинения Н.Пейко.

Новые тенденции в творчестве композиторов Ю.Шишакова, М.Матвеева, М.Зарицкого. Обогащение образной сферы музыки – усиление живописных приемов, привнесение фантастических образов. Новые особенности мелодики, интонационной сферы, гармонического языка. Полифонизация фактуры, метроритмическое разнообразие, расширение выразительных возможностей оркестровых инструментов.

Творчество композиторов 1980 – начала 1990х годов: К.Волкова, Г.Чернова, А.Ларина, Ю.Семашко, Г.Шендерова, А.Бызова, В.Пороцкого, В.Панина, Ю.Юкчева, А.Мурова, Е.Дербенко, В.Веккера, В.Пожидаева, В.Захарьева, А.Цыганкова, В.Гридина и др.

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестаций

Промежуточный контроль проводится в виде зачета по окончании 2 семестра. Зачет проводится в устной форме. Предполагаются два вопроса: первый – по основам теории дирижирования, второй – по разбору произведения из списка обязательного репертуара для оркестра русских народных инструментов и обоснованию плана репетиций этого произведения с оркестром.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература

ТЕМА I.

- Дирижерское исполнительство / Под ред. Л.М.Гинзбурга. М., 1975.
- Берлиоз Г. Дирижер оркестра.
- Вагнер Р. О дирижировании.
- Вальтер Б. О музыке и музицировании.
- Лист Ф. Письмо о дирижировании.
- Малер Г. Письма.
- Мюнш Ш. Я дирижер.
- Пазовский Д. Записки дирижера.
- Римский-Корсаков Н. Эпидемия дирижерства.
- Стоковский Л. Музыка для всех нас.
- Фуртвенглер В. Статья, беседы.
- Антек С. Таким был Тосканини // Исполнительское Искусство зарубежных стран. Артуро Тосканини. М., 1971. Вып.6
- Бернштейн Л. Музыка всем. М., 1978.
- Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987.
- Конов А. Оркестр им.В.В.Андреева, Л., «Музыка», 1987.

ТЕМА II.

- Кан Э. Элементы дирижирования.
- Канерштейн М. Вопросы дирижирования.
- Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
- Малько Н. Основы техники дирижирования. М., 1965
- Маталаев Л. Основы дирижерской техники. М., 1986
- Мусин И. Техника дирижирования. М., 1967

ТЕМА III.

- Вейнгартнер Ф. Исполнение классических симфоний. М. 1965
- Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний П.И.Чайковского. М., 1977.
- Лайнсдорф В. В защиту композитора. М., 1988
- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1974

дополнительная литература

- Аносов Н. Литературное наследие. М., 1978
- Ансерме Э. Статьи о музыке. М., 1986
- Багриновский М. Дирижерская техника рук. М., 1947
- Гаук А. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников. М., 1975
- Голованов Н. Литературное наследие. М., 1982
- Гинзбург Л. Избранное. М., 1981
- Мельник-Пашаев А. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1976
- Руденко В. Вячеслав Иванович Сук. М., 1984.
- Свечков Д. Основные элементы дирижерской техники. М., 1966
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.

ТЕМА IV

- Авксентьев Г. За дирижерским пультом. Ростов, 1962.
- Алексеев П. Русский народный оркестр. М., 1953.
- Имханицкий М. У истоков русской народной музыкальной культуры. М., 1987.
- Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М., 1965.
- Кондрашин К. О дирижерском искусстве. Л.; М., 1970.
- Кондрашин К. Мир дирижера. Л., 1976.
- Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов. М., 1964.
- Поздняков А. Русский народный оркестр и его роль в эстетическом воспитании Молодежи. М., 1975.
- Свечков Д. Практическая работа с оркестром: Метод. Разработка. М., 1975

дополнительная литература

- «Артур Никиш и русская музыкальная культура». Воспоминания, письма, статьи. Л., 1975.

- Гинзбург Л. Избранное. М., 1981.
- «Искусство Артуро Тосканини». Воспоминания. Биографические материалы. Л., 1974.
- Кан Э. Элементы дирижирования. Л., 1980.
- Лайнсдорф Э. В защиту композитора. М., 1988.
- Мусин И. О воспоминании дирижера. Л., 1987.
- Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ. М., 1973.
- Сидельников Л. Симфоническое исполнительство. М., 1990.
- Феллини Ф Репетиция оркестра: киносценарий. М., 1983.
- Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика. М., 1975.
- Иванов-Радкевич А. О воспоминании дирижера. М., 1973.,.

ТЕМА V.

- Вуд Г. О дирижировании. М., 1958.
- Имханицкий М. Современная музыка для русского народного оркестра и задачи воспитания исполнителей: Сб. трудов: Вып. 24/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1976.
- Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. М., 1987.
- Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний П.И.Чайковского. М., 1977.
- «Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера»: Сб. трудов: Вып. 85/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Поздняков А. Дирижер – аккомпаниатор. М., 1985.
- Раабен Л. Эстетические и стилевые тенденции в музыкальном исполнительстве наших дней // Вопросы теории и эстетики музыки: Вып.4. М.; Л., 1965.
- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1974.
- Чистяков В. Оркестровая динамика и тембры как важнейшие элементы музыкальной драматургии. Специфика их раскрытия дирижером: Сб.трудов: Вып.95/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Чунин В. Современный русский народный оркестр. М., 1981.

дополнительная литература

- Боулт А. Мысли о дирижировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.7. М., 1975.
- Иванов-Радкевич А. О воспоминании дирижера. М., 1973.
- «Исполнительское искусство зарубежных стран. Артуро Тосканини» Вып.6.М., 1971.
- Корыхалова Н. Интерпретация музыки. Л., 1979.
- Мюнш Ш. Я – дирижер. М., 1965.
- Мусин И. О воспоминании дирижера. Л., 1987.
- Маркевич И. Органный пункт. Статьи // исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.5. М., 1970.
- Пазовский А. Записки дирижера. М., 1968.

- Тилес Б. Дирижер в оперном театре. Л., 1974.
- Фуртвенглер В. Из литературного наследия // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.2. М., 1966.
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. М., 1984.
- Штраус Р. Размышления и воспоминания. Замечания к исполнению симфоний Бетховена // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.7. М., 1975.

ТЕМА VI

- Букреев И. Психологические предпосылки формирования творческой индивидуальности студента-дирижера. Автореф. дис. канд. психол. наук. М., 1983.
- Вудвортс Р. Экспериментальная психология. М., 1950.
- Выготский Л. Психология искусства. М., 1965.
- Ержемский Г. Психология дирижирования. М., 1988.
- Капишников Н. Воспитание чувств. Записки руководителей школьного оркестра народных инструментов.
- Коган Г. У врат мастерства. М., 1977.
- Кондрашин К., Мир дирижера. Л., 1976.
- Леви В. Вопросы психобиологии музыки // Дирижерское исполнительство. М., 1975.
- Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
- Ражников В. Психология творческого процесса дирижера. Автореф. дис. канд. психол. наук. М., 1973.
- Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. М., 1989.
- Теплов Б. Психология музыкальных способностей // Дирижерское исполнительство. М., 1975.
- Чистяков В. Психология дирижерского образования и исполнительства. Изд. РАМ им.Гнесиных. М., 2002.
- Чистяков В. Психология дирижерской деятельности. Изд.» Академический проект», М., 2006.

дополнительная литература

- Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., 1976.
- Аносов Н. Литерное наследие: Переписка. Воспоминания современников. М., 1978.
- Астров А. Деятели русской музыкальной культуры С.А.Кусевицкий. Л., 1981.
- Вальтер Б. Тема с вариациями // исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.4. М., 1969.
- Добровейн М. Страницы жизни Исаия Добровейна. М., 1972.
- Иванов К. Волшебство музыки. М., 1983.
- Клемперер О. Мои воспоминания о Густаве Малере и другие автобиографические наброски //Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.3. М., 1967.
- Купер Э. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1988.
- Мусин И. О воспитании дирижера. Л., 1987.

- Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ. М., 1973.
- Робинсон П. Караян. М., 1981.
- Феллини Ф. Репетиция оркестра. Киносценарий. М., 1983.
- Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. Л., 1976.
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.
- Юдин Г. За гранью прошлых лет: Из воспоминания дирижера. М., 1977.

Концертмейстерский класс

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Концертмейстерский класс» является воспитание квалифицированного концертмейстера, владеющего всеми тонкостями аккомпанемента, теоретическими и практическими знаниями в области концертмейстерского искусства по профилю подготовки «Национальные инструменты народов России».

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся практических навыков в области музыкально-исполнительской деятельности концертного исполнения музыкальных произведений с солистом (аккомпанирование солисту, создание аранжировок и переложений, в том числе аккомпанемента к народной песне);
- формирование и развитие слуховых представлений у обучающегося, связанных с необходимостью легко фиксировать различные градации, как тембровые, так и динамические, присущие звучанию конкретного солирующего голоса, певческого или инструментального. В основе данного процесса лежит постоянная работа над выразительностью звучания, направленная на точную передачу образно-эмоционального содержания исполняемого музыкального текста;
- формирование у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, развитие творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию;
- формирование у обучающегося так называемого «партитурного» мышления, когда обучающийся не ограничивается изучением своей партии, а работает над ней в соответствии с равенством исполнительских задач для каждого голоса, как это бывает в рамках оркестровой партитуры;
- знакомство обучающегося с фольклорным искусством России, лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, и народным музыкальным творчеством.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

2.1. Результат освоения образовательной программы

В результате освоения учебной дисциплины «Концертмейстерский класс» выпускник программы должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
-------------	-----------------------------------

ПК–3. Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.	Знать: — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации
	Уметь: — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики
	Владеть: — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как в качестве солиста, так и в составе ансамбля

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу обучающегося, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Время прохождения дисциплины с 2 по 3 семестры.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	3
Аудиторные занятия		12		
Самостоятельная Работа		132		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

а. Содержание разделов (тем) дисциплины.

Содержание дисциплины «Концертмейстерский класс» определяется спецификой аккомпанемента на русских национальных инструментах «гусли звончатые» и «русская гармонь», тесно связанного с традициями фольклорной музыки. В период освоения дисциплины преподаватель руководствуется задачей подготовки студенческих программ к творческому выступлению с солистом или ансамблем, и освоением необходимого ремесла для будущего концертмейстера (читкой с листа, нотным транспортом), а так же развитием базисных способностей обучающегося: разучивание аккомпанемента, подбор по слуху, работа над партией в контексте воплощения музыкально-художественного образа. Формирование

навыков ансамблевого исполнительства в процессе подготовки к концертному выступлению с солистом или ансамблем, в программу выступления в концертной практике могут входить произведения определённых жанров и стилей, или она может быть свободной.

4. 2. Формы текущей и промежуточной аттестации.

Формой текущего контроля является систематическая проверка преподавателем исполнительского уровня обучающихся, изучающих и осваивающих репертуар с вокалистами или инструменталистами в качестве концертмейстера, а также приобретения практических навыков аккомпанирования на российских национальных инструментах в художественно-техническом направлении.

Текущий контроль осуществляется в виде контрольного урока по итогам 2 семестра.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом в форме экзамена в конце 3 семестра.

4. 3. Репертуарные требования к текущей и промежуточной аттестации.

2-й семестр	
Контрольный урок	1. Произведение для гуслей с солирующим вокалом или инструментом. 2. Традиционные формы гусельного исполнительства (духовный стих, эпические жанры).

3-й семестр	
Экзамен	1. Произведение для гуслей с солирующим вокалом (авторское либо народное) или инструментом (с отклонениями из мажора в минор, из минора в мажор). 2. Традиционные формы гусельного исполнительства (духовный стих, эпические жанры).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечным системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной, учебно-методической литературы для формирования компетенций по данной основной учебной дисциплине.

Обучающиеся должны иметь возможность свободного использования в Академии следующей библиотечной литературы и репертуарных нотных изданий:

а) литература

1. Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. – Москва, 1997.

2. Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента // О мастерстве ансамблиста. Сб. науч. трудов. - Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. - С. 31-48.
3. Гвоздева С. В. Как подобрать аккомпанемент к мелодии. Пособие для учащихся музыкального колледжа//Издательство КГКП Рудненский музыкальный колледж, 2014
4. Е. Дербенко Самоучитель Научись на гармонии играть// ФАИНА ИД, 2012
5. Евтушенко Ю. Практический курс игры на гусях звончатых. – М.: Музыка, 1989.
6. Жук Л. Я. Искусство игры на многострунных безгрифных инструментах. Учебно-методическое пособие. - М., 2007.
7. Жук Л. Я. Искусство игры на гусях. Учебно-методическое пособие. – Российская академия музыки им. Гнесиных, М.: 1998.
8. Имханицкий М.И. «История исполнительства на русских народных инструментах». Учеб. пособие для муз. Вузов и уч-щ. М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2002.
9. Имханицкий М.И. «Становление струнно-щипковых народных инструментов в России». Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ, РАМ им. Гнесиных. М., 2008.
10. Крюкова И. А. Методы формирования импровизационных умений студентов в процессе концертмейстерской подготовки // Вопросы фортепианной педагогики. - М., 1980. - С. 124-131.
11. Кубанцева Е. И. Концертмейстерство-музыкально-творческая деятельность // Музыка в школе. -2001. - № 2. - С. 38-40.
12. Люблинский А. П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы. - Л.: Музыка, 1972. - 81 с.
13. Николаева Р.Р. Воспитание навыков чтения с листа и транспонирование в классе концертмейстерского мастерства//Музыказнание.- Алма-Ата, 2000 .- Вып 7.- С 75-89.
14. Печерская А.Б. Формирование творческой активности студента в концертмейстерском классе//Искусство в школе.- М., 2009
15. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. [3-е изд.] – М., 2003.

б) интернет - ресурсы

1. Мастер-класс Заслуженной артистки России Любови Жук. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=hbW0Esp_ZMs
2. Публицистические материалы журнала «Гусли». Режим доступа: https://issuu.com/ansamblkupina/docs/gusli_01_2015_1
3. Публицистические материалы журнала «Гусли». Режим доступа: https://issuu.com/ansamblkupina/docs/special_2016
4. Публицистические материалы журнала «Гусли». Режим доступа: https://issuu.com/ansamblkupina/docs/gusli_01_2017
5. Публицистические материалы журнала «Гусли». Режим доступа: https://issuu.com/ansamblkupina/docs/gusli_1_2018
6. Видео-портал исполнителей на гусях:
www.youtube.com/user/ansamblkupina

Методика обучения игре на инструменте

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» –воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих современной методикой преподавания игры на музыкальном инструменте и практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей – детских школах искусств, музыкальных школах.

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся системы представлений о закономерностях обучения игре на музыкальных инструментах (баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты), основанной на исполнительской практике и научных исследованиях;
- изучение методов развития музыкальных способностей обучающегося (музыкального слуха, внимания, памяти);
- изучение методов освоения видов техники игры на инструменте, репертуара согласно программным требованиям;
- систематизация знаний обучающихся по теории исполнительства, основам постановки и звукоизвлечения на инструменте, закономерностям функционирования исполнительского аппарата.
- изучение методики проведения урока, подготовки обучающегося к концертному выступлению.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК–9. Способен преподавать дисциплины в области музыкально-инструментального искусства	Знать: — лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте; — структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе Уметь: — осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

	<p>— применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства</p> <p>Владеть:</p> <p>— методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного и общего образования;</p> <p>— основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками</p>
<p>ПК–10. Способен вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы</p>	<p>Знать:</p> <p>— важнейшие направления развития педагогики — отечественной и зарубежной;</p> <p>— основную литературу в области методики и музыкальной педагогики</p> <p>Уметь:</p> <p>— планировать научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы;</p> <p>— самостоятельно работать со справочной, учебно-методической и научной литературой</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками составления методических материалов;</p> <p>— современными методами организации образовательного процесса</p>
<p>ПК–11. Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения</p>	<p>Знать:</p> <p>— различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики;</p> <p>— сущность образовательного процесса</p> <p>Уметь:</p> <p>— применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач;</p> <p>— пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности</p> <p>Владеть:</p> <p>— навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности;</p> <p>— технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики</p>

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	6	216	2	4
Контактная работа		16		
Самостоятельная работа		200		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение.

Методика как система научных закономерностей обучения и воспитания. Взаимосвязь методики и других наук. Задачи методики. Структура курса. Исторические особенности формирования литературы по методике. Первые самоучители и школы игры. Развитие литературы во второй половине XX века. Современные школы игры и издания последних десятилетий.

Тема 2. Урок как основная форма организации учебного процесса.

Урок – индивидуальное занятие как основная форма организации процесса обучения и воспитания музыканта-исполнителя. Структура урока, задачи каждого этапа. Основные требования к методике проведения урока.. Основные дидактические принципы, применяемые в музыкальной педагогике. Роль систематичности занятий и принципа постепенного усложнения задач. Основные методы обучения: объяснение, показ, комбинированные методы.

Тема 3. Инструмент: конструктивные и акустические характеристики. Правила хранения и эксплуатации.

Основные типы современных инструментов, применяемых в учебной и концертной практике. Звукообразующее устройство инструментов. Зависимость акустических характеристик инструмента от типа конструкции, качества сборки, материалов, из которых он изготовлен. Вопросы настройки, правильной эксплуатации (хранения) и ремонта инструментов.

Тема 4. Основы звукоизвлечения.

Активный слуховой контроль как основа координации игровых действий исполнителя, направленных на извлечение разнообразных тембро-динамических градаций и оттенков звука. Понятия «прием игры» и «способ игры». Звуковысотный, динамический диапазон.

Тема 5. Понятия «артикуляция» и «штрих». Основные группы штрихов. Таблица штрихов.

История возникновения понятий. Теория артикуляции И.Браудо. Различные подходы к понятию «штрих» и «прием звукоизвлечения». Классификация

основных штрихов и приёмов. Проблемы унификации терминологии и графической записи важнейших штрихов.

Тема 6. Понятие аппликатуры. Основные аппликатурные принципы.

Понятие аппликатуры. Двойственная природа аппликатуры. Историческая трансформация взглядов на аппликатуру. Понятие позиции. Виды позиций. Проблема определения понятия «смена позиции». Наиболее типичные аппликатурные ошибки.

Тема 7. Исполнительский аппарат музыканта.

Определение понятия «исполнительский аппарат». Уровни организации исполнительского аппарата. Анатомический уровень организации. Строение руки. Общие физиологические закономерности функционирования исполнительского аппарата. Режим и гигиена занятий на инструменте. Причины профессиональных заболеваний рук музыканта и методы их устранения. Общие психофизиологические закономерности функционирования исполнительского аппарата. Понятия «двигательный навык» и «динамический стереотип». Свойства динамического стереотипа. Основные требования к двигательным навыкам. Закономерности формирования двигательных навыков.

Тема 8. Высший уровень управления исполнительским аппаратом.

Общие закономерности психического управления исполнительским аппаратом и исполнительским процессом в целом. Понятия «психическое состояние», «ощущения», «представления» и «эмоции». Основные закономерности запоминания и факторы, улучшающие его качество. Методы уменьшения уровня «сценического волнения» при публичном выступлении. Роль художественных эмоций как ключевого элемента в управлении всем исполнительским процессом.

Тема 9. Задачи обучения в среднем звене.

Ключевая роль обучения в системе среднего профессионального музыкального образования в процессе воспитания музыканта-исполнителя. Основные требования к выпускнику учебного заведения системы среднего профессионального музыкального образования. Задачи обучения в среднем звене. Возрастные особенности учащихся, которые необходимо учитывать при решении педагогических и методических задач.

Тема 10. Музыкальные способности. Методы их тестирования и развития.

Основные музыкальные способности. Методы тестирования. Некоторые методы развития музыкальных способностей. Взаимосвязь обучения в специальном классе с предметами музыкально-теоретического цикла.

Тема 11. Основы посадки исполнителя и постановки игрового аппарата.

Основные требования к посадке исполнителя. Необходимость обеспечения свободы игрового аппарата. Типичные ошибки: причины возникновения и методы исправления. Основные требования к постановке игрового аппарата.

Тема 12. Освоение основных приемов игры.

Общие требования к методике освоения основных приемов игры. Алгоритм освоения приемов игры. Анализ физических характеристик движений и физиологических особенностей работы различных частей игрового аппарата как необходимое условие формирования целесообразных исполнительских навыков.

Краткий обзор современных требований к освоению основных приемов игры. Типичные ошибки и методы их исправления.

Тема 13. Методика работы над инструктивным материалом.

Понятие «инструктивный материал». Упражнения, гаммы, этюды. Общие принципы работы над инструктивным материалом. Характерные особенности работы над разными видами инструктивного материала. Роль систематичности работы и знаний физиологических закономерностей функционирования исполнительского аппарата. Основные требования к работе над инструктивным материалом.

Тема 14. Развитие техники правой и левой рук.

Ведущая роль музыкально-художественных представлений и подчиненное значение двигательного-игровых процессов при активном контроле слуха и сознания – основной принцип развития исполнительской техники музыканта в современной музыкальной педагогике. Ясность звуковой цели и логики её интонационно-смысловой организации – необходимое условие развития рациональной художественной исполнительской техники. Основные элементы исполнительской техники. Основные принципы аппликатуры. Задачи координации игровых навыков правой и левой рук в темповом, метроритмическом, артикуляционно-штриховом и динамическом соотношениях.

Тема 15. Педагогический репертуар в музыкальном училище. Составление программ в специальном классе.

Основные требования учебного плана к репертуару в специальном классе музыкального училища. Антологии, хрестоматии, сборники концертного и педагогического репертуара, авторские сборники и альбомы оригинальных произведений, сборники инструктивных и концертных этюдов. Краткий обзор разделов педагогического репертуара в музыкальном училище с учетом возрастающей сложности. Критерии, которые необходимо учитывать при выборе произведений для включения в программу учащегося.

Тема 16. Методика работы над музыкальным произведением. Общий обзор. Знакомство и разбор произведения.

Основные задачи при работе над музыкальным произведением. Этапы работы. Знакомство с произведением путем прослушивания и чтения с листа. Методика разбора произведения. Предварительный анализ формы, гармонического плана и т.д. Проблема выбора темпа при разборе произведения.

Тема 17. Выучивание музыкального произведения. Работа над технически сложными местами.

Основные требования к качеству выучивания произведения. Роль различных видов памяти в процессе выучивания текста наизусть. Основные способы выучивания текста и их эффективность. Методика выучивания повторяющихся эпизодов. Необходимость проверки целесообразности автоматизированных двигательных построений. Роль долговременной памяти в исполнительском процессе. Методы тестирования качества запоминания текста. Алгоритм выявления технически сложных мест. Методика работы над технически сложными местами. Подбор фактурных упражнений. Основные требования к фактурным упражнениям и методы работы с ними.

Тема 18. Работа над созданием художественного образа произведения. Основы интерпретации.

Понятие «художественный образ». Понятие авторского замысла и необходимость знания истории создания произведения, особенностей стиля. Выявление драматургии произведения путем разбора формы, гармонического, мелодического и фактурного анализа. Вариативность интерпретации и необходимость эмоционального переосмысления произведения с целью индивидуализации трактовки и поиска собственного прочтения авторского замысла.

Тема 19. Подготовка к концертному выступлению и обсуждение итогов публичного исполнения.

Основные требования к исполнителю в условиях концертного выступления.

Проблема управляемости исполнительского аппарата в условиях публичного исполнения. Психологические приемы и методики, позволяющие повысить устойчивость во время публичного исполнения. Последствия приема медикаментозных средств. Режим и форма занятий в период подготовки к концерту. Методика проведения урока-прослушивания. Примерный распорядок дня и основные правила, которые необходимо соблюдать накануне и в день концерта. Роль и основные задачи обсуждения итогов выступления и алгоритм исправления ошибок.

Тема 20. Организация самостоятельной работы учащихся. Методы активизации творческой инициативы и повышения эффективности учебного процесса.

Роль самостоятельных занятий в процессе обучения в начальном и среднем системах образования. Требования к преподавателю по организации самостоятельных занятий учащихся. Основные задачи, которые учащиеся должны уметь решать в процессе самостоятельных занятий. Структура самостоятельных занятий: основные этапы и их значение. Оптимальный режим самостоятельных занятий. Дневные биоритмы и их влияние на продуктивность занятий. Значение осознанности самостоятельных занятий и умения ставить цели. Алгоритм решения возникающих трудностей в самостоятельных занятиях.

Тема 21. Основные направления деятельности педагога.

Личность педагога и основные психологические особенности его деятельности. Основные направления деятельности педагога. Профессиональные знания, умения и навыки, которыми должен обладать педагог. Общее и частное в педагогической работе. Диалектическая связь процессов обучения и воспитания. Важность просветительской и концертной деятельности и ее значение в решении воспитательных задач.

Тема 22. Педагогическая этика.

Понятие педагогической этики. Понятие субординации. Основные требования педагогической этики. Понятие психологического климата. Методы создания положительного психологического климата в специальном классе. Понятие педагогического эксперимента и основные требования к педагогу при его проведении. Педагогический риск и ответственность в эксперименте.

Тема 23. Организация педагогического процесса.

Система организации и структура педагогического процесса в учебном заведении системы среднего профессионального музыкального образования. Различия учебных процессов в средних специальных музыкальных школах,

музыкальных училищах и музыкальных колледжах. Устав учебного заведения как основной документ, регламентирующий учебный и воспитательный процесс.

Тема 24. Документация в специальном классе.

Основные формы отчетности преподавателя специального класса. Учебный план, рабочая программа, договор и приложение учебной нагрузки к нему как основные документы, регламентирующие работу преподавателя. Понятие академического часа. Индивидуальный план обучающегося. Основные требования к оформлению документации.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во 2 семестре и экзамена в 4 семестре. Формой текущего контроля являются практические и семинарские занятия.

Примерные требования к зачету (2 семестр):

Собеседование по проблематике изученных тем курса.

Примерные требования к экзамену (4 семестр):

Ответ на один теоретический вопрос. Подготовка реферата (исполнительский анализ музыкального произведения). Методические комментарии и иллюстрации на инструменте по письменной работе.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) литература:

1. Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В. Теория музыкального образования / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. - М. : Академия, 2004. - 333 с.
2. Алексеев А. Интерпретация музыкальных произведений. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1984.
3. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978.
4. Алексеев А. Музыкант-исполнитель и его время // Современные проблемы советского музыкально-исполнительского искусства: Сб.ст. М.: Сов. композитор, ,1985.
5. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. - М.: Владос, 2003. - 334 с.
6. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. М.: Композитор, 1998.
7. Артемьев, И. Л. Искусство игры на духовых инструментах: вопросы истории, теории, методики / И. Л. Артемьев. - Тамбов: ТГМПИ, 2005.
8. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. Из опыта работы педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего возраста. М., 1935.
9. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Интонация. – М., 1947.
10. Асафьев Б. О народной музыке. – Л., 1987.
11. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. М.: Музыка, 1974.

12. Баренбойм Л. Размышления о музыкальной педагогике // Баренбойм Л. За полвека: Очерки: Статьи: Материалы. Л., 1989.
13. Барина М. О развитии творческих способностей ученика. Л., 1961.
14. Безбородова Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. - М.: Академия, 2002. - 413 с.
15. Бирмак А. О художественной технике пианиста. М., 1973.
16. Бочкарёв Л. Психология музыкальной деятельности. М.: изд.-во «Институт психологии РАН», 1997.
17. Браудо И. Артикуляция. Л.: ГМИ, 1961.
18. Вицинский А. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. Психологический анализ. М.: Классика-XXI, 2003.
19. Волков, Д. Гусли сегодня и завтра. Мастер-класс заслуженной артистки России Л.Я. Жук. / Д. Волков // Музыкант. – 2002. – № 2.
20. Выготский Л. Психология искусства / Изд. 3-е. М.: Педагогика, 1986.
21. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М., 1968.
22. Голубовская Н. О музыкальном исполнительстве: Сб.ст. и мат. Л.: Музыка, 1985.
23. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М.: Классика-XXI, 2003.
24. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке / В. Ю. Григорьев. - М. : Классика-XXI, 2006. - 256 с.
25. Гусли: многострунные безгрифные инструменты. – 2007-2011.
26. Жук Л. Искусство игры на гусях. / Учебно-методическое пособие. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1998.
27. Жук Л. Искусство игры на многострунных безгрифных инструментах. / Учебно-методическое пособие. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2007.
28. Жук Л., Имханицкий М. Гусли звончатые и современность. Информационный бюллетень "Народник" № 1 (25) 1999 г. – М.: "Музыка", 1999.
29. Жук Л.Я., Волков Д.В., Кукушкин Д.Н. «Школа игры на гусях» (на правах рукописи), М., 2016.
30. Жук, Л.Я. Современные гусли. Взгляд исполнителя. / Л.Я. Жук // Гусли. – спецвыпуск 2016. – с. 28-37 (<https://www.joomag.com/magazine/журнал-Гусли/0543637001475397636>)
31. Земцовский И. Человек музицирующий – Человек интонирующий – Человек артикулирующий. // Музыкальная коммуникация. – СПб.: РИИИ, 1996.
32. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учебное пособие для вузов / Е. Р. Ильина. - М. : Академический Проект [и др.], 2008. - 415 с.
33. Казанцева Л. Анализ музыкального содержания: Методическое пособие. Астрахань: АГК, 2002.

- 34.Каузова, А. Теория и методика обучения игре на фортепиано: Учебное пособие для вузов / А Каузова А. Николаева, Т. Воронова; под ред. А. Г. Каузовой, А. И. Николаевой. - М. : Владос, 2001.
- 35.Кирнарская Д. Музыкальное восприятие. – М., 1997.
- 36.Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. М.: Музыка, 1969.
- 37.Корыхалова Н. Интерпретация музыки. Л.: Музыка, 1979.
- 38.Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М.: Музыка, 1973.
- 39.Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М.: Музыка, 1988.
- 40.Ливанова Т. Теория музыкальных стилей // Скребков С.: Статьи и воспоминания. М.: Сов. композитор, 1979.
- 41.Логинова В. А. Актуальные проблемы теории и методики современного музыкального искусства и образования / В. А. Логинова. - Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. инс-та искусств, 2006.
- 42.Мазель В. Музыкант и его руки. – СПб., 2000.
- 43.Маккиннон Л. Игра наизусть. Л., 1967.
- 44.Малинковская А. Интонационный анализ произведения в работе с учащимся-пианистом // Проблемы развития системы музыкального образования: Сб.тр. М.: ГМПИ им.Гнесиных, 1986. Вып.87.
- 45.Мартинсен К. А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано / К. А. Мартинсен. - 2003. - 120 с.
- 46.Методологическая культура педагога-музыканта: учебное пособие для вузов. - М.: Академия, 2002. - 268 с.
- 47.Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: ВЛАДОС, 2003.
- 48.Осеннева М. С. Методика музыкального воспитания: учебное пособие вузов / М. С. Осеннева. - М.: Академия, 2001. - 366 с.
- 49.Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования / . - М. : Изд-во АСТ, 2001. - 80 с.
- 50.Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: учебное пособие для вузов. - М.: Академия, 2003. - 366 с.
- 51.Семушина Л. Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях / Л. Г. Семушина, Н. Г. Ярошенко. – М.: Мастерство, 2001. - 270 с.
- 52.Терентьева, Н. А. Технология и методика обучения музыке: Учебное пособие для вузов / Н. А. Терентьева, И. Л. Налетова. - 2003. - 60 с.

б) интернет-ресурсы

1. Раздел «Библиотека» на сайте «Искусство игры на гуслях».
Режим доступа: <http://gusli.ru/category/school>
2. Видео-портал исполнителей на гуслях

Режим доступа: www.youtube.com/user/ansamblkupina

3. Сайт ансамбля гуслей «Купина».

Режим доступа: www.kupina.net

Практическая психология

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи дисциплины:

- изучение психологических особенностей процессов музыкального творчества;
- углубление представлений об общих и специальных музыкальных способностях и способах их развития;
- изучение функционирования важнейших психологических систем, необходимых для успешной музыкальной деятельности;
- развитие представлений о психологических особенностях работы в музыкальном коллективе;
- изучение свойств музыкального мышления и музыкального восприятия;
- расширение знаний о саморазвитии личности в процессе профессиональной музыкальной деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК–11. Способен анализировать различные педагогические системы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: — различные педагогические системы, важнейшие этапы развития музыкальной педагогики; — сущность образовательного процесса
	Уметь: — применять наиболее эффективные методы, формы и средства обучения для решения различных профессиональных задач; — пользоваться справочной, методической литературой в соответствии с типом профессиональной деятельности

	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками систематизации дидактических материалов, отвечающих сфере профессиональной деятельности; — технологиями приобретения, использования и обновления знания в области педагогики
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 - 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Контактная работа		12		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Введение. Из истории музыкальной психологии. Отрасли современной музыкальной психологии

Тема 1. Свойства профессионального музыкального слуха

Тема 2. Эмоционально-психологическое воздействие музыки на человека. Психология музыкального восприятия

Тема 3. Музыкальность и музыкальные способности

Тема 4. Музыкальное мышление. Нейропсихологический подход

Тема 5. Музыкальная память: основные виды

Тема 6. Феномен креативности. Психологические аспекты творческого процесса. Признаки творческого процесса. Этапы и критерии творческого процесса. Особенности творческой личности

Тема 7. Развитие личности в музыкальной деятельности

Тема 8. Уровень профессиональных притязаний как регулятор профессионального развития. Индивидуальные и типологические факторы притязаний

Тема 9. Воля как феномен самопонимания личности

Тема 10. Процессы общения в музыкальной деятельности. Коммуникативные свойства личности. Законы общения

Тема 11. Работа с хоровым коллективом. Стили управления. Психологическая атмосфера в хоровом коллективе. Конфликты и пути их разрешения

Тема 12. Сценические состояния. Причины сценического волнения и способы его преодоления

Тема 13. Психологические особенности дирижерской деятельности и ансамблевого исполнения

Тема 14. Психологические аспекты детского музыкального творчества (2 часа лекционных)

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётные требования по курсу включают в себя ответ на два вопроса: один касается музыкальной педагогики, другой – музыкальной психологии. Отвечая на вопросы, обучающийся должен показать знание специальной терминологии, основной литературы по предмету, умение анализировать проблемные ситуации из сферы музыкальной психологии и педагогики, находить оптимальные решения. Желательно, чтобы условием получения зачета было активное участие в дискуссиях и семинарах, подготовка двух рефератов – один на тему из музыкальной психологии, другой – из музыкальной педагогики.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. *Готсдинер А. Л.* Музыкальная психология. М., 1993.
2. *Петрушин В.И.* Музыкальная психология. 2-е издание, испр. и доп. М., 1997.
3. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. М., 2003.
4. *Старчеус М.С.* Слух музыканта. М., 2003.
5. *Теплов Б. М.* Психология музыкальных способностей. М., 2003.

б) Дополнительная литература:

1. Александр Юрлов. Статьи и воспоминания. Материалы / Сост. И. Марисова. М., 1983.
2. *Бодина Е.А.* Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века: учебник для вузов. М., 2017.
3. *Булатова О.С.* Педагогический артистизм. М., 2001.
4. *Вахрушев А.В.* Основы хоровой педагогики. М., 1997.
5. *Ержемский Г.Л.* Психология дирижирования. М., 1988.
6. *Кирнарская Д.К.* Музыкальное восприятие. М., 1997.
7. *Кирнарская Д.К.* Музыкальные способности. М., 2004.
8. Музыкальная психология: Хрестоматия / Сост. М. С. Старчеус. М., 1992.
9. Музыкальное воспитание в СССР. М., 1978.
10. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. Второй. М., 1985.
11. *Мусин И.О.* О воспитании дирижера. Л., 1987.
12. *Птица К.Б.* О музыке и музыкантах. М., 1995.
13. *Назайкинский Е. В.* О психологии музыкального восприятия. М., 1972.

14. Салов Ю.И.,Тюнников Ю.С. Психолого-педагогическая антропология: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2003.
15. Сивизьянов А.С. Проблема мышечной свободы дирижера хора (начальное обучение). М., 1983.
16. Старчеус М.С. Личность музыканта. М., 2012.
17. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности.СПб., 2008.