

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра музыкального искусства эстрады

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

I.A. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Инструменты эстрадного оркестра

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная						
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Индивидуальные занятия, час.	Самостоятельная работа, час.
1	1	15,0	52	-	52	83
	2		53	-	53	82
2	3		52	-	52	83
	4		53	-	53	82
Всего		15,0	210	-	210	330
Форма контроля						

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработали Ю.И. Простак, В.В. Галкин, Н.П. Йовса, В.Г. Свиарев - преподаватели кафедры музыкального искусства эстрады.

Рассмотрено на заседании кафедры музыкального искусства эстрады (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой О.Я. Дерский

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Исполнительское мастерство» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратуры) и адресована студентам 1 и 2 курсов (I, II, III, IV семестры) направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль – Инструменты эстрадного оркестра, ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Специальные классы эстрадных инструментов высших музыкальных учебных заведений воспитывают квалифицированных специалистов, которые профессионально владеют художественным музыкально-исполнительским мастерством, необходимым для самостоятельной деятельности выпускников — будущих преподавателей, солистов оркестров, концертных исполнителей.

Главной целью является воспитание у студентов умения передавать художественное содержание произведений, используя при этом необходимые многообразные художественные средства.

Формирование художественной и технической сторон исполнительского мастерства необходимо проводить в их органической взаимосвязи.

Проводить эту работу нужно на протяжении всех лет обучения. В связи с обозначенной задачей и обучением в музыкальном вузе студент должен овладеть минимумом музыкально-педагогического репертуара и инструктивного материала. Последовательность, в которой осуществляется это обучение, а также перечень материалов, в каждом частном случае определяется в зависимости от индивидуальных особенностей студента, музыкальных способностей и подготовки.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единицы, 540 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 210 часов, самостоятельная работа – 330 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: воспитание высококвалифицированных исполнителей, 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 музыкального инструмента и основы обращения с ним.

Задачи:

- формирование у учащихся мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений;
- совершенствование художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание у учащихся профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- овладение большим сольным концертным репертуаром, включающим 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 мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления;
- совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства;
- овладение всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства;
- воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки;
- совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования;
- результативная самостоятельная работа над произведением.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс дисциплины «Исполнительское мастерство» входит в профильную часть общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль – Инструменты эстрадного оркестра).

Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Данная дисциплина начинается с 1 курса I семестра и проходит на протяжении всего периода обучения.

Основывается на базе дисциплин: «Методика преподавания игры на специальном инструменте», «Ансамбль», «Музыкальная педагогика», «Музыкальная психология».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Педагогическая практика», «Ансамбль», «Оркестровый класс».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль – Инструменты эстрадного оркестра):

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-2	способностью критически оценивать результаты собственной деятельности
ОПК-3	способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-2	способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, демонстрировать владение исполнительской импровизацией на уровне, достаточном для будущей концертной деятельности
ПК-4	готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК-5	способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения
ПК-6	готовностью к достижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях
ПК-7	готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной сферы, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК-8	способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу
ПК-9	готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастерства в области эстрадного и джазового исполнительства
ПК-10	готовностью к овладению репертуаром, соответствующим исполнительному профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать репертуар в области эстрадного и джазового искусства
ПК-11	способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности
ПК-13	готовностью к музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и

	звукоператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры
ПК-15	способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических периодов
ПК-29	готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, в оркестре (с оркестром) на различных сценических площадках (в образовательных организациях, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры, современных форм музыкального искусства эстрады

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

знать:

- основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;

уметь:

- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения;
- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов;
- раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
- самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров;
- применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть:

- навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- навыками поиска исполнительских решений;
- приемами психической саморегуляции;
- знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте;
- художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности);
- профессиональной терминологией.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			с.р.
1	2	3	4	5	
Работа над гаммами и упражнениями	40	10	-	30	
Работа над классическими произведениями	250	100	-	150	
Работа над джазовыми произведениями	250	100	-	150	
Всего часов:	540	210	-	330	

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Тема 1. Освоение художественно-исполнительских возможностей инструмента.
- Тема 2 Первоначальное прочтение и охват произведения в целом.
- Тема 3. Детальный разбор авторского текста.
- Тема 4. Применение художественно оправданных технических приемов.
- Тема 5. Использование многообразных возможностей инструмента в достижении наиболее убедительного воплощения исполнительского замысла.
- Тема 6. Развитие техники на материале специальных упражнений, гамм, этюдов.
- Тема 7. Овладение всем арсеналом штриховой палитры.
- Тема 8. Основные факторы звукоизвлечения (атака звука, филировка звучания).
- Тема 9. Овладение культурой звукоизвлечения, звуковедения.
- Тема 10. Совершенствование исполнительских навыков и средств музыкальной выразительности.
- Тема 11. Слуховой контроль, управление процессом исполнения.
- Тема 12. Грамотная фразировка и артикуляция в соответствии со стилем.
- Тема 13. Совершенствование навыков чтения с листа.
- Тема 14. Прочное запоминание текста.
- Тема 15. Развитие навыков понимания содержания и формы музыкального произведения.
- Тема 16. Анализ исполняемых произведений, применение теоретических знаний в исполнительской практике.
- Тема 17. Развитие навыков самостоятельной работы над произведением.
- Тема 18. Накопление репертуара, включающее произведения различных жанров и эпох.
- Тема 19. Формирование психологических основ деятельности.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям с преподавателем. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Исполнительское мастерство» является работа над полученным материалом на занятиях с преподавателем. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях, а так же концертной деятельности.

8. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

КЛАСС ЭЛЕКТРОГИТАРЫ

1. И.С.Бах – Партита Си-минор для скрипки соло
2. И.С.Бах – Партита Ре-минор для скрипки соло
3. И.С.Бах – Партита Ми-мажор для скрипки соло
4. А.К.Жобим – How insensitive (обработка П.Мартино, обработка Д.Бэнсона)
5. Л.Бонфа – Mahna De Carnaval (обработка Эл Ди Меолы и Джона Маклафлина)
6. Д.Гиллеспи – A Night in Tunisia (обработка Б.Бауэра)
7. К. Вэйл – Speak Low (обработка Б.Кассела)
8. Ж.Керн – Yesterdays (обработка У.Монтгомери)
9. С.Роллингс – Oleo (обработка П.Мартино)
10. С.Роджерс – Blue Moon (обработка Т.Эммануэля)
11. Д.Рэйндхарт – Nuages (обработка Б.Лагрени)
12. Эл Ди Меола – Egyptian Danza
13. Д.Пасс – Pass Forward
14. Д.Сатриани – One Big Rush
15. Д.Сатриани – Surfing With The Alien
16. Д.Сатриани – Mind Storm
17. С.Вай – Sisters
18. С.Вай – Thender Surrender
19. С.Вай – Liberty
20. С.Вай – Hand On Heart
21. И.Малмстин – Brothers
22. И Малмстин – Black Star
23. Г.Гован – Wonderful Slippery Things

Любые **джазовые стандарты** с самостоятельно подготовленными импровизациями студента-выпускника.

КЛАСС БАС-ГИТАРЫ

1. Ю.Чугунов. «Юность»
2. А.Соболев, А.Ростоцкий. «Круиз»
3. А.Соболев. «Откровение»
4. А.Соболев. «Девушка из Сан-Рафаэля»
5. А.Осейчук. «Лепесток желтой розы»
6. Ю.Чугунов. «Настанет день»
7. Дж.Гершвин. «Будьте добры»
8. Ч.Паркер. «Олео»
9. Ч.Паркер. «Антропология»
10. Роджерс – Харт. «Знакомы ли Вы с мисс Джонс?»
11. Д.Колтрейн. «Гигантские шаги»
12. С.Роллинс. «Святой Томас»
13. Б.Карлтон. «Джа-да»
14. Дж.Гершвин. «Я люблю тебя, Проги»
15. Т.Лейтон. «Когда мы расстались»
16. Ф.Черчиль. «Когда-нибудь мой принц придет»

17. Д. Эллингтон. «Изысканная женщина»
18. Чик Кория. «Мое испанское сердце»
19. Д.Джуффри. «Четыре брата»
20. М.Джексон. «В стиле Милта Джексона»
21. У.Гросс. «Нежно»
22. Д.Гиллеспи. «Создавая шедевр»
23. К.Бахолдин. «Когда не хватает техники»
24. Дж.Маркс. «Все обо мне»
25. Дж.Керн. «Вчера»
26. А.К.Жобим. «Волна»
27. А.Соболев. «Салют, Рей Браун»
28. А.Бабий. «Позолоченный век»
29. А.Форрест. «Ночной экспресс»
30. О.Петтифорд. «Кое-что для контрабаса»
31. К.Портер. «Я люблю тебя»
32. Д.Эллингтон. «Атласная кукла»
33. Дж.Грин. «Тело и душа»
34. У.Тильманс. «Блюзетт»
35. Л.Альтер. «Знаете ли Вы, что значит тосковать по Новому Орлеану?»
36. А.Соболев. «Блюз для Рей Брауна»
37. П.Чемберс. «Причуды Чемберса»
38. Л.Бонфа. «Орфей»
39. Д.Холл. «Новый вальс»
40. Дж.Керн. «Очень давно и очень далеко»
41. Ч.Паркер. «Орнитология»
42. Ч.Паркер. «Посторонним вход запрещен»
43. Ч.Паркер. «Отдых в Камарилло»
44. Ч.Паркер. «Чэрил»
45. Ч.Паркер. «Блумдидо»
46. Д.Бакинштейн. «Колыбельная для Джейферсон»
47. Ф.Хаббард. «Кризис»
48. О.Питерсон. «Городские огни»
49. Ч.Паркер. «Донна Ли»

КЛАСС УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. Alan Dworsky & Betsy Sansby - Secrets of the Hand - Soloing Strategies for Hand Drummers
2. Chuck Kerrigan - Rap Beats On The Drum Set
3. Cristiano Micalizzi - Enciclopedia Dei Ritmi Per Batteria E Basso
4. Daniel Genton - Les Tumbaos De La Salsa
5. Dave Weckl - Ultimate Play Along - Level 1 - Vol 1
6. David Garibaldi - Future Sounds
7. Dennis Chambers - In The Pocket
8. Franco Rossi - Metodo Per Batteria
10. Gavin Harrison - Rhythmic Illusions
11. Horacio El Negro - Conversations in Clave
12. Jim Chapin - Advanced Techniques For The Modern Drummer
13. Johhny Rabb - Jungle Drum 'n' Bass-For The Acoustic Drum Set
14. Derek Roddy - The Evolution Of Blast Beats

КЛАСС ФОРТЕПИАНО

1. Гершвин Дж. Избранные песни. Переложения для фортепиано
2. Дворжак М. Джазовые этюды для фортепиано
3. Джазовые вальсы для фортепиано. Сост. Ю.Чугунов
4. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 1. Сост. Г.Зельченко
5. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 2. Сост. А. Полонский
6. Джазовые и зстрадные композиции для фортепиано. Вып. 3. Сост. А. Полонский
7. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 4. Сост. В.Ерохин
8. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 5. Сост. В.Ерохин
9. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 6. Сост. В.Ерохин
10. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 7. Сост. В.Ерохин
11. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 8. Сост. В.Ерохин
12. Джазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып. 9. Сост. В.Ерохин
13. Джазові п'єси радянських композиторів для фортепіано. Вип.1. Сост.Н.Замороко
14. Джазовые произведения для фортепиано. Вып.1. Сост.Ю.Чугунов
15. Джазовые произведения для фортепиано. Вып.2.Сост. Ю.Чугунов
16. Джазовые произведения для фортепиано. Вып.3.Сост. Ю.Чугунов
17. Джоплин С. Рэгтаймы 1 и 2 т
18. Импровизации выдающихся джазовых пианистов. Вып.1. Сост.в Ерохин
19. Капустин Н. 24 прелюдии в джазовом стиле для фортепиано
20. Капустин Н. Крамер Д. Джазовые этюды для фортепиано
21. Питерсон О. Канадская сюита для фортепиано
22. Цфасман. Сборник пьес для фортепиано
23. Эстрадно-джазовые композиции для фортепиано.Сост.Н.Замороко
24. Якушенко И. Джазовый альбом
25. 15 джазовых баллад. Сост.Ю.Чугунов
26. Schmitz M. Jazz parnass. Band 1
27. Schmitz M. Jazz parnass. Band 2
28. Schmitz M. Jazz parnass. Band 3
29. Schmitz M. Blues & Boogie – Woogie. Piano

КЛАСС КЛАРНЕТА

1. Robert S. Spring - Spring Warm Up
2. Boosey - Clarinet Method (Школа игры на кларнете)
3. Artie Shaw - Clarinet Method (Школа джазовой игры на кларнете)
4. Kelly Burke - Clarinet Warm Ups Keith Stein - The Art of Clarinet Playing
5. H. Klose (Г. Клозе) - Clarinet tutorial
6. Clarinete .Clarinet - L ABC du jeune clarinetist Vol.1
7. С. Розанов - Школа игры на кларнете (часть 1)
8. С.Розанов - Школа игры на кларнете (часть 2)
9. Benny Goodman - Clarinet Method
10. Hal Leonard - Essential Elements - Jazz Clarinet
11. С. Розанов - Школа игры на кларнете (часть 1)
12. С.Розанов - Школа игры на кларнете (часть 2)
13. Benny Goodman - Clarinet Method
14. Hal Leonard - Essential Elements - Jazz Clarinet
15. В. Алтухов - Гаммы, упражнения для развития виртуозности
16. G. Garbarino - Metodo per Clarinetto Br.pdf

КЛАСС САКСОФОНА

1. В. Сапаров - Пьесы-упражнения для саксофона
2. В.Катанский - Jazz for Sax Eb,Bb
3. В.Катанский - Jazz for Sax Eb(клавир)
4. Голышнев - Саксофон в джазе 1
5. Голышнев - Саксофон в джазе 2
6. В.Симоненко - Мелодии Джаза

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Исполнительское мастерство» является одной из основных в профессиональной подготовке студентов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль – Инструменты эстрадного оркестра). Она предусматривает совершенствование навыков игры на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации. 100% индивидуальных аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.

Педагогическое редактирование - необходимый метод подготовки педагога к уроку. Следует учитывать, что редактирование сочинения целесообразно проводить совместно со студентом, вызывая у последнего ощущение самостоятельного поиска и нахождения индивидуального варианта интерпретации. Необходимо знание разных редакций исполняемого произведения. Важно воспитывать у студента умение в них ориентироваться и критически подходить к нотному тексту музыкального сочинения, отделяя авторские указания от редакторских замечаний. Целесообразно составлять предварительный план урока, включающий в себя проверку пройденного и усвоенного материала, анализ сделанного и корректировку технических и художественных заданий на будущее.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ:

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Стилистически выверенное исполнение, эмоционально яркое, с высоким художественно-техническим мастерством, соответствующее всем указаниями в нотном тексте; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Хорошо (4)	Стилистически достаточно выверенное исполнение; при убедительном, уверенном исполнении текста допущены незначительные ошибки; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Удовлетворительно (3)	Стилистически недостаточно выверенное, неуверенное, схематичное исполнение; в нотном тексте допущены значительные погрешности; запланированная индивидуальная программа выполнена не полностью.
Неудовлетворительно (2)	Стилистически некорректное, невыразительное исполнение программы с грубыми ошибками в нотном тексте; запланированная индивидуальная программа не выполнена.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён фортепиано, пюпитром.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющей выход в глобальную сеть Интернет.