Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра народных инструментов

А.В.Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Специальный инструмент (балалайка)»

По специальности

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(уровень специалитета)

Специализация №5: «Концертные народные инструменты

(по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка,

гусли, гитара)»

Астрахань

Содержание

Наименование раздела
1.	Цель и задачи дисциплины
2.	Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1	ПРИЛОЖЕНИЕ Методические рекомендации для преподавателя
2	Методические рекомендации для студентаПримерный репертуарный список музыкальных произведений для использования в учебном процессе

1.цель и задачи курса

Цель дисциплины - воспитание высококвалифицированного исполнителя, имеющего широкое общепрофессиональное образование, владеющего комплексом исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно решать проблемы интерпретации музыкальных произведений любых стилей и жанров академического исполнительства на балалайке, владеющего современной методикой обучения и воспитания молодых музыкантов учащихся средних специальных учебных заведений искусства и культуры.

Задачи дисциплины:

* формирование навыков художественной интерпретации музыкального произведения;
* формирование широкого художественно-эстетического кругозора;
* воспитание навыков работы над музыкальными произведениями различных эпох и стилей;
* развитие музыкально-исполнительского мастерства, овладение всеми видами техники и приемами игры, основными художественно-выразительными средствами, включая сложные виды артикуляционной техники;
* освоение студентом оригинального современного репертуара для балалайки;
* воспитание творческой инициативы у студента в достижении высоких результатов самостоятельной исполнительской деятельности;
* формирование навыков переложения произведений различных эпох и стилей, написанных для других инструментов;
* приобретение навыков чтения с листа, транспонирования и переложения произведений
* овладение студентом основами преподавания специального инструмента в среднем профессиональном музыкальном учебном заведении.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) и профессионально-специализированные (ПСК) компетенции:

* способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения

ОПК-4;

* способностью слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании ОПК-6;
* способностью понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса ОПК-8;
* способностью создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения ПК-3;
* способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, виртуозно ПК-5;
* способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора ПК-6;
* способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле ПК-7;
* способностью демонстрировать интонационную чистоту, свободное владение игровым аппаратом и разнообразными техническими приемами звукоизвлечения ПСК-5.1;
* способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности ПСК-5.4

В результате освоения данных компетенций студенты должны:

Знать:

* основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной работы;
* различные композиторские стили и их особенности;
* основные существующие издания произведений композиторов различных эпох, стилей;
* сольный репертуар, включаю­щий произведения разных эпох, жанров и стилей.

Уметь:

* самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, жанров;
* самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении;
* поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;
* исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории;
* анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения.

Владеть:

* искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, искусством фразировки;
* артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания художественного образа; разнообразными техническими приемами игры на инструменте,
* навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров;
* профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 2520 часов, индивидуальные занятия – 684 часов. Время изучения – 1-10 семестры.

Занятия по дисциплине «Специальный инструмент» проходят в индивидуальном классе по 3 часа в неделю в течение 1-4 семестров, по 4 часа в неделю в течение 5-8 семестров, и 5часов в неделю в течении 9-10 семестров. Формы контроля: текущая аттестация (контрольные уроки, прослушивания), промежуточная аттестация в форме зачета – 9 семестр и в форме экзамена – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 семестры.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всегочасов
1	I курс, первый семестр:Одно-два произведения XVI-XVIII вв.Одна-две обработки народных тем.Одна-две пьесы по выбору.Два этюда или фактурных упражнения на различные виды техники в темпе (наизусть).Три мажорных, хроматические гаммы в две октавы с применением различных видов аппликатур, приемов игры, способов звукоизвлечения и штрихов, метрических и динамических вариантов.Арпеджио трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов и септаккордов с обращениями от основного тона.	54
2	I курс, второй семестр:Одно-два произведения XVI-XVIII вв.Одно-два произведения эпохи классицизма.Одна-две обработки народных тем.Одна-две пьесы по выбору.Два этюда или фактурных упражнения на различные виды техники в темпе (наизусть).Три мажорных, хроматические гаммы в две октавы с применением различных видов аппликатур, приемов игры, способов звукоизвлечения и штрихов, метрических и динамических вариантов.Арпеджио трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов и септаккордов с обращениями от основного тона.	54
3	II курс, третий семестр:Одно-два произведения XVI-XVIII вв.Одно-два произведения эпохи классицизма.Одно-два произведения первой половины XX в.Одна-две обработки народных тем.	54
4	II курс, четвертый семестр:Одно-два произведения XVI-XVIII вв. или эпохи классицизма.Одно-два произведения эпохи романтизма.Одно-два произведение русского композитора первой половины XX в.Одна-две обработки народных тем или пьеса, написанная в одном из джазовых стилей.	54
5	III курс, пятый семестр:Одно- два произведения эпохи классицизма.Одно-два произведения эпохи романтизма.Одно-два произведение русского композитора первой половины XX в.Одна-две обработки народных тем или пьеса, написанная в одном из джазовых стилей.	72
6	III курс, шестой семестр:Одно- два произведения эпохи классицизма.Одно-два произведения эпохи романтизма.Произведение композитора XX в. (желательно крупной формы).Одна-две обработки народных тем.	72
7	IV курс, седьмой семестр:Одно-два виртуозных произведения эпохи классицизма или романтизма.Одно-два произведение русского композитора.Одно-два произведения зарубежного композитора XX в.Одна-две современных обработки народных тем.Оригинальное современное произведение крупной формы второй половины XX в.	72
	IV курс, восьмой семестр:Одно-два виртуозных произведения эпохи романтизма.Одно-два произведение русского композитора.Одно-два произведения зарубежного композитора XX в.Одна-две современных обработки народных тем (желательно соло).Оригинальное современное произведение крупной формы второй половины XX в.	72
	V курс, 9 семестрПроизведение XVI-XVIII вв. или эпохи классицизма.Виртуозное произведение эпохи романтизма или зарубежного композитора XX в.Произведение русского композитора.Оригинальное произведение крупной формы, исключая фантазии и обработки народных тем.Произведение, написанное на материале народных тем.	90
	Произведение XVI-XVIII вв. или эпохи классицизма.Виртуозное произведение эпохи романтизма или зарубежного композитора XX в.Произведение русского композитора.Оригинальное произведение крупной формы, исключая фантазии и обработки народных тем.Произведение, написанное на материале народных тем.	90
	Всего:	**684**

5. Организация контроля знаний

На зачетах и экзаменах студенты исполняют подготовленную программу, состоящую из 3-4 произведений, различных по характеру, стилю и степени сложности. Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Критерии оценок

Оценкой **«отлично»** оценивается выступление, в котором на достаточно высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры студента. Исполнение должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

Оценкой **«хорошо»** оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

Оценкой **«удовлетворительно»** оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как **неудовлетворительное**.

«Зачтено» ставится при выступлении, в котором на высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества исполнения студента. Исполнение должно отличаться свободой и эмоциональной наполненностью.

«Не зачтено» ставиться при выступлении, в котором не проявлены вышеперечисленные качества.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для преподавания дисциплины Специальный инструмент используются учебные аудитории:

№ 17 (Пианино «Essex» - 1 шт., шкаф для документов – 1 шт., стул – 1 шт., стол – 1 шт., пульт – 2 шт., банкетка – 1 шт.)

№ 28 (Пианино “Essex”- 1шт., стул – 5 шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., пульт – 1шт.)

№ 30 (Пианино «Essex» - 1шт., стол – 1 шт., пульт – 1шт., стул – 3шт., шкаф для документов – 1 шт., банкетка – 1шт.).

Малый зал (98 мест) Рояли Boston – 2 шт.

Большой зал (300 мест) Концертные рояли Steinway – 2 шт.

Библиотека, читальный зал, фонотека с фондом аудиозаписей, видеозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Андрюшенков, Г.И. Школа игры на балалайке [Электронный ресурс] : самоучитель / Г.И. Андрюшенков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2896. — Загл. с экрана.
2. Идрисова, И.В. Василий Васильевич Андреев. Жизнь и деятельность. Опыт биографии-хрестоматии [Электронный ресурс] : хрестоматия / И.В. Идрисова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10478. — Загл. с экрана.
3. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Цагарелли. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2893. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. *Андрюшенков, Г.И.* Становление и развитие методики обучения игре на струнных русских народных инструментах: гусли, домра, балалайка, гитара [Текст] : учебное пособие / Г. И. Андрюшенков. - СПб. : Композитор, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-94708-143-5 : 284-58.
2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103880. — Загл. с экрана.
3. *Белик, П.А.* Исполнительство на народном инструменте [Текст] : Методические рекомендации для студентов / П. А. Белик. - Астрахань : Изд-во Астраханской государственной консерватории, 2014. - 48 с.
4. *Белик, П.А.* История исполнительских стилей [Текст] : Методические рекомендации для студентов / П. А. Белик. - Астрахань : Изд-во Астраханской государственной консерватории, 2014. - 36 с.
5. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Вогралик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2881. — Загл. с экрана.
6. Гаврилин, В.А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / В.А. Гаврилин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41041. — Загл. с экрана.
7. Идрисова, И.В. Василий Васильевич Андреев. Жизнь и деятельность. Опыт биографии-хрестоматии [Электронный ресурс] : хрестоматия / И.В. Идрисова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10478. — Загл. с экрана.
8. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41038. — Загл. с экрана.
9. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс] : монография / Т.Н. Левая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41044. — Загл. с экрана.
10. Русские народные музыкальные инструменты в современной культуре России [Текст]: Всероссийская научно-практическая конференция 30-31 января 2014 г. / Гл. ред. А.Ю. Русаков. – СПб., 2015. – 184 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации для преподавателей

Основным руководителем студента является педагог по специальности, главная задача которого состоит во всестороннем развитии музыкальных способностей и формировании личности молодого музыканта.

Урок - основная форма организации учебного процесса. Обучение в специальном классе должно поводиться в форме индивидуальных занятий. Основная задача работы в классе – передача знаний, формирование исполнительских умений и начальный этап формирования навыков учащегося. (Окончательное формирование и совершенствование навыков проводится учащимся самостоятельно во время домашних занятий).

 Процесс обучения неразрывно связан с воспитанием студента, развитием его кругозора, формированием музыкального мышления, эстетических взглядов и т.д.

 Воспитание и обучение – это ответственный и многогранный процесс. От преподавателя всецело зависит, насколько хорошо будут выявлены, раскрыты и реализованы творческие задатки юного исполнителя. В своей работе необходимо руководствоваться основными дидактическими принципами постепенности, последовательности и систематичности в обучении, наблюдать за каждым этапом в развитии ребенка, проявлять терпимость и настойчивость, налаживать хороший психологический контакт с учащимся. Особым педагогическим даром является умение проходить путь развития ученика вместе с ним, незаметно направляя его, а в случае необходимости, изменять свой стиль работы.

 Большое влияние на воспитание учащегося имеет личность преподавателя. Он должен обладать высокими моральными качествами, глубокими фундаментальными профессиональными знаниями, хорошо владеть своим инструментом.

 Преподавателю необходимо:

- в доступной форме объяснить на уроке учащемуся цели, пути их достижения и условия, соблюдение которых является обязательным,

- осуществлять систематический контроль результативности и эффективности самостоятельной работы студента

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации по организации

самостоятельной работы студентов

 Самостоятельная работа является необходимым и обязательным условием для достижения высоких результатов при обучении игре на балалайке.

 Основные задачи, решаемые во время самостоятельных занятий:

- работа над достижением целей, поставленных преподавателем на уроке,

- повторение и «закрепление» знаний, полученных на уроке,

- исправление ошибок, допущенных на уроке,

- формирование и совершенствование исполнительских навыков,

- освоение основных приемов игры,

- работа над инструктивным материалом и совершенствованием техники,

- работа над музыкальными произведениями (разбор и выучивание нотного текста, работа над фразировкой и интонацией, работа над технически сложными эпизодами, выявление художественного образа произведения и т.д.)

 Примерный план самостоятельного занятия должен включать в себя следующие обязательные этапы:

- разыгрывание,

- работа над освоением приемов игры и способов звукоизвлечения, работа над улучшением качества звука,

- работа над техникой, включающая в себя ежедневный комплекс упражнений, гамм, арпеджио, этюдов, фактурных упражнений и т.д.,

- работа над музыкальными произведениями или их фрагментами (разбор, выучивание текста наизусть, отработка технически сложных мест, подготовка произведения к концертному исполнению и т.д.),

- повторение ранее выученных произведений.

- результативность самостоятельных занятий будет выше, если студент осознает цели и пути их достижения, а также условия, соблюдение которых является обязательным.