

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра духовых и ударных инструментов

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

В.Я. Алатарцев

Рабочая программа учебной дисциплины
«Изучение оркестровых трудностей»

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Профиль: Оркестровые духовые и ударные инструменты

Астрахань

2021

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 1

1. Методические рекомендации

1 Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является развитие у студентов навыков беглого чтения нотного текста, расширение репертуара, развитие художественного чтения нотного текста, вкуса, чувства стиля исполняемых партий.

Задачи дисциплины – научить студентов:

- является широкое ознакомление с музыкальным материалом различных эпох и стилей, углубление знаний в области школ;
- развитие культуры исполнительского интонирования, совершенствования мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;
- накопление ансамблевого репертуара;
- приобретение практических навыков игры и самостоятельного разбора камерных, оркестровых и произведений.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать

	<p>собственную интерпретацию музыкального произведения;</p> <p>– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;</p> <p>– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>
<p>ШКО-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы;</p> <p>– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс;</p> <p>– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 288 часа, из них аудиторных 130 часа. Время изучения – с 1 по 4 курсы: 1-8 семестры, по 1 часу в неделю. Формы контроля – 8 семестр – зачет.

4. Структура и содержание дисциплины

Курс «Изучение оркестровых трудностей» входит в число дисциплин специального цикла и наряду с дисциплинами «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль» и «Ансамбль духовых инструментов» является необходимым условием подготовки высококвалифицированных исполнителей на оркестровых духовых инструментах.

Содержание и направленность курса синтезируют теоретические знания и практические навыки, позволяют ориентироваться в обширном круге исполнительских проблем, а также вопросов музыкальной педагогики для последующей преподавательской работы.

Курс направлен на детальное изучение своих партий, преодоление технических трудностей, достижение чистоты интонирования, точности штрихов, ритма.

1- 4 семестры – изучение оркестровых партий из произведений «венского классицизма», и произведений для духового оркестра (военно-маршевый репертуар).

5-8 семестры – изучение оркестровых партий отечественных и зарубежных авторов XIX и начала XX веков; изучение оркестровых партий современных авторов, и ознакомление с нестандартной техникой нотного письма.

Примерные образцы заданий для текущего контроля

Оркестровые партии на инструменте из следующих оркестровых произведений:

Симфония № 2.

Брамс И. Симфонии № 1-4. Концерт для скрипки с оркестром.

Вагнер Р. Оперы: «Валькирия», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Зигфрид».

Вебер К. Опера «Оберон».

Василенко С. Танцевальная сюита.

Верди Д. Оперы: «Дон Карлос», «Аида», «Фальстаф», «Отелло».

Реквием.

Гендель Г. Отрывки из ораторий. Сюита «Музыка на воде».

Глазунов А. Симфонии № 4-8. Симфоническая поэма «Стенька Разин».

Примерные образцы заданий для промежуточного контроля

Оркестровые партии на инструменте из следующих оркестровых произведений:

Римский-Корсаков Н. Испанское каприччио. Симфоническая сюита «Шехеразада». Оперы: «Вера Шелога», «Псковитянка», «Майская ночь », «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», «Золотой петушок».

Россини Д. Увертюры к операм: «шелковая лестница», «Сорока-воровка», «Итальянка в Алжире». Оперы: «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль».

Рубинштейн А. Опера «Демон». Торжественная увертюра.

Скрябин А. Симфонии № 1-3. Симфонические поэмы: «Прометей», «Поэма экстаза».

Сметана Б. Опера «Проданная невеста».

Спендиаров А. Ереванские эскизы.

Стравинский И. Балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».

Танеев С. Симфония № 1.

Хачатурян А. Балеты: «Гаянэ», «Спартак». Симфония № 2.

Хиндемит П. Симфония «Гармония мира».

Хренников Т. Концерт для скрипки с оркестром.

Чайковский П. Симфонии № 1-6. «Манфред». Сюиты № 1-3.

Симфоническая фантазия «Франческа да Римини». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Итальянское каприччио. Балеты: «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик». Оперы: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская дева», «Мазепа», «Черевички», «Чародейка».

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Форма контроля знаний на данном курсе предполагает зачет и экзамен.

Зачеты и экзамены проводятся согласно действующему учебному плану. На экзамене или зачете исполняется одно произведение полностью.

Критерии оценок и Фонд оценочных средств

«Зачтено» - выставляется, если студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

«Не зачтено» - выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Оценка **«отлично»** ставится в том случае, если студент на достаточно высоком уровне проявил технические, содержательные и артистические качества. Исполнение должно отличаться 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 освоении основных профессиональных задач.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится в том случае, если выступление не демонстрирует профессиональных навыков, отсутствует освоение основных профессиональных задач.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используются аудитории, оборудованные аудиторной мебелью, оснащенные пультами, оркестровыми инструментами. Занятия проводятся в следующих оснащенных аудиториях:

Аудитория 65: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 66: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 67: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., пульт – 1 шт., банкетка – 1 шт.

Аудитория 68: Пианино Essex – 1 шт., стул – 4 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 69: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 шт.

Аудитория 70: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.,

Малый зал: Рояль «Бостон» с банкеткой – 2 шт., шторы для малого зала – 5 шт., кресло КПМ-2, стул – 98 шт., люстра «Каран» - 2 шт., пианино «Essex» с банкеткой – 1 шт., стул ученический – 2 шт., пульт – 7 шт., бра – 15 шт., сплит-система – 2 шт., ширма – 11 шт., вешалка – 1 шт. банкетка малая – 4 шт., банкетка к роялю – 1 шт., видеокамера – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

Ударники

Занятия проводятся в следующих аудиториях:

Аудитория 73: Пианино Essex – 1 шт., стул – 4 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., ударная установка – 1 шт., виброфон – 1 шт., ксилофон – 1 шт., литавры – 4 шт., маримба – 1 шт.

Малый зал: Рояль «Бостон» с банкеткой – 2 шт., шторы для малого зала – 5 шт., кресло КПМ-2, стул – 98 шт., люстра «Каран» - 2 шт., пианино «Essex» с банкеткой – 1 шт., стул ученический – 2 шт., пульт – 7 шт., бра – 15 шт., сплит-система – 2 шт., ширма – 11 шт., вешалка – 1 шт. банкетка малая – 4 шт., банкетка к роялю – 1 шт., видеокамера – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса. Для занятий необходима аппаратура для аудио и видео записей. Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в
форме электронного
документа;

в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

Основная:

1. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке. Исторический очерк [Электронный ресурс] / И.Ф. Петровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10481>. — Загл. с экрана.
2. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524>. — Загл. с экрана.
3. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Шабунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107070>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Багдасарьян, Г.Э. Школа игры на ударных инструментах. Воспитание правильного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Э. Багдасарьян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4641>. — Загл. с экрана.
2. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015.

— 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58836>. —
Загл. с экрана.

3. *Давыдова, В.П.* Флейта в русской музыке второй половины XX века (концерт и соната) [Текст]: исследование /В.П. Давыдова. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2009. – 252 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. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56602>. — Загл. с экрана.
6. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41038>. — Загл. с экрана.
7. *Леонов, В.А.* Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : курс лекций в помощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений / В. А. Леонов, И.Д. Палкина. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 240 с., ил., нот. - ISBN 978-5-93365-071-3 : 250-00.
8. *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.
9. *Лесковой, О.Ф.* Гармонии сияние, или Флейтовый блеск серебра. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ОнтоПринт, 2017. – 392 с. + CD.
10. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке. Исторический очерк [Электронный ресурс] / И.Ф. Петровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10481>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

В процессе вузовского обучения дисциплины «Изучение оркестровых трудностей» следует познакомить студентов с музыкой разных стилей и жанров. Программа изучаемых произведений должна включать музыку барокко, классического и романтического периодов.

Выстраивая учебный репертуар в соответствии с реальными педагогическими задачами, педагог не должен упускать из виду необходимость изучения ряда выдающихся сочинений, являющихся важными вехами в развитии исполнительской культуры. Знание классических сочинений формирует профессиональный музыкальный кругозор, обогащает представления об изучаемом разделе музыкального искусства.

Непреренно следует уделить внимание музыке, написанной в современных композиторских техниках.

Желательно, чтобы после первого, ознакомительного урока, студенты провели самостоятельную работу по тщательному изучению авторского текста, предварительному формированию исполнительского плана. На этапе вузовского обучения техническое разучивание текста не должно занимать много времени на уроке, исключая случаи, когда педагог объясняет, показывает, рекомендует приемы и способы для преодоления неординарных трудностей. Приступая к изучению студентами нового сочинения, педагог должен разъяснить его стилевые особенности, помочь в раскрытии формы, установлении темпов, расшифровке мелизмов, целесообразно составить примерный план работы, наметить определенные этапы. Научить самостоятельному осмыслению музыкального материала, обдумыванию исполнительской концепции, выстраиванию партнерских отношений между студентами – задача сложная, но значительно эффективная.

Предлагаемый репертуарный список включает сочинения, позволяющие решать конкретные дидактические, методические и узкотехнологические задачи. Кроме того, данный репертуар позволяет педагогу достаточно эффективно знакомить студентов с яркими и характерными образцами музыки, типичной для конкретной эпохи, жанра, стиля автора. Это, однако, не исключает поисков иных художественных образцов, которые, по мнению

педагога, будут эффективны в сложном творческом процессе воспитания молодых артистов-инструменталистов.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

«Изучение оркестровых трудностей» параллельно с дисциплинами «Оркестровый класс», «Ансамбль» и «Камерный ансамбль» (где студенты исполняют произведения совместно со струнниками, пианистами и музыкантами других специальностей).

В процессе занятий особое внимание следует обращать на точность интонирования отдельных партий и всего ансамбля в целом. Сложные фрагменты музыкальных произведений, в которых используются полифонические фактурные приемы, полезно изучать, соединяя отдельные голоса в различных комбинациях. Такая форма работы повышает ответственность исполнителя за свою партию, вырабатывает у него способность ясно слышать все голоса, а всему составу оркестра в целом помогает тщательно следить за голосоведением, чистотой интонации и ровностью звучания.

Качество звучания, ритмическая стройность, тембровые краски, выразительная динамика и агогика, а также соответствующие исполнительские приемы, особенно штриховые, являются главным предметом внимания преподавателей и студентов.

Совершенствуя технологию музицирования, изучая оркестровые трудности, студент должен следить за согласованностью исполнительских намерений с авторским замыслом.

Для более широкого ознакомления студентов с оркестровой литературой, а также для развития навыка чтения нот с листа на занятиях, рекомендуется регулярно проигрывать незнакомые произведения, по степени трудности соответствующие исполнительским возможностям данного инструмента.

Большое внимание в классе ансамбля должно быть обращено на воспитание у студентов творческой дисциплины, чувства коллективной и индивидуальной ответственности.

При формировании репертуара необходимо руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении техническим и художественным мастерством.