Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра духовых и ударных инструментов

(секция «Музыкальное искусство эстрады»)

В.Я. Алатарцев

Рабочая программа учебной дисциплины

«Специальный инструмент (труба)»

Направление подготовки:

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

(уровень бакалавриата)

Профиль «Инструменты эстрадного оркестра»

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
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

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1. цель и задачи курса

Целью дисциплины «Специальный инструмент» является воспитание высококвалифицированных исполнителей, подготовленных к активной самостоятельной педагогической, исполнительской и просветительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. Студент должен научиться создавать художественную интерпретацию сочинения, постигать творческий процесс музыкально-исполнительского искусства на основе знаний в области стилей и жанров, понимания объективных закономерностей музыкального языка, его образно-смыслового значения, структурных особенностей джазового произведения.

За время обучения должны быть воспитаны основные музыкальные способности (мелодический, ладогармонический, тембровый слух, музыкальная память, творческое воображение, полифоническое мышление), активизированы слухо-мыслительные процессы, развиты артистизм, эмоциональная сфера, исполнительская воля и внимание. Студент должен овладеть большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных жанров и стилей, постоянно совершенствовать культуру звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, мастерство артикуляции, все виды исполнительской техники.

Изучая лучшие образцы классической, эстрадной, джазовой музыки студент совершенствует эстетический вкус, формирует художественное мышление. Педагог в процессе обучения должен помочь студенту овладеть высоким профессиональным уровнем игры на фортепиано в различных музыкальных стилях и направлениях, т.е. исполнительским мастерством. Содержание программы также направлено на подготовку и совершенствование сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара. Освоив данную программу в полном объёме, студент имеет реальную возможность стать специалистом широкого профиля.

Задачами дисциплины являются формирование у студента:

* мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений,
* совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения,
* овладение студентом 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 у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры,
* стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства,
* воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки,
* совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы, знание сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара,
* овладение навыками игры на родственных инструментах.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК-1: способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;

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 постижению 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, волевой сфер, 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 исполнительскому 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-12: способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры;

ПК-13: готовностью к музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и звукооператором, 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-22: способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением;

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;

ПК-30: способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации;

ПК-31: способностью выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства эстрады и музыкального образования.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

* основной сольный репертуар, основные жанры и стили в области эстрадной и джазовой музыки.

уметь:

* самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание, прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
* работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой;
* изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров.

владеть:

* различными художественными, техническими приемами и средствами исполнительской выразительности;
* методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре;
* исполнительской техникой для освоения репертуара различных стилей и жанров;
* музыкальной формой; навыками импровизации;
* навыками чтения с листа.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 1152 часа, аудиторная работа – 288 часов, самостоятельная работа – 864 часа. Время изучения – 1-8 семестры. Занятия по специальности проходят в форме индивидуальных уроков по 2 часа в неделю. Формы контроля: 1-7 семестры – экзамены, 8 семестр – зачет. Формой промежуточной аттестации являются выступления на академических концертах.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
	1,2,3,4,5,6,7,8 семестры	
1.	Работа над техникой: гаммы, упражнения, этюды	54
2.	Работа над разнохарактерными пьесами	72
3.	Работа над произведениями крупной формы	54
4.	Работа над концертным репертуаром	54
5.	Чтение с листа, транспонирование, импровизация	54
	Всего часов	288

Содержание

Количество сочинений, разучиваемое студентом за год, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема и сложности произведений, от способностей и уровня подготовки студента. Однако можно установить некоторый минимум репертуара для каждого курса.

I курс

За время обучения на I курсе студент должен пройти:

1. мажорные, минорные гаммы, арпеджио трезвучий и септаккорды в тональностях до 2-х знаков (в умеренном движении);

2. 8-10 этюдов (из них 4-5 эстрадно-джазовых).

Кроме того, студент должен приобрести навыки чтения нот с листа несложных пьес и оркестровых партий.

Примерные переводные программы

I семестр

1.Ж.Рамо. Менуэт

2.Н.Хефти. «Моя малышка»

3.У.Хенди. «Сент-Луис блюз»

II семестр

1.Л.Бетховен. Ларго

2.Б.Карлтон. «Джа-да»

3.Б.Тил. «Как прекрасен мир»

II курс

За время обучения на II курсе студент должен пройти:

1.мажорные, минорные гаммы, арпеджио, септаккорды в тональностях до 4-х знаков;

2.блюзовые, целотонные гаммы;

3.8-10 этюдов (из них 4-5 эстрадно-джазовых);

4.8-10 разнохарактерных пьес (из них 4-5 эстрадно-джазовых).

5.Систематически вырабатывать навыки чтения нот с листа и транспонирования, самостоятельно разбирать и изучать пьесы и оркестровые партитуры.

Примерные переводные программы

I семестр

1.А.Лядов. Прелюдия

2.Х Воррен. «Я знаю, почему»

3.Дж. Маркс. «От всего сердца»

II семестр

1.С.Рахманинов. Прелюдия

2. Р.Ричард. «Луиза»

3.К.Бейли. «Кафе Ала»

III курс

За время обучения на III курсе студент должен пройти:

1.мажорные, минорные гаммы, арпеджио, септаккорды во всех тональностях;

2.блюзовые, целотонные гаммы, а также дорийский, миксолидийский и уменьшённые лады;

3.8-10 этюдов (из них 4-5 эстрадно-джазовых);

4.1 произведение крупной формы;

5.6-8 пьес;

6.студент должен приобрести навыки импровизации на заданные схемы в мажорных и минорных тональностях.

Примерные переводные программы

I семестр

1.Е.Рейхе.2-ой концерт для тромбона, 2-3 части

2.Дж.МакХью. «На солнечной стороне улицы»

3.Дж.Лецтон. «После прощания»

II семестр

1.С.Заксе. Концертино

2.К.Бейли. «Газировка»

3.К.Жобин. «Дезафинидо»

IVкурс

За время обучения на IV курсе студент должен пройти:

1. мажорные, минорные гаммы, арпеджио, септаккорды во всех тональностях;

2. блюзовые, целотонные гаммы, а также дорийский, миксолидийский и уменьшённые лады;

3. 8-10 этюдов (из них 4-5 эстрадно-джазовых);

4. 2 произведение крупной формы;

5. 6-8 пьес (из них 5 эстрадно-джазовых);

6.студент должен приобрести навыки импровизации на заданные схемы в мажорных и минорных тональностях.

Систематически работать над развитием навыков чтения нот с листа и транспонирования.

Примерные дипломные программы

1.К.Сен-Сенс. Каватина

2.Н.Римский- Корсаков. Концерт для тромбона и духового оркестра

3.В.Блажевич. Концерт №2, Эскиз №5

4.Дж.Керн. «Ты – это всё»

5.Дж.Джуфри. «Четыре брата»

6.Ж.Косма. «Опавшие листья»

7.Д.Ширинг «Колыбельная»

8.Д.Эллингтон «Искушённая леди»

Примерный репертуарный список произведений

Произведения зарубежных композиторов:

1.Бах И. Ария. Ариозо

2.Бейси К. «Я просил тебя прийти вчера»

3.Берлиоз Г. Адажио

4.Берни Б. «Милая Джорджи Браун»

5.Бетховен Л. Ларго

6.Вейль К. «Мекки-Мейсер»

7.Вивальди А. Аллегро

8.Вильямс С. «Я полюбил другую девушку»

9.Гарленд Д. «Настроение»

10.Гендель Г. Адажио

11.Гершвин Г. «Будьте добры»

12.Джоплин С. «Кленовый лист»

13.Джуффри Д. «Четыре брата»

14.Льюис И. «Как высоко луна»

15.Мазелье П. «Конкурсное соло»

16.Миллер Г. «Лунная серенада»

17.Монк Т. «Около полуночи»

18.Роджерс Р. «Голубая луна»

19.Сен-Санс К. Каватина

20.Сиротский К. сонатина

21.Такач Е. Соната

22.Уоллер Ф. «Жимолость»

23.Фрескобальди Д. Токката

24.Хефти Н. «Подхалим»

25.Хиндемит П. Траурная музыка

26.Юменс В. «Чай вдвоём»

Произведения отечественных композиторов:

1.Ариевич С. Импровизации

2.Бак М. Негритянская мелодия

3.Балакирев А. Полька

4.Бахолдин К. Босса- нова, «Когда не хватает техники»

5.Витачек Ф. Прелюдия

6.Гаранян Г. Баллада

7.Глинка М. «Попутная песня»

8.Глиэр Р. Ноктюрн

9.Гольштейн Г. «Обычный день»

10.Гурилёв А. Ноктюрн

11.Дварионас Б. Тема с вариациями

12.Димитреску К. Крестьянский танец.

13.Зверев В. Концертино

14.Калинкович Г. Концертино

15.Козлов А. «Ноябрь»

16.Компанеец З. Концертино

17.Лядов А. Протяжная. Прелюдия

18.Нурымов С. Концертная пьеса

19.Окунев Г. Адажио

20.Раков Н. Ария

21.Рахманинов С. Романс. Элегия

22.Рейхе Е. Концерт №1, 2

23.Римский- Корсаков Н. Концерт

24.Рубинштейн А. Мелодия

25.Скрябин А. Этюд

26.Успенский В. Концертино

27.Чайковский П. Антракт

28.Черепнин Н. Эскиз

29.Чудова Т. Соната

30.Шостакович Д. Колыбельная. Ноктюрн. Прелюдия

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Критерии оценок

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

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

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

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

Форма контроля «Зачтено» ставится если студент освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится если студент не освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Специальный инструмент» используется аудитория №78 (оснащение: пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., Ноутбук – 1шт., пульт – 3шт.), № 64 (оснащение: пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул – 6шт.).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Гаранян, Г.А. Основы эстрадной и джазовой аранжировки [Текст] / Г. А. Гаранян. – изд-е 3-е, перераб. и доп. – М.: Фонд Георгия Гараняна, –2010. – 256 с.: нот. – ISBN 978-5-9902000-2-9.
2. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Гержев. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2015. – 128 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58836.
3. Леонов, В.А. Основы теории исполнительства и методика обучения игре на духовых инструментах [Текст]: учебное пособие / В. А. Леонов. – Изд-е 2-е, испр. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. – 346 с., ил, нот. (Библиотека методической литературы). – ISBN 978-5-93365-071-3: 250-00.
4. Усов, Ю.А*.* Сто секретов трубача [Текст] / Ю.А. Усов. – Москва: –Музыка, 2010. – 20 с.

Дополнительная:

1. Барбан, Е. Джазовые опыты [Электронный ресурс] / Е. Барбан. – Электрон. дан. – СПб: Композитор, 2007. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69637.
2. Гладышева, О.О. Теория и методика обучения композиции и импровизации [Текст]: Учебное пособие по предметам «Теория и методика музыкального воспитания», «Гармония», «Сольфеджио», «Полифония», «Композиция и импровизация» / О.О. Гладышева. – Москва: Спутник+, 2010. – 181 с., нот.
3. Григорьев, В.Ю. Исполнитель и эстрада / В.Ю. Григорьев; ред. М. М. Берлянчик; авт.вступит.ст. М. М. Берлянчик, А. Якупов. - Москва \: Классика-XXI, 2006. - 151, [2] с.
4. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика [Текст]: Сборник научных трудов. Вып. II / Ред.-сост. В.М. Гузий, В.А. Леонов. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской консерватории, 2012. – 203 с.: нот., ил. – 347-82.
5. Кинус, Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе [Текст] / Ю.Г. Кинус. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.- 188 с.
6. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / Л.Б. Переверзев; под ред. К. В. Мошкова. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2011. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2900.
7. Романенко, В.В. Учись импровизировать [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Романенко. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2017. – 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99785.
8. Саймон, Д. Большие оркестры эпохи свинга [Текст] / Д. Саймон. – СПб: «Скифия», 2008. – 616 с.
9. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2015. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58173.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

В классе специального инструмента установилась определённая система занятий: один раз в неделю рекомендуется работать над всеми видами исполнительской техники, а другой посвящать освоению художественных сочинений.

Наиболее ответственным временем, когда от педагога требуется особо пристальное внимание к учащемуся, является начальный период обучения. Необходимо дать учащемуся минимум элементарных практических рекомендаций, касающихся звукоизвлечения, дыхания, правильности держания мундштука, инструмента, постановки рук, ног, головы, корпуса. Прежде всего, это касается учащихся со слабой музыкальной подготовкой.

Правильная постановка вырабатывается не сразу, если даже о ней подробно рассказано и всё наглядно показано. Требуется длительная, терпеливая и настойчивая работа по устранению тех или иных возникающих недостатков. Педагог должен терпеливо контролировать основное, правильное положение губ и мундштука.

По мере стабилизации звукообразования можно акцентировать внимание играющего на работе дыхания. Внимание необходимо обращать и на атаку звуков, на их ровное, интонационно устойчивое звучание. В классе по специальности с самого начала нужно также заниматься и воспитательной работой, постоянно напоминая ученику о необходимости точно выполнять все указания педагога.

Главным в организации проведения занятий должен быть следующий принцип: развитие музыканта необходимо осуществлять в постоянном поступательном движении от низшего к высшему, от простого к более сложному, учитывая при этом, что для каждого учащегося время усвоения исполнительского приёма будет индивидуальным.

В учебный репертуар следует включать произведения различные по содержанию, форме, стилю и фактуре.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Учебная дисциплина «Специальный инструмент (труба)» является основополагающей в становлении и развитии, высокого уровня, профессионала солиста-саксофониста и артиста эстрадного оркестра. Учебные занятия и концертные выступления требуют от студентов постоянной самостоятельной работы, в которой прорабатываются и отшлифовываются навыки и знания, приобретенные на занятиях в классе по специальности. В самостоятельной работе необходимым условием является постоянный самоконтроль и анализ над исполнительским аппаратом, интонацией, звуковедением, звукоизвлечением. Самостоятельная работа студента имеет следующие этапы:

● Работа над исполнительским аппаратом.

● Разучивание произведений, этюдов, гамм, секвенций.

● Изучение оркестровых и ансамблевых партий

● Осмысление художественно - образной сферы сочинения.

● Исполнительский анализ.

● Анализ стилистических и жанровых особенностей изучаемого произведения.

Самостоятельная работа не ограничивается только вышеуказанными пунктами. Помимо технической работы над изучаемыми произведениями, необходимо постоянное самостоятельное ознакомление и изучение истории исполнительского искусства на духовых инструментах России и зарубежных стран, развития в себе чувства эталонного звучания произведений, стилистических и жанровых особенностей.

Проработка всех этапов самостоятельной работы на протяжении всего периода обучения – залог качественной работы студента в будущем как преподавателя, артиста, солиста оркестра и ансамбля.

Дополнительные формы самостоятельной работы студента: работа с видео и аудио образцами исполнений выдающихся музыкантов; работа с видео и аудио-школами; создание интенсифицирующих режимов разучивания и работы над исполнительской техникой при помощи музыкально-компьютерных технологий; снятие и разучивание музыкальных композиций, не входящих в программную номенклатуру; запись собственного исполнения и анализ достигнутых результатов.