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.В.05 Родственный инструмент (клавишные инструменты)

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Программа магистратуры

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Челябинск

1. Цель и задачи дисциплины

Целью обучения в классе родственного инструмента в магистратуре являются:

- воспитание высококвалифицированных оркестрантов, обладающих необходимыми навыками игры на инструментах эстрадно-джазового оркестра, не являющихся специальным инструментом обучения.
- глубокое изучение эстрадно-джазовой музыки, получение определенного объема практических умений и навыков чтения оркестровых партий и партитур, приобретение теоретических знаний, необходимых для дальнейшего их применения в исполнительской деятельности в качестве руководителя творческого коллектива, а также педагогической практике.

Задачи дисциплины:

- изучение выразительных и технических возможностей профильного инструмента, его роли в ансамблях и биг-бэнде;
- освоение технических приемов игры, развитие начального комплекса навыков игры на профильном инструменте;
- изучение и исполнение несложных музыкальных произведений и оркестровых партий;
- приобретение и развитие практического опыта создания собственных соло на заданные темы, а также собственных версий джазовых «стандартов» на профильном инструменте;
- углубление знаний в области стилей и жанров как академической музыки, так и джаза;
- исполнение художественных музыкальных произведений, специально написанных или переложенных для профильных инструментов.

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

Формируемые компетенции:

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

ПК–1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую 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 достижения компетенций:

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:

ОПК-2

Знает:

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

Умеет:

- 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;

Владеет:

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

ПК- 1

Знает:

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

Умеет:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеет:

- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПК- 2

Знает:

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

Умеет:

- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеет:

- 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 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого-второго семестров первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	2
Контактная работа		35		

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

4.1. Содержание дисциплины

В процессе освоения дисциплины используются различные модели синтезаторов: Korg, Yamaha, Roland, Nord и др.

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

I курс. Первый семестр

1. Изучение основ управления клавишным инструментом.
2. Управление тембрами и различными видами тембровых окрасок.
3. Освоение различных видов звукоизвлечения на электронном клавишном инструменте.
4. Специфика игры на электрооргане тембром Hammond; аккордовая техника, голосоведение, манера исполнения соло импровизаций и аккомпанемента.

Две пьесы в джазовом стиле с выученным соло в манере Jimmy Smith или Joey DeFrancesco сыгранные органным тембром. Обе пьесы исполняются под прилагаемую фонограмму.

Примечание: подбор вышеперечисленных пьес - на усмотрение преподавателя

5. Особенности игры на электропиано тембром Fender Rhodes, Wurlitzer, Clavinet. Изучение аккордовой техники, голосоведения, манера исполнения соло импровизаций и аккомпанемента.
6. Особенности игры на синтезаторе тембром фортепиано.

Контрольный урок в конце семестра: Две пьесы в джазовом стиле или в стиле джаз-рок с выученным соло, одна из которых в манере Chick Corea или Herbie Hancock, George Duke, Bob James, Donald Fagen, Jeff Lorber или других исполнителей в этом жанре сыгранная тембром Fender Rhodes piano, Wurlitzer, Clavinet, а вторая пьеса в том же стиле тембром фортепиано.

Обе пьесы исполняются под прилагаемую фонограмму.

Примечание: подбор вышеперечисленных пьес - на усмотрение преподавателя.

I курс. Второй семестр

1. Изучение особенностей игры на синтезаторе тембрами группы саксофонов: флейта, сопрано, кларнет, альт, тенор и баритон.

Особенности манеры исполнения соло импровизаций, голосоведения, оркестрового аккомпанемента.

Изучение особенностей игры на синтезаторе тембрами струнной группы включая скрипки,

альты, виолончели и контрабасы. Особенности манеры исполнения, голосоведения, оркестрового аккомпанемента.

Две пьесы в джазовом стиле или в стиле джаз-рок, одна из которых с выученными импровизациями сыгранными несколькими тембрами, например альт саксофон и флейта, или тенор саксофон и кларнет и т.д.

Вторая пьеса должна быть исполнена тембром струнной группы и вокальной группы:

женский хор, мужской хор, смешанный хор, используя собственную аранжировку. Пьеса должна быть записана студентом либо в секвенсоре синтезатора, либо в формате -1 на любом другом носителе.

Обе пьесы исполняются под прилагаемую фонограмму

2. Изучение особенностей игры на синтезаторе тембрами группы медных духовых инструментов: труба, тромбон. Особенности манеры исполнения соло импровизаций, голосоведения, оркестрового аккомпанемента.
3. Изучение особенностей игры на синтезаторе тембрами контрабаса и бас гитары. Анализ голосоведения и манеры игры в различных стилях эстрадной и джазовой музыки.

Экзамен в конце семестра:

1) Пьеса в джазовом стиле или в стиле джаз-рок, сыгранная на синтезаторе с использованием как минимум двух или более тембров группы саксофонов или медных духовых инструментов или любая комбинация вышеизложенного варианта исполнения.
2) Пьеса в джазовом стиле или в стиле джаз-рок, (в зависимости от предыдущей пьесы) сыгранная тембрами Fender Rhodes piano, Wurlitzer, Clavinet или Hammond электроорган.
3) Пьеса балладного характера, исполненная на синтезаторе тембрами группы струнных инструментов или тембром вокальной группы или любого из вышеизложенных тембров по выбору студента.

Все пьесы исполняются под прилагаемую фонограмму-1.

Примечание: подбор вышеперечисленных пьес - на усмотрение преподавателя.

Текущий контроль за работой студентов осуществляется в форме академических зачетов, контрольных уроков, выступлений на концертах, участия в различных профессиональных конкурсах и фестивалях.

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена во 2 семестре.

Текущий контроль за работой студентов осуществляется в форме академических зачетов, контрольных уроков, выступлений на концертах, участия в различных профессиональных конкурсах и фестивалях.

По окончании каждого семестра преподаватель выставляет итоговую оценку успеваемости студента на основании данных промежуточного академического зачета. Выступления студентов на различных концертах 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.

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. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/58173
2. Бриль, И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано : учебное пособие / И.М. Бриль. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3698-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119199
3. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0768-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2052
4. Абдуллин Э.Б.Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Издательство «Лань», «Планета музыки», 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2

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, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

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.