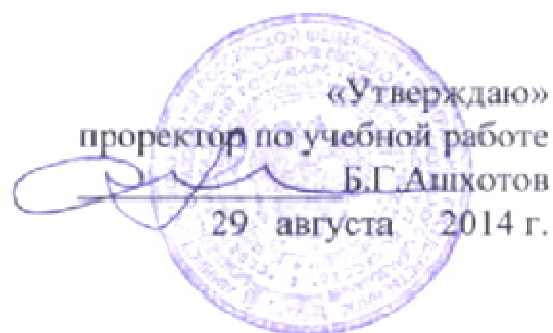

**Министерство культуры Российской Федерации
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля и
концертмейстерского мастерства**

Рабочая программа дисциплины

Изучение оркестровых стилей

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

**53.03.02 (073100) Направление подготовки
Музыкально-инструментальное искусство**

Профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Форма обучения
Очная/Заочная

Нальчик, 2014 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История оркестровых стилей» являются: воспитание квалифицированного исполнителя на духовых и ударных инструментах, способного в оркестровом исполнительстве использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста.

Задачи дисциплины: изучение партий духовой, симфонической и оперной музыки; высокохудожественное и выразительное донесение содержания музыкального произведения в составе оркестрового коллектива; воспитание музыканта-исполнителя с высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом; ознакомление со спецификой групповых и общих репетиций; подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области исполнительства и педагогики музыкальной деятельности; создание учебно-методических разработок; развитие ОК, ПК будущих оркестровых музыкантов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

2.1. Дисциплина «История духовых инструментов, ремонт и настройка» адресована студентам-музыкантам, обучающимся по направлению подготовки 073100 Музыкально-инструментального искусства, и входит в состав вариативной части дисциплин профессионального цикла (Б.3). Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Оркестровый класс», «Фортепиано», «Изучение педагогического репертуара», «Изучение родственного инструмента», «Дирижирование». Изучение данной дисциплины позволяет развивать у студента-музыканта навыки чтения нот с листа, выступать на различных сценических площадках в разнообразных составах; а также быть готовым использовать свои профессиональные умения и навыки в педагогике музыкальной деятельности.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- общее фортепиано;
- изучение педагогического репертуара;
- музыкальная педагогика;
- методика обучения игре на инструменте;
- полифония;
- гармония;
- история исполнительского искусства;
- анализ музыкальных форм;
- история исполнительских стилей;
- камерный ансамбль;
- ансамбль духовых инструментов.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- музыкальное исполнительство и педагогика;
- изучение концертного репертуара;
- специальность.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);
- способность и готовность использовать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности этические нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и свободы человека и гражданина (ОК-12);
- способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2);
- способность и готовность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);
- способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
- способность и готовность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7);
- способность и готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8);
- способность и готовность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу (ПК-10);

- способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11);
- способность и готовность к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12);
- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-16);
- способность и готовность исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-18);
- способность и готовность к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним (ПК-19);

В результате изучения дисциплины студент-музыкант должен:

Знать: основной репертуар для инструментального ансамбля, нотные издания, редакции музыкальных произведений различных эпох, жанров, стилей, включая произведения композиторов конца XX, начала XXI века;

- специфику репетиционной работы в инструментальном ансамбле; (ОК-2)

Уметь:

- применять полученные знания для анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения, осознания и раскрытия его художественного содержания и создания собственной интерпретации; (ПК-3)
- исполнять музыкальные произведения разных стилей и жанров для различных составов ансамблей духовых инструментов, слышать все исполняемые партии и согласовывать исполнительские намерения, мобильно осваивать свои партии в составе ансамбля духовых инструментов; (ПК-7)

Владеть:

- навыками и приемами игры на музыкальном инструменте; спецификой ансамблевого исполнительства, ансамблевым репертуаром, опытом концертных выступлений; достаточным репертуаром, включающим произведения для ансамбля духовых инструментов различных жанров, стилей, эпох; (ПК-18)
- методикой ведения репетиционной работы с партнерами, навыками высокой исполнительской культуры в инструментальном ансамбле. (ПК-12)

Студент, изучивший курс, должен знать:

- Историческое развитие и становление Европейского классического оркестрового стиля;
- Разбираться в основных понятиях и терминах по данному курсу;
- Понимать и различать основные особенности и закономерности авторских оркестровых стилей;
- Разбираться в современных композиторских стилях.

Студент, изучивший курс, должен уметь:

- Разбираться в оркестровом и стилистическом анализе музыкального произведения;

- Различать соответствующие оркестрово-стилистические эпохи;
- Анализировать и давать характеристику определенному авторскому оркестровому стилю.
- Владеть навыками анализа выразительных возможностей различных оркестровых стилей зарубежных и отечественных композиторов.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели	Виды учебной работы, включая самост. работу студентов и трудоем. (в часах)			Форма промежуточной аттестации
				Инди видуа льны е занят ия	СРС	Коды компете нций	
	Изучение оркестровы х стилей	3 курс					
1.	Периодизация в истории оркестровой музыки. Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко.	6	1-2	2	4	ОК- 2,12;ПК- 3,8,10,1 6	
2.	Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка.	6	3-4	2	4	ОК- 2,4;ПК- 18	
3.	Классицизм и принципы оркестрового мышления Гайдна, Моцарта и Бетховена.	6	5-6	4	8	ОК- 2;ПК- 8,12	
4.	Симфонически й оркестр в эпоху	6	7-8	5	8	ОК- 2,12;ПК-	Контрольный урок

	романтизма. Новаторские принципы и особенности оркестрового творчества Шуберта, Вебера, Берлиоза.					3,8,10,1 6	
5.	Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионист ов.	6	9-10	5	8	ОК- 2,4;ПК- 18	
6.	Особенности русского симфонизма.	6	11-12	4	9	ОК- 2,12;ПК- 3,8,10,1 6	
7.	Экспрессиониз м и нововенская школа.	6	13-14	4	10	ОК- 2,4;ПК- 18	
8.	Симфонически й оркестр в музыке композиторов2 -й половины XX века.	6	15-16	4	10	ОК- 2;ПК- 8,12	
9.	Состояние, тенденции и перспективы развития оркестровой музыки на рубеже XX - XXI вв.	6	17	4	13	ОК- 2,12;ПК- 4,5	
	Итого:			34	74		108
	ВСЕГО:						

Заочное обучение

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 10
индивидуальных

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Индивид у-альные	Самостоя- тельные	Компетен ции	
	Изучение оркестровых стилей					
1		6	8	100	ОК- 2,12;ПК- 3,8,10,16	Зачет
	Итого:		8	100		
	Всего:		8	100		108

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Индивид у-альные	Самосто ятельны е	Компетен ции		
	Изучение оркестровых стилей						
1		6	6	88	ОК- 2,12;ПК- 3,8,10,1 6	-	
	Итого:		6	102		108	
	Всего:		6	102		108	

4.1. Содержание учебной дисциплины

Тема 1.

Периодизация в истории оркестровой музыки. Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко.

Тема 2.

Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка.

Тема 3.

Классицизм и принципы оркестрового мышления Гайдна, Моцарта и Бетховена.

Тема 4.

Симфонический оркестр в эпоху романтизма.

Новаторские принципы и особенности оркестрового творчества Шуберта, Вебера, Берлиоза.

Тема 5.

Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионистов.

Тема 6.

Особенности русского симфонизма.

Тема 7.

Экспрессионизм и ново-венская школа.

Тема 8.

Симфонический оркестр в музыке композиторов 2-й половины XX века.

Тема 9.

Состояние, тенденции и перспективы развития оркестровой музыки на рубеже XX - XXI вв.

4.2. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «История оркестровых стилей», мы считаем необходимым внедрить практику подготовки аннотаций по темам дисциплины.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного учащегося. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора учащегося и необходимости его

поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к экзамену, поскольку в нем отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, позволяющего формировать сольные программы, участвовать в исполнительских конкурсах, фестивалях, тематических концертах.

В СРС педагогу важно увидеть, какие профессиональные навыки прочно усвоены студентом в ходе предыдущего обучения, а в чем он недостаточно подготовлен. Намечить пути его развития, преодолеть психологический барьер перехода к иным, более серьезным требованиям - все это задачи, встающие перед педагогом после первых встреч со студентом на уроке и требующие скорейшего разрешения.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них занятия в курсе изучения оркестровых партий, также как в классе по специальности, проводятся в индивидуальной форме под руководством преподавателя и самостоятельной работы студента. В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Урок - индивидуальное занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе духовых и ударных инструментах. Занятия проводятся на основе индивидуального плана в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться.

Урок может иметь разнообразные формы: прослушивание исполнения студента и работа над программой, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов, показ, тренинг навыков самостоятельной работы студента, другие формы.

Традиционные технологии: практические занятия (индивидуальные); репетиции; творческие выступления.

Инновационные технологии: интерактивные технологии, информационные технологии (с использованием компьютерной техники).

Интерактивные технологии: эвристическая беседа; использование средств мультимедиа (компьютерные классы); технология моделирования или метод творческих проектов.

6. Фонд Оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Студент отчитывается о своей работе на экзаменах, зачетах, академических выступлениях на кафедре, открытых концертах, прослушиваниях, классных вечерах.

Текущий контроль осуществляется педагогом на уроках, в процессе подготовки к зачетам, экзаменам, концертным выступлениям, исполнительским конкурсам. По итогам текущего контроля выставляется соответствующая оценка в рамках межсессионной аттестации.

Промежуточный контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме зачетов и экзаменов в течение всего учебного года. По итогам промежуточного контроля выставляется соответствующая оценка. Академические прослушивания и технические зачеты по специальности проходят один раз в середине семестра, экзамены – в 6, 8 семестрах, 5, семестре зачет. На экзаменах, дифференцированных зачетах выставляется оценка по 5-бальной системе.

Критерии оценок

Оценка	Требования
Зачтено	Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: 1. Исполнение программы по нотам без технических, стилистических погрешностей и сбоев в тексте; 2. Высокохудожественное донесение авторского замысла исполняемого музыкального произведения; 3. Уровень технической сложности всех произведений программы.
Не зачтено	Выставляется в случае невыполнения хотя бы одного из требований, предъявляемых к оценке «зачтено».

Итоговый контроль проходит в форме экзамена, дифференцированного зачета и экзамена. Осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, а также председателя квалификационной комиссии. Программы исполняются по нотам. Нарушения авторского текста, сбои во время игры, стилистические, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки исполнения и соответствующим образом сказываются на оценке.

Критерии оценок

Оценка	Требования
«Отлично» - выполнил все требования; «Хорошо» - выполнил два требования;	Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: 1. Исполнение программы по нотам без

<p>«Удовлетворительно» - выполнил только одно требование;</p> <p>«Не удовлетворительно» - выставляется в случае невыполнения всех требований, предъявляемых к положительной оценке</p>	<p>технических и стилистических погрешностей, сбоев в тексте;</p> <p>2. Высокохудожественное донесение авторского замысла исполняемого музыкального произведения;</p> <p>3. Уровень технической сложности всех произведений программы.</p>
--	--

III курс

Примерные задания для контрольного урока (ОК-4 11, ПК-3, 12 ПК-8,10, ПК-11,18)

VI семестр - Анализ музыкального произведения (на выбор)

Примерные задания для домашней работы (ОК-4, 11, ПК-3, ПК-6-10, ПК-11)

1. Бетховен. Симфонии 3, 5
2. Гайдн. Симфонии 103, 104.
3. Моцарт. Маленькая ночная серенада KV 525.

6.1. Методические рекомендации преподавателю

Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения предлагаются «Требования по дисциплине «История оркестровых стилей», цель которых - приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении оркестровых партий разных стилей и жанров, а также обеспечение соответствующего уровня технической и интеллектуальной подготовки и общего развития.

В основу «Требования по дисциплине «История оркестровых стилей» положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые педагогом по специальности «Требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в институт, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

Студент должен освоить программы в рамках требований, предложенных ниже. Совершенствуя технологию музицирования, изучая аккомпанемент сольных партий, он должен следить за согласованностью исполнительских намерений с авторским замыслом. Нарушения авторского текста, сбои во время игры, стилистические, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки исполнения и соответствующим образом сказываются на оценке.

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной

работы студента

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности студента и контроль за ее выполнением.

Самостоятельные занятия предусматривают работу над деталями исполнения (звуком, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач и т.д. А также самостоятельные репетиции, освоение нового материала, знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей, работа над сочинениями для эскизного освоения, чтение музыки с листа и транспонирование.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины История оркестровых стилей

а) основная литература:

Примерный репертуарный список

1. Барсова И. Очерки партитурной нотации. М., Магнитогорск, 1994
 2. Барсова И. Прошлое и настоящее симфонического оркестра. М., 1962
 3. Берлиоз Г. Большой трактат об инструментовке. М., 1972
 4. Благodatov Г. История симфонического оркестра. Л., 1970
 5. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1961
 6. Глинка М. Заметки об инструментовке. М., 1954
 7. Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981
 8. Дмитриев Г. Ударные инструменты, трактовка и современное состояние. М., 1973
 9. Карс А. История оркестровки. М., 1990
 10. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке 20 века. М., 1973
 11. Крейн Ю. Стиль и колорит в оркестре. М., 1967
 12. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М., 1990
 13. Мальтер А. Таблицы по инструментоведению. М., 1975
 14. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. М., 1973
 15. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. М., 1961
 16. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1961
 17. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959
 18. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973
- БЬБЬБЬ
19. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1972и

Материал для анализа

Тема 1

2. Бах И.С. Концерт для четырех клавесинов с оркестром ля минор.

Тема 2

1. Гендель. Концерто-гроссо фа мажор. соч.3 № 4а.
2. Гендель. Концерто-гроссо ре минор. соч.3 № 5

Тема 3

1. Бетховен. Симфонии 3, 5
2. Гайдн. Симфонии 103, 104.
3. Моцарт. Маленькая ночная серенада KV 525.
4. Моцарт. Симфонии 40, 41

Тема 4

1. Бизе «Кармен». Вступление.
2. Берлиоз «Фантастическая симфония».
3. Вагнер. Увертюры к операм «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Майстерзингеры».
4. Вебер. Увертюра к оп. «Волшебный стрелок».

Тема 5

1. Дебюсси. «Море».
2. Малер. Симфония № 5 (I, III часть).
3. Равель. «Болеро».

Тема 6

1. Глинка. Увертюры к операм «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».
2. Чайковский. Симфонии № 4,5,6;Опус «Евгений Онегин»: вступление, сцена и ариозо Ленского, сцена письма. «Пиковая дама»: вступление, сцена для струнного оркестра.
3. Лядов. 8 русских народных песен.
4. Римский-Корсаков. «Испанское каприччио».

Тема 7

1. Шостакович. Симфонии № 4 (I, III ч.), № 5 (III ч.), № 9 (II ч.).

Тема 8

1. Пендеревский. Страсти по Луке.
2. Щедрин. «Анна Каренина» № 2, № 11, № 18.
3. Щедрин. «Не только любовь», «Озорные частушки».
- 4.

б) дополнительная литература

не требуется

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Для проведения занятий используются аудитории, оборудованные аудиторной мебелью, оснащенные пультами, роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner, пианино, оркестровыми инструментами: скрипки: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник), виолончели: Brahnes (кейс + смычок + канифоль, струны), Grand (кейс + смычок + канифоль, струны), кларнет Artley 100S, Buffet BC 1202-2-0 E13, Buffet E 12, флейта Yamaha YRS-301 III in C, труба King 601 SP. Библиотека и читальный зал имеет объем библиотечного фонда 115167 экз. Фонотека, видеотека располагают записями музыкального классического, зарубежного и отечественного наследия.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ООП СКГИИ по направлению **53.03.02 (073100)** «Музыкально-инструментальное искусство» и профилю подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2014 года, протокол № 1 Зав. кафедрой, профессор _____ Гринченко Г.А.

Разработчик Ст. препод. _____ Моттаев Т.С.
Эксперт профессор, _____ Гринченко Г.А