

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра оперной подготовки и оперно-симфонического дирижирования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»

Направление подготовки:

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа магистратуры:

Скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа

Квалификация выпускника:

Магистр

Программа подготовки: академическая магистратура

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработал:

Якупов А. Н., д.иск., профессор, профессор
кафедры оперной подготовки и оперно-симфонического дирижирования

Москва – 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра оперной подготовки и оперно-симфонического дирижирования

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»

Направление подготовки:
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа магистратуры:
Скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа

Квалификация выпускника:
Магистр

Программа подготовки: академическая магистратура
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработал:
Якупов А. Н., д.иск., профессор, профессор
кафедры оперной подготовки и оперно-симфонического дирижирования

Москва – 2023

Содержание:

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
2. Цели и задачи освоения дисциплины
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Современное российское музыкальное исполнительство» входит в обязательную часть основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, магистерская программа – Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба. Ее содержание органично связано с историческими и теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения дисциплин «Методика преподавания специальных дисциплин». Дисциплина «Современное российское музыкальное исполнительство» осваивается в 3 и 4 семестрах.

2. Цели и задачи освоения дисциплины

Актуальность изучения дисциплины «Современное российское музыкальное исполнительство» обусловлена возросшим общественным интересом к российскому музыкальному исполнительству и отечественной академической музыкальной культуре.

Курс направлен на формирование способности осмысливать процессы, события и тенденции в современном российском музыкальном (вокальном) исполнительстве в контексте смены исторических эпох и динамике развития музыкального исполнительства в целом.

Основное содержание дисциплины составляют процессы, тенденции и главные, наиболее значимые для российского исполнительства фигуры и явления в историческом контексте.

Целью освоения дисциплины является создание целостного представления об исторической эволюции и становлении отечественного музыкального исполнительства, о его актуальных проблемах на современном этапе развития, а также традициях и приемах интерпретации вокальных сочинений.

Задачи:

- приобретение глубокого понимания эволюции отечественного вокального исполнительства в контексте смены исторических эпох;
- создание четкого и исторически обоснованного представления о смене стилей, направлений и основных тенденциях в современном российском вокальном исполнительстве;
- овладение спецификой исполнительского анализа интерпретации музыкального произведения;
- изучение основополагающих научных и методических трудов в области истории отечественного музыкального искусства;
- знакомство с отечественными исполнителями различных исторических эпох и стилистических направлений;
- формирование творческого отношения к работе и самостоятельного развития профессиональных навыков.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате обучения по дисциплине у обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:

Код Компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
-----------------	------------------------	-----------------------------------

УК–5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: — различные определения культуры и исторические типы культур; — важнейшие достижения культуры в ходе исторического развития;
		Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
		Владеть: — навыками формирования психологически- безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК–2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	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

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Согласно учебному плану дисциплина «Современное российское музыкальное исполнительство» изучается в 3 и 4 семестрах 2 курса. Дисциплина занимает 6 зачетных единицы, всего 216 часов.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		3	4
Общая трудоёмкость дисциплины	6 (216)	3 (108)	3 (108)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	34	20	20

- лекции (Л)	12	5	5
- семинарские занятия (СЗ)	20	10	10
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)	2	5	5
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	38	88	88
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	Тема 1. Русская дирижерская школа, её специфика, характерные черты и роль в становлении музыкального исполнительства в России	18	3	4				11
2	Тема 2. Взаимовлияние и интеграция российской школы и других национальных дирижерских школ	18	3	4				11
3	Тема 3. Оперные театры России. Певцы, дирижёры, режиссёры. Основные тенденции воплощения оперы на театральной сцене	18	3	4				11
4	Тема 4. Российские дирижеры. Их творческая деятельность как олицетворение наивысших достижений мировой оперной и балетной культуры. Черты исполнительского стиля	18	3	4				11
5	Тема 5. Камерно-симфонические оркестры. Индивидуальность творчества	18	2	2				12
6	Тема 6. Международные фестивали и конкурсы дирижеров второй половины XX — начала XXI столетия	18	2	2				12
	Итого (ак. ч.)	216	10	20			10	176

Содержание учебного материала

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА

Эпоха барочного исполнительства и возрождение ее эстетических принципов в XX-XXI веках. С конца 50-х – начала 60-х годов XX века мир был охвачен своеобразным явлением музыкально-исполнительского «ренессанса». Выросло внимание, пробудился интерес к старинной музыке, ее исполнению, изучению. К концу XX века это явление оформилось и заняло свою нишу в исполнительском искусстве, в концертных программах как аутентичное направление.

Современная музыка России периода 50-х годов XX века до нашего времени. Тенденции композиторского мышления и яркие образцы исполнения. Новая плеяда композиторов Российской школы: А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдуллина, С. Слонимский, Б. Тищенко, Ю. Буцко, А. Караманов, В. Гаврилин. Их вклад в поиски нового музыкального языка, способы самовыражения. Музыканты-исполнители, как экспериментаторы, формирующие новый «интонационный словарь». Появление и развитие новых художественно-образных, ритмических, слуховых, моторнодвигательных приемов.

Западная музыка современного периода и ее исполнители. Жанровые модификации, новые способы исполнения современных композиций. Изменяющееся образно-смысловое поле сочинения влечет за собой особую технику письма, а значит исполнительские проблемы для исполнителей.

Сравнение интерпретаций ведущих дирижеров. Конкурсное движение, как среда для распространения новой музыки, обмен впечатлениями среди музыкантов. Российские конкурсы дирижеров.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является *зачет*, который проводится в устной форме.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:

- знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью научной точности и полноты;
- умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов (способов) решения;
- владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования.

Критерии оценивания компетенций

Формирование компетенций происходит *на всех этапах*. Их освоение осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине.

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется унифицированная 5-балльная шкала.

Элементы компетенций	Показатели освоения	Шкала оценивания	Этапы освоения
Овладение компетенциями «знать», «уметь», «владеть»	Глубокое знание программного материала по дисциплине, освоение основной и дополнительной литературы, обнаружение творческих способностей в понимании, изложение и практическое использование усвоенных знаний	5 (отлично)	на всех этапах
Овладение элементами	Полное знание программного материала по дисциплине, освоение основной	4	на всех

компетенции «знать» и «уметь»	рекомендованной литературы, стабильный характер знаний и умений и способности к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности	(хорошо)	этапах
Овладение элементами компетенции «знать»	Освоение основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомство с основной рекомендованной литературой, обладание необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора	3 (удовлетворительно)	на всех этапах
Отсутствие овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть»	Существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют обучающемуся продолжить освоение материала или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине	2 (неудовлетворительно)	на всех этапах
	соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»	зачтено	на всех этапах
	соответствует критерию оценки «неудовлетворительно»	не зачтено	на всех этапах

6.3. Примерные вопросы для итогового контроля и самоподготовки

1. Эпоха барочного исполнительства и возрождение ее эстетических принципов в XX-XXI веках
2. Современная симфоническая музыка России периода 50-х годов XX века до нашего времени.
3. Тенденции композиторского мышления и яркие образцы исполнения. Новая плеяда композиторов Российской школы: А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдуллина, С. Слонимский, Б. Тищенко, Ю. Буцко, А. Караманов, В. Гаврилин. Их вклад в поиски нового музыкального языка, способы самовыражения.
4. Дирижеры-экспериментаторы, формирующие новый «интонационный словарь». Появление и развитие новых художественно-образных, ритмических, слуховых, мануальных приемов.
5. Западная музыка современного периода и ее исполнение российскими дирижерами.
6. Жанровые модификации, новые способы исполнения современных композиций.
7. Сравнение интерпретаций ведущих современных дирижеров.
8. Конкурсное движение, как среда для распространения новой музыки, обмен впечатлениями среди музыкантов. Российские конкурсы дирижеров.

6.4. Примерная тематика докладов

1. Русская дирижерская школа, её специфика, характерные черты и роль в становлении музыкального исполнительства в России.
2. Взаимовлияние и интеграция российской школы и других национальных дирижерских школ.
3. Оперные театры России. Певцы, дирижеры, режиссеры. Основные тенденции воплощения оперы на театральной сцене.

4. Российские дирижеры. Их творческая деятельность как олицетворение наивысших достижений мировой оперной и балетной культуры. Черты исполнительского стиля.
5. Камерно-симфонические оркестры. Индивидуальность творчества.
6. Международные фестивали и конкурсы дирижеров второй половины XX — начала XXI столетия.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная учебно-методическая литература

1. Афанасьева А. А. История дирижерского исполнительства. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. – 136 с. (ЭБС «Лань»)
2. Мусин И. Язык дирижёрского жеста [учебник] / И. Мусин. – М., 2006. – Инв. 632
3. Понькина А. М. История дирижерского искусства: Учебно-методическое пособие. – Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 132 с. (ЭБС «Лань»)

7.2 Дополнительная литература

1. Безбородова Л. А. Дирижирование: учебное пособие / Л. А. Безбородова. – М., 1990. – Инв. 9587д, 9586д
2. Вейнгартнер Ф. О дирижировании / Ф. Вейнгартнер; под ред. Н.А. Малько. – СПб.: Композитор, 2015. Инв. 1698п
3. Методика репетиционной работы: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором. – Чебоксары: Чувашский государственный институт культуры и искусств, 2018. – 24 с. (ЭБС «Лань»)

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

- Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
- Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
- Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
- Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
- Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором
2. Учебные пособия
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски)
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300»
7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300М»
8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5»
9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille
10. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace
11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»
12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD Speech
13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»
14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09
15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП
16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком
17. Стол с микролифтом на электроприводе
18. Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46

Рабочая программа дисциплины «Современное российское музыкальное исполнительство» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года №815 с учетом примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Магистерская программа – Скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа). Уровень высшего образования – магистратура.

Рабочая программа дисциплины «Современное российское музыкальное исполнительство» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры оперной подготовки и оперно-симфонического дирижирования «31» августа 2023 года, протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

заведующий кафедрой
оперной подготовки
и оперно-симфонического дирижирования
Якупов А. Н.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол №7.

Рабочую программу разработал:

д. искусствоведения, профессор, профессор
кафедры оперной подготовки
и оперно-симфонического дирижирования

_____ Якупов А.Н.

зав.кафедрой оперной подготовки
и оперно-симфонического дирижирования

_____ Якупов А.Н.

Рабочая программа дисциплины «Современное российское музыкальное исполнительство» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года №815 с учетом примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Магистерская программа – Скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа). Уровень высшего образования – магистратура.

Рабочая программа дисциплины «Современное российское музыкальное исполнительство» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры оперной подготовки и оперно-симфонического дирижирования «31» августа 2023 года, протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

заведующий кафедрой
оперной подготовки
и оперно-симфонического дирижирования
Якупов А. Н.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол №7.

Рабочую программу разработал:

д. искусствоведения, профессор, профессор
кафедры оперной подготовки
и оперно-симфонического дирижирования

зав.кафедрой оперной подготовки
и оперно-симфонического дирижирования

 Якупов А.Н.
 Якупов А.Н.