Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.03 Специальный инструмент (скрипка)

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Программа магистратуры

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Челябинск

1. Цель и задачи дисциплины

Курс «Специальный инструмент» ставит своей **целью** подготовку высокопрофессионального специалиста для дальнейшей деятельности в области инструментальной джазовой и эстрадной музыки.

Задачи дисциплины:

- формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора (посредством работы над джазовым репертуаром, изучения произведений классической музыки);
- изучение соло-импровизаций разной стилистики звезд мирового джаза и их исполнение в концертном варианте на зачетах и экзаменах;
- изучение технического и методического материала, необходимого для воспитания солистов-импровизаторов, играющих в разных стилях джазовой музыки (свинг, би боп, джаз-рок, фьюжн, лэйтин и т.д.);
- совершенствование культуры звукоизвлечения и фразировки, штриховой культуры;
- стимулирование творческой инициативы в процессе изучения студентом произведений и их концертного исполнения;
- воспитание навыка самостоятельной транскрипции джазовых тем и соло-импровизаций с подробной фиксацией штрихов, приемов, нюансов, гармонии, а также умению делать аранжировку для ритм-секции и фортепианный дирекцион;
- воспитание навыков работы с пособиями “Минус один” Это могут быть фонограммы, сделанные при помощи музыкальных компьютерных программ, либо пособия "Play-A-Long" Book and Recording Set by Jamey Aebersold;
- изучение тем классического и современного джаза, подготовка соло-импровизаций и их исполнение в сопровождении записанного на флешку или компакт-диск аккомпанемента;
- совершенствование навыка чтения с листа и транспонирования;
- изучение разновидностей инструментов, применяемых в исполнительской практике;
- практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции:

УК–6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК–1. Способен осуществлять музыкально-исполнительсткую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективах.

ПК–2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

Индикаторы достижении компетенций:

УК-6

УК-6.1.Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности.

УК-6.2.Оценивает свою деятельность, соотносит цели, способы и средства выполнения деятельности с ее результатами.

ОПК-2

ОПК-2.1.Использует традиционные виды нотации в учебной и профессиональной деятельности.
ОПК-2.2.Воспроизводит музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.

ПК- 1

ПК-1.1.Демонстрирует высокий художественный и технический уровень в процессе публичного исполнения музыкальных произведений (сольно либо в составе профессионального творческого коллектива).

ПК-1.2.Объективно оценивает собственные артистические качества, техническую оснащенность, стремится к их совершенствованию.

ПК-1.3.Демонстрирует артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания, виртуозную технику в процессе публичного исполнения музыкальных произведений.

ПК- 2

ПК-2.1.Понимает сущность исполнительской интерпретации.
ПК-2.2.Создает собственную художественную интерпретацию музыкального произведения.
ПК-2.3.Проводит самостоятельную работу над освоением, расширением концертного репертуара.

Результаты обучения:

УК-6

Знать:

- основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
- *Уметь:*
- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
- планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
- подвергать критическому анализу проделанную работу;
- находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

Владеть:

- навыками выявления стимулов для саморазвития;
- навыками определения реалистических целей профессионального роста.

ОПК-2

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

Уметь:

- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеть:

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

ПК- 1

Знать:

- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПК- 2

Знать:

- специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Уметь:

- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение всего периода обучения.

<table>
<tr><td rowspan="2">Вид учебной работы</td><td rowspan="2">Зачетные единицы</td><td colspan="5" rowspan="2">Количество академических часов</td><td colspan="2">Формы контроля (по семестрам)</td></tr>
<tr><td>зачет</td><td>экзамен</td></tr>
<tr><td>Общая трудоемкость</td><td>7</td><td colspan="5">252</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">2,3,4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Контактная работа</td><td>всего</td><td colspan="5">134</td></tr>
<tr><td>по семестрам</td><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>36</td><td>34</td><td>36</td><td>28</td><td></td><td></td></tr>
</table>

4. Содержание дисциплины. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Программа включает 2 раздела:

- сольная работа – раздел, связанный с традициями сольного репертуара, включающий в себя произведения полифонической, крупной и малой форм, исполняемые в составе малого ансамбля;
- ансамблевая работа – профилирующий раздел, связанный непосредственно с жанром джазовой музыки, который включает в себя прохождение специального репертуара, где особая роль отводится анализу импровизационного материала, знакомству с гармонией, аранжированными аккордами в аккомпанементе. В рамках этого раздела изучаются

аранжировки тем «стандартов» на материале изданных произведений ведущих мастеров джаза и исполняются в составе биг-бенда и эстрадно-джазового оркестра.

I курс

Концертные пьесы и этюды на различные виды техники, полифонической, крупной и малой форм. Джазовые «стандарты» с собственными импровизационными соло. Работа над аранжировкой.

II курс

Композиции мастеров джаза с оригинальными импровизационными соло. Аранжировки джазовых «стандартов» в стиле «ad libitum» на скрипке. Джазовые композиции с собственными импровизациями в составе биг-бенда и эстрадно-джазового оркестра.

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний обучающихся установлен в соответствии с учебным планом.

Текущий контроль успеваемости осуществляются на практических занятиях, а также в форме контрольного урока, академического концерта, прослушивания программы, участия в различных профессиональных конкурсах и фестивалях.

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 1 и экзамена во 2, 3, 4 семестрах.

Выступления студентов на различных концертах, конкурсах и прослушиваниях могут быть учтены кафедрой при выставлении суммарной оценки на экзамене в конце семестра.

5. Применяемые образовательные технологии

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях) и самостоятельную (самоподготовка) работу обучающегося. Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоятельная работа студента; консультация.

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Применяемые образовательные технологии.

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого в первую очередь посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств исполняемого образца в неразрывной связи с выявленными содержательными особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики его автора, эпохи создания;
- эскизную расстановку аппликатуры;
- начальную разработку темброрегистрового плана.

Успешность прохождения следующего этапа – *детального освоения текста* – обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- исполнение в медленном темпе;

– мысленное членение музыкальной ткани как по вертикали, так и по горизонтали – с целью постижения синтаксической структуры целого и дальнейшим исполнением определенных мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.;
– активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого разучиваемого эпизода с использованием различных штриховых, ритмических, динамических, тембровых и т.д. приемов исполнения.

Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплощения художественного образа. Тогда как на заключительном этапе – концертной готовности произведения – важно выстроить композиционно-драматургическое целое. Исполнительская готовность произведения определяется и степенью отработанности приемов воплощения художественного образа, достигаемой в процессе корректировки ранее принятых аппликатурных и темброрегистровых решений.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Онищенко Е.И. Хрестоматия джазовых соло. Часть I: Учебно-методическое пособие для контрабаса https://e.lanbook.com/book/172690
2. Онищенко Е.И. Базовая техника джазового скрипача: Учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144317
3. Онищенко Е.И. Базовый курс: Учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144381
4. Онищенко Е.И. Ритмические модели: Учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/144397

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Обучающимся по образовательной программе обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе Института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством компонентов ЭИОС; обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством компонента ЭИОС. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующей на территории Института).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 7 Professional и выше; пакет офисных программ: Foxit Reader, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 1С:Университет ПРОФ, Kaspersky Security, Mozilla Firefox, Google Education, Google Chrome.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы и информационно-справочные системы:

- электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/
- электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/

- АИБС «Absotheque» (разработчик ООО «ЛИБЭР») – интегрированная система, используемая для комплексной автоматизации библиотеки Академии, с включенными модулями: «Книгообеспеченность», поиск «Дискавери»
- материалы фонотеки, располагающей записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия
- информационно-справочная система «Информио» https://www.informio.ru/
- информационно-справочная система «ГАРАНТ» https://www.garant.ru;
- онлайн-платформа издательства Elsevier ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- большой и малый концертные залы;
- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий
- студию звукозаписи.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью, через дублирование звуковой информации визуальной путем трансляции субтитров на мониторе (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- дублированием шрифтом Брайля, методом чтения ассистентом задания вслух, через проигрывание аудиофайла (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере;
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента;
- устно.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.