

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»

Межфакультетская кафедра истории и теории исполнительского искусства

Принято решением Ученого совета МГК
30 мая 2023 г. протокол № 05/23

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. ректора, профессор
Соколов А. С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

**«Актуальные проблемы исполнительского искусства»
Струнные инструменты**

Специальность

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства

Виды подготовки:

**Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах
Виолончель**

Уровень подготовки кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Курс	– 1
Семестр	– 1, 2
Число зачетных единиц	– 6
Всего часов по учебному плану	– 216
Форма итогового контроля по дисциплине	– экзамен

Москва 2023

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 847 от «17» августа 2015 г.

Составители рабочей программы:

к. иск., доцент

к. иск., доцент

Е.Л. Сафонова

П.В. Седов

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры истории и теории исполнительского искусства

Протокол от «16» февраля 2023 г. № 6.

Заведующий кафедрой

д. иск., профессор В.П. Чинаев

Согласовано:

И.о. директора НМБ им. С. И. Танеева.

И.З. Торилова

Содержание программы:

1.	Цель и задачи дисциплины	4
2.	Требования к уровню освоения содержания дисциплины	4
3.	Место дисциплины в структуре ООП	5
4.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности	6
5.	Содержание дисциплины	6
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
7.	Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)	12
8.	Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы	18
9.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	19
10.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	19

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской практикой.

Задачи дисциплины – формирование у слушателя лекционно-семинарского курса необходимого комплекса знаний, умений и навыков в качестве основы профессиональной теоретической и практической подготовки, что предполагает:

- новый уровень изучения исторического развития и направлений виолончельного исполнительского искусства прошлого и современности;
- рассмотрение исполнительских особенностей национальных виолончельных школ в их исторической динамике;
- изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте эпох;
- анализ развития инструментальных и исполнительских выразительных средств в связи с исторической эволюцией композиторских стилей;
- рассмотрение виолончельного репертуара с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения;
- изучение актуальных теоретических воззрений и взглядов крупнейших исполнителей и педагогов на современное исполнительство в связи с историей исполнительских стилей;
- исследование актуальных проблем виолончельного исполнительства на основе анализа видео- и звукозаписей прошлого и новейшего времени.

Цели и задачи дисциплины раскрываются под углом зрения актуальных проблем, обусловленных концертными, педагогическими и теоретическими реалиями исполнительского искусства современности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать:

- характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ;
- историю формирования основных современных направлений виолончельного исполнительства;
- особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;
- основные теоретические источники по истории и теории виолончельного исполнительского искусства

уметь:

- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации;
- демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации;
- анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений для виолончели, партий виолончели в камерном ансамбле и в оркестровых партиях;
- критически оценивать различные исполнительские и педагогические концепции с точки зрения их соответствия стилю сочинения, эстетических и художественных достоинств;
- работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными и аудио-, видеоисточниками.
- аргументировано доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм)

владеть:

- способностью представить современную картину исполнительского искусства на основе целостной системы профессиональных и гуманитарных знаний;
- способностью к осмыслению развития виолончельного искусства в историческом аспекте, в контексте с другими видами музыкального исполнительства, искусства и литературы, с эстетическими идеями актуального исторического периода;
- обширными знаниями в области истории становления, развития и современных тенденций виолончельного исполнительства, его новейших методик и творческих концепций;
- навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данной дисциплины.

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими **универсальными компетенциями (УК):**

- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);
- способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4).

профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1);
- готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9).

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Актуальные проблемы исполнительского искусства» относится к базовой части учебного плана подготовки ассистента-стажера. Является составным звеном раздела «Специальные дисциплины», «Методика преподавания творческих дисциплин». Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.Б.04.01.

Взаимосвязь учебных дисциплин

Дисциплина «Актуальные проблемы исполнительского искусства» для ассистентов-стажеров является составным звеном педагогического модуля цикла обязательных дисциплин специализации «виолончель» и базируется на основе обязательных дисциплин специализированных музыкальных ВУЗ'ов, являясь продолжением, расширением и обобщением студенческих дисциплин «История виолончельного искусства», «История методики игры на виолончели», «История и теория виолончельного исполнительства». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией, методикой, историей исполнительского искусства в их тесной связи с современными мировыми творческими процессами по профилю дисциплины.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	72	36	36		

В том числе:					
Лекции (Лек.)	12	6	6		
Семинары (Сем.)	60	30	30		
Самостоятельная работа (всего)	144	54	90		
Вид промежуточного / итогового контроля (зачет, экзамен)	Зач./Экз.	Зач.	Экз.		
Общая трудоемкость:	час.	216 часов			
	Зачет. ед.	6 з.е.			

5. Содержание дисциплины

Основные перспективные направления развития исполнительского искусства связаны с созданием нового репертуара и новыми условиями исполнительской практики (многосторонние контакты музыканта с композиторами, продюсерами, организаторами конкурсов и фестивалей). Отсюда важность ознакомления ассистента-стажера с актуальными проблемами его деятельности.

Обучающиеся должны овладеть индивидуальным подходом к исполняемому сочинению на основе уже достигнутого опыта предшественников и навыками самостоятельных интерпретаций. Ожидаемые результаты обучения заключаются в подготовке всесторонне развитого специалиста, усвоившего предоставленный ему учебный материал и профессионально владеющего разносторонними аспектами современного исполнительского искусства; умеющего ставить и достигать поставленные художественные цели, а также объективно оценивать достигнутые результаты.

Изучение струнно-смычковой исполнительской стилистики во всей её многомерности – один из важнейших аспектов квалифицированной подготовки музыканта-профессионала и определяется как практически необходимая область профессиональной подготовки современного музыканта-инструменталиста и педагога. Эта дисциплина дает объективные представления о закономерностях развития виолончельной исполнительской культуры прошлого и современности, в тесной связи с универсальными знаковыми явлениями художественной культуры.

Данная дисциплина призвана способствовать дальнейшему развитию художественного кругозора ассистентов-стажеров и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях современного исполнительского искусства, дает необходимые знания для повседневной практической работы специалиста высшего статуса по специальности «виолончель».

5.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ раздела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов			СР
		Всего	Аудиторная работа		
			Л	С	
1. Теория исполнительского искусства					
1.	Вопросы определения исполнительского искусства. Основные подходы	1	1	–	4
2.	Вопросы интерпретации в сольном исполнительстве виолончелистов. Сравнительный анализ интерпретаций выдающихся виолончелистов 18 века (Боккерини, Дюпор, Шпергер, Драгонетти), 19 века (Ромберг), 20 века (Ростропович и современные солисты).	4	–	4	5

№ раз-дела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов			СР
		Всего	Аудиторная работа		
			Л	С	
3.	Влияние звукозаписи на мировые интерпретационные тенденции в XX веке	2	–	2	4
4.	Проблема исполнительского стиля виолончелиста в связи со стилистикой исполняемых симфонических и оперных произведений в оркестре. Исполнение музыки барокко, классической музыки, произведений композиторов - романтиков (И.С.Баха, Л.Бетховена, И.Брамса Г. Берлиоза, Ф. Мендельсона, П.И. Чайковского.), музыки 20-21 вв. (С. Прокофьева, Д.Шостаковича, Г. Малера, Р. Штрауса).	4	–	4	5
5.	Специфика основных музыкальных стилей	1	1	–	5
6.	Особенности языка нотной записи в различные эпохи	2	1	1	4
7.	Основные принципы построения сольных концертных программ виолончелиста. Специфика исполнительства на виолончели в камерном ансамбле и симфоническом оркестре. Сравнительный анализ исполнительских задач исполнителя в камерной ансамблевой музыке 19 века (М. Глинка, Л.Бетховен, Р.Шуман, Ф. Шуберт, А. Дворжак) и 20-21 вв.(С. Прокофьев, Д. Шостакович, Н. Сидельников, А. Шнитке и др.)	3	–	3	5
8.	Проблема фиксации и передачи мирового исполнительского опыта. Возникновение и развитие виолончельных школ	2	1	1	4
2. Методика виолончельного исполнительского искусства					
9.	Методика обучения игре на инструменте как теоретическая основа исполнительства и педагогики. Основные методические пособия	2	1	1	4
10.	История формирования методических установок обучения виолончелистов в западноевропейских странах и США. Виолончельные школы в странах Европы 19 века (чешская, немецкая, французская, итальянская).	4	1	3	5
11.	История формирования методических установок обучения на виолончели в России. Различия формирования московской и петербургской виолончельных школ (чешская и итальянская основы). К.Давыдов как основатель российской классической виолончельной школы. С. Козолупов.	2	–	2	5

№ раз-дела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов			СР
		Всего	Аудиторная работа		
			Л	С	
12.	Основополагающие методические пособия для виолончелистов. Школы игры К.Дотцауэра, Б.Ромберга, К.Давыдова, Ф. Симандла, С.Сапожникова, А.А. Милушкина, учебные пособия В.В.Хоменко, Л.В.Ракова.	2	–	2	5
13.	Выдающиеся отечественные и зарубежные методисты-струнники. Л.Ауэр,К.Давыдов, Б.Гутор, А.Борисяк, А.Струве, Б.Доброхотов, С. Козолупов, К.Г. Мострас, А.И. Ямпольский, Л.С. Гинзбург, Х. Беккер,Л.Роуз, Д.Алексамян, А. Милушкин, В.В. Хоменко, А.И. Астахов, В. К. Бездельев, Л.В. Раков, В.Хаузе, Ф. Симандл, Й. Грабье, Ф. Черни, Э. Нанни, Ф. Варнеке, А. Гуффе, Й Пруннер, Э. Маденский, Д.Уолтер, С. Сэнки, Й. Айхштедт, Ф. Петракки, К. Трумпф, Т. Мартин. Г.Карр.	4	–	4	6
14.	Актуальные проблемы современного обучения на струнно-смычковых инструментах. Индивидуальный подход к ученику	2	1	1	5
15.	Проблема сохранения и поддержания исполнительской формы. Профилактика профзаболеваний	2	1	1	4
16.	Проблема взаимоотношения артиста с аудиторией.Эстрадное волнение. Влияние исполнительской формы на взаимодействие с публикой	2	–	2	4
3. История виолончельного исполнительства					
17.	Основные этапы развития смычкового инструментария.	1	1	–	4
18.	Эволюция жанров смычковой музыки на протяжении 16-20 веков. Гамба-виолончель, виолоне – контрабас.	4	1	3	5
19.	Основные этапы развития смычкового исполнительства. Специфика инструментария.	2	–	2	4
20.	Краткая история оркестрового исполнительства (Г. Берлиоз, Ш.М. Видор, Н. А. Римский – Корсаков, Д. Рогаль-Левицкий)	2	–	2	4
21.	Роль виолончели и исполнителей на нем в контексте различных эпох. Функции и роль виолончельного струнного инструмента в разные эпохи	2	1	1	4

№ раз-дела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов			СР
		Всего	Аудиторная работа		
			Л	С	
22.	Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители- виолончелисты эпох барокко, классицизма, романтизма, современности. Отечественные – К.Давыдов, А.Брандуков, С.Кнушевицкий, М.Ростропович, Д.Шафран, Н.Шаховская, Н.Гутман. Зарубежные – Л.Боккерини, Л.Дюпор, Б.Ромберг, Ф.Серве,Кванц, Телеман, Зеленка; Ю.Кленгель, Ф. Грютцмахер, Р. Гаусман, Й. М. Шпергер. Ф. Пихельбергер,. Й. Кемпфер. Д. Драгонетти, Г. Ласка, Ф. Симандл, Э. Нанни, Й. Пруннер, Э.Маденский; Л. Гедеке; Э.Фейерман, Г.Пятигорский, М.Майский, Д.Герингас, Йо Йо МаГ. Карр, К. Трумпф, Т. Мартин, Й. Катрама, Ф. Петракки, Ф. Рабат, К. Ротару.	6	–	6	6
23.	Крупнейшие педагоги 19 и 20 веков, их концепции преподавания. Ю.Дотцауэр, Х.Беккер, Л.Роуз, Ф. Симандл (Вена), К.Давыдов, С.Козолупов, М.Ростропович,Н.Шаховская, В. Жданов, М. Курбатов, А. Шило, А. Милушкин, Й. Гертович, А. Астахов, В.Хоменко	6	–	6	5
24.	Процесс сотворчества композитора и исполнителя и его роль в формировании репертуара.	2	–	2	4
25.	Эволюция выразительных средств инструмента. Звукоизвлечение и эволюция смычка виолончелистов. Активное развитие аппликатуры. Развитие штриховой техники. Новые металлические струны.	2	–	2	6
26.	Специфика творчества музыканта-струнника как солиста, ансамблиста, артиста и концертмейстера группы виолончелей симфонического и оперного оркестра.	2	–	2	5
27.	Эстетическая платформа виолончелиста на различных этапах развития исполнительского искусства	2	1	1	4
28.	Главные объекты творческого и профессионального осознания виолончелиста. Комплексное воспитание молодых музыкантов	2	–	2	4
	Итого:	72	12	60	144

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

№	Название	Экз.	Электронный ресурс, примечание
Основная литература (Виолончель)			
1.	Николаус Арнонкур "Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди"		9
2.	Николаус Арнонкур. "Музыка языком звуков"	1	Режим доступа: https://royallib.com/book/arnonkur_nikolaus/muzika_yazikom_zvukov_put_k_novomu_ponimaniyu_muziki.html
3.	Жан-Клод Велан. "Правила исполнения музыки в эпоху Барокко"	1	Режим доступа: http://stanislav-gres.ru/Veilhan.pdf
4.	К. Ф. Э. Бах. "Опыт истинного искусства клавирной игры"		14
5.	Франсуа Куперен. "Школа игры на клавесине"		25
6.	Моцарт Л. Фундаментальная школа скрипичной игры	11	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/77266/#1
7.	Альберт Швейцер. "Иоганн Себастьян Бах"		56
Дополнительная литература (Виолончель)			
8.	Francesco Geminiani. "The Art of Playing on the Violin"		4
9.	Giuseppe Tartini. "Traite des Agrements de la Musique"		2
10.	Виолончельная школа Б. Ромберга,		6
11.	Виолончельная школа К. Давыдова,		9
12.	Виолончельная школа С. Ли,		7
13.	Виолончельная школа А. Пиатти.		13
14.	Георг Муффат. "Первые наблюдения автора касающиеся манеры игры балетных мелодий во французском стиле согласно пламенной методе господина де Люлли".		2

Периодическая литература

1. Журнал «Музыкальная жизнь»
2. Газета «Музыкальное обозрение»
3. Журнал «Нотный альбом»

6.3. Интернет ресурсы

<http://classic-online.ru/>
<http://www.classic-music.ru/music.html>
<http://classic.chubrik.ru/>
<http://violamusic.me/>

7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

7.1. Формы контроля

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль усвоения материала в форме диалога на семинаре;
- промежуточный контроль в форме зачета;
- заключительный контроль в форме экзамена, включающего в себя ответы на экзаменационные вопросы и защиту реферата.

В конце I семестра предусмотрен – зачет;

В конце II семестра – экзамен с защитой реферата.

7.2. Контрольные вопросы для самоподготовки

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

1. Можно ли дать универсальное определение исполнительского искусства?
2. Какие области человеческого знания преимущественно могут быть задействованы в определении исполнительского искусства?
3. Дайте основные определения исполнительского искусства.
4. Назовите главный закон искусства.
5. В чем заключено художественное познание мира?
6. Охарактеризуйте искусство как систему.
7. Назовите главные функции искусства
8. Что составляет предмет искусства?
9. Перечислите компоненты, входящие в структуру познавательного процесса. Какие собственно творческие компоненты им соответствуют?
10. Как современная эстетика представляет искусство?
11. Назовите автора и его работу, посвященную феноменолого-диалектическому осмыслению музыки?
12. Дайте феноменолого-диалектическое определение музыки.
13. Охарактеризуйте основные виды интерпретации.
14. Перечислите основные музыкальные стили.
15. Перечислите основные принципы построения концертных программ
16. Частью какой системы является исполнитель?
17. Какие факторы позволили скрипичному семейству выйти на первый план европейской истории в XVII веке?
18. Назовите виолончелистов, оказавших наибольшее влияние на развитие мирового струнно-смычкового искусства.
19. Укажите школы-руководства 18-20 веков (учебные пособия по игре на виолончели), содержащие актуальные для настоящего времени положения.
20. Каковы основные проблемы сегодняшнего исполнительского искусства и связанные с этим задачи молодых музыкантов?

Для итогового экзамена:

1. Проблема определения исполнительского искусства
2. Проблема сохранения и поддержания исполнительской формы.
3. Проблема интерпретации. Виды интерпретации
4. Проблема взаимоотношения артиста с аудиторией.
5. Влияние звукозаписи на мировые интерпретационные тенденции в XX веке
6. Основные этапы развития смычкового инструментария.

7. Проблема исполнительского стиля
8. Эволюция жанров смычковой музыки на протяжении 17-20 веков.
9. Специфика основных музыкальных стилей
10. Основные этапы развития смычкового исполнительства.
11. Особенности языка нотной записи в различные эпохи
12. Краткая история оркестрового исполнительства.
13. Проблема построения концертных программ
14. Виолончель и виолончелисты в контексте различных эпох.
15. Проблема фиксации и передачи мирового исполнительского опыта
16. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители эпох барокко, классицизма, романтизма, современности.
17. Методика обучения игре на инструменте как теоретическая основа исполнительства и педагогики.
18. Крупнейшие педагоги 19 и 20 веков, их концепции преподавания.
19. История формирования виолончельных методических установок в западноевропейских странах и Америке
20. Процесс сотворчества композитора и исполнителя и его роль в формировании репертуара.
21. История формирования виолончельных методических установок в России.
22. Эволюция выразительных средств инструмента.
23. Основополагающие методические пособия для виолончелистов. Специфика творчества музыканта-струнника как солиста, ансамблиста, артиста и концертмейстера группы оркестра.
24. Выдающиеся отечественные и зарубежные методисты-струнники.
25. Эстетическая платформа виолончелистов на различных этапах развития исполнительского искусства.
26. Актуальные проблемы современного обучения на струнно-смычковых инструментах.
27. Главные объекты творческого и профессионального осознания виолончелиста.

7.3. Примерные темы рефератов

1. Основные подходы к определению исполнительского искусства.
2. Вопросы интерпретации сольных произведений для виолончели.
3. Примеры влияния звукозаписи на интерпретацию.
4. Основные исполнительские стили.
5. Специфика основных музыкальных стилей.
6. Основные правила расшифровки нотного текста в разные эпохи.
7. Основные принципы построения концертных программ виолончелиста-солиста.
8. Возникновение и развитие виолончельных школ.
9. История формирования методических установок обучения.
10. Основные методические пособия как теоретическая основа виолончельного исполнительства.
11. Актуальный сегодня опыт выдающихся методистов-струнников.
12. Влияние исполнительской формы на взаимодействие артиста с публикой.
13. Основные этапы развития смычкового исполнительства: инструментарий, жанры, формы.
14. Крупнейшие виолончелисты в истории.
15. Влияние эстетической платформы выдающихся исполнителей на развитие педагогической мысли.
16. Композиторское влияние на эволюцию выразительных средств инструмента.
17. Главные объекты осознания и специфика творчества виолончелистов в различных ипостасях.

7.4. Критерии оценки знаний по дисциплине

Компетенция	Результаты обучения	Шкала оценивания
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)	Знать: характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; историю формирования основных современных направлений виолончельного исполнительства; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; Уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений для виолончели соло, партий виолончели в камерном ансамбле и в оркестровых партиях; аргументировано доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм) Владеть: способностью представить современную картину исполнительского искусства на основе целостной системы профессиональных и гуманитарных знаний; способностью к осмыслению развития виолончельного искусства в историческом аспекте, в контексте с другими видами музыкального исполнительства, искусства и литературы, с эстетическими идеями актуального исторического периода; обширными знаниями в области истории становления, развития и современных тенденций виолончельного исполнительства, его новейших методик и творческих концепций; навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данной дисциплины	Отличный: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. Хороший: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. Удовлетворительный: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. Неудовлетворительный: 2.1., 2.2.
способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)	Знать: характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; историю формирования основных современных направлений виолончельного и исполнительства; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; Уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений для виолончели соло, партий виолончели в камерном ансамбле и в оркестровых партиях; аргументировано доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм) Владеть: способностью представить	Отличный: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. Хороший: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. Удовлетворительный: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. Неудовлетворительный: 2.1., 2.2.

	современную картину исполнительского искусства на основе целостной системы профессиональных и гуманитарных знаний; способностью к осмыслению развития виолончельного искусства в историческом аспекте, в контексте с другими видами музыкального исполнительства, искусства и литературы, с эстетическими идеями актуального исторического периода; обширными знаниями в области истории становления, развития и современных тенденций виолончельного исполнительства, его новейших методик и творческих концепций; навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данной дисциплины	
способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4)	Знать: характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; историю формирования основных современных направлений виолончельного и исполнительства; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; основные теоретические источники по истории и теории виолончельного исполнительского искусства Уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации произведений для виолончели соло, партий виолончели в камерном ансамбле и в оркестровых партиях; критически оценивать различные исполнительские и педагогические концепции с точки зрения их соответствия стилю сочинения, эстетических и художественных достоинств; работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными и аудио-, видеоисточниками. аргументировано доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм) Владеть: способностью представить современную картину исполнительского искусства на основе целостной системы профессиональных и гуманитарных знаний; способностью к осмыслению развития виолончельного искусства в историческом аспекте, в контексте с другими видами музыкального исполнительства, искусства и литературы, с эстетическими идеями актуального исторического периода; обширными знаниями в области истории становления, развития и современных тенденций виолончельного исполнительства, его новейших методик и творческих концепций	Отличный: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. Хороший: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. Удовлетворительный: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. Неудовлетворительный: 2.1., 2.2.
способностью преподавать творческие дисциплины на уровне,	Знать: характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; особенности исторического развития	способностью преподавать творческие

соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1)	инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; исторические аспекты и современное состояние фортепианного искусства в его главных составляющих – исполнительства, педагогики и композиторского творчества. Уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации фортепианных произведений; критически оценивать различные исполнительские и педагогические концепции с точки зрения их соответствия стилю сочинения, эстетических и художественных достоинств; разбираться в вопросах теории и психологии исполнительства; работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными, аудио- и видеоисточниками; аргументированно доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм). Владеть: компетентностью в решении индивидуальных творческих (интерпретаторских) проблемы в контексте существующих традиций и их развития в современной исполнительской культуре	дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области музыкально-инструментального исполнительства (ПК-1)
готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)	Знать: характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; исторические аспекты и современное состояние фортепианного искусства в его главных составляющих – исполнительства, педагогики и композиторского творчества. Уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации фортепианных произведений; критически оценивать различные исполнительские и педагогические концепции с точки зрения их соответствия стилю сочинения, эстетических и художественных достоинств; разбираться в вопросах теории и психологии исполнительства; работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными, аудио- и видеоисточниками; аргументированно доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм). Владеть: компетентностью в решении индивидуальных творческих (интерпретаторских) проблемы в контексте	готовностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)

	существующих традиций и их развития в современной исполнительской культуре	
способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9)	Знать: характерные особенности исполнительской стилистики национальных школ; особенности исторического развития инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов; исторические аспекты и современное состояние фортепианного искусства в его главных составляющих – исполнительства, педагогики и композиторского творчества. Уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в аспекте интерпретации; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации; анализировать и сравнивать различные интерпретации фортепианных произведений; критически оценивать различные исполнительские и педагогические концепции с точки зрения их соответствия стилю сочинения, эстетических и художественных достоинств; разбираться в вопросах теории и психологии исполнительства; работать с источниками, в том числе с теоретическими, нотными, аудио- и видеоисточниками; аргументированно доказывать свои профессиональные позиции, основываясь на предметных, конкретных результативных знаниях, приобретенных в процессе изучения дисциплины (всех её форм). Владеть: компетентностью в решении индивидуальных творческих (интерпретаторских) проблемы в контексте существующих традиций и их развития в современной исполнительской культуре	способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9)

Критерии оценки письменной формы контроля

В конце курса предусмотрено представление реферата. Реферат не принимается при наличии менее 5 характеристик из нижеследующих:

- соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы;
- соответствие целям и задачам дисциплины;
- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение;
- логичность и последовательность в изложении материала;
- способность к работе с разнообразными нотными материалами, старинными источниками, музыковедческой, справочной и энциклопедической литературой, Интернет-ресурсами;
- объем исследованной литературы и других источников информации, соответствующий постановке проблемы;
- обоснованность выводов;
- правильность оформления: соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.;
- соответствие оформления правилам компьютерного набора текста (соблюдение объема, шрифтов, интервалов);
- объем работы – не менее 22 стр.;

Ассистентом-стажером текст письменной работы представляется за 1 месяц до экзамена.

В случае 100% посещения лекций, содержательного участия во всех семинарах и при наличии реферата итоговые оценки «зачет» и «отлично» могут быть поставлены без

специально проводимого экзамена.

Критерии оценки устной формы контроля (зачет, экзамен)

Оценка «незачет» выставляется в случае 100% отсутствия на лекциях и ответе менее чем на 5 вопросов из заданных по списку вопросов. Во всех остальных случаях ставится «зачет».

Экзамен:

Оценка «5» (отлично) ставится, если ассистент-стажер сумел продемонстрировать:

- 5.1. полное владение элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», свободное владение фактическим материалом по вопросу;
- 5.2. знание историко-стилевого контекста; причинно-следственных связей исторических фактов и культурных явлений;
- 5.3. умение обосновать логично и грамотно свою точку зрения с использованием профессиональной терминологии;
- 5.4. владение методологией грамотно выстроить ответ на вопрос билета;
- 5.5. умение ориентироваться в музыкальном произведении (аудиозаписи, нотный текст и т.д.).

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ассистент-стажер сумел продемонстрировать:

- 4.1. владение элементами компетенции «знать» и «уметь», ответ с самопоправками;
- 4.2. неполное знание фактов; хорошее владение материалом по заданному вопросу;
- 4.3. умение правильно делать выводы, допуская отдельные ошибки или неточности;
- 4.4. недостаточно логичное доказательство своей точки зрения;
- 4.5. затруднение дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если ассистент-стажер продемонстрировал:

- 3.1. владение элементами компетенции «знать», ответ с наводящими вопросами;
- 3.2. значительные пробелы в изложении фактологии, слабое владение материалом;
- 3.3. неполное знание терминологии, методологических основ инструментального исполнительства;
- 3.4. отсутствие удовлетворительного ответа на один из вопросов билета.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ассистент-стажер продемонстрировал:

- 2.1. не владение ни одним из элементов компетенции, бессодержательность ответа;
- 2.2. наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными вопросами;
- 2.3. несостоятельность дать ответ на дополнительные или наводящие вопросы;
- 2.4. отсутствие умения ориентироваться в аудиматериале и/или нотном тексте;
- 2.5. неумение правильно пользоваться музыкальными понятиями и терминами.

8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы

Программное обеспечение

1. Internet Explorer или другие браузеры
2. Программное обеспечение для организации удаленного обучения (система Moodle)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» <http://www.taneevlibrary.ru/muzresursy/elektronnye-resursy-biblioteki/elektronno-bibliotechnaya-sistema-lan/>

4. Доступ к учебно-методической и научной информации обеспечен на сайте Научной Музыкальной Библиотеки им. С.И. Танеева (НМБТ) МГК им. П.И. Чайковского <http://www.taneevlibrary.ru/>
5. Поисковые системы, www.yandex.ru , www.google.com и др.
6. Официальный сайт Консерватории <http://www.mosconsv.ru>

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде организации (Moodle).

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Ежедневная самостоятельная работа ассистента-стажера является основой успешного освоения дисциплины и неотъемлемой частью развития профессиональных навыков.

В процессе самостоятельной работы ассистентам-стажерам рекомендуется:

- Соблюдение указаний преподавателя, данных им во время занятий;
- Активное использование учебно-методических пособий, профильных изданий, авторитетных информационных Интернет-ресурсов.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна сопровождаться необходимым методическим обеспечением. Каждый ассистент-стажер должен быть обеспечен доступом к библиотечному фонду, который должен быть укомплектован нотами, печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам «Специальный класс».

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 11 м². Полноценное изучение данного курса требует широкого спектра аудио- и видеозаписей, наличия специальной, в том числе периодической литературы, качественной аппаратуры для прослушивания и просмотра записей, проекционной аппаратуры для демонстрации видеоматериалов исторического характера.