

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

«Утверждаю»
проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
29 августа 2014 г.

Рабочая программа дисциплины

Терминология оркестровой практики

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

53.03.02 (073100) Музыкально-инструментальное искусство

Профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Форма обучения
Очная/Заочная

Нальчик, 2014 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Терминология оркестровой практики» является расширение кругозора студента в узкопрофессиональной сфере – исполнительской деятельности в составе симфонического оркестра. Включение в имеющийся объем знаний известных музыкальных терминов специфических для оркестрового исполнительства и малораспространенных в сольной исполнительской практике.

Задачи курса:

- позиционировать по необходимости применения термины обозначающие темп, ритм, тембр, динамику звучания и агогические оттенки;
- определить терминологию обозначения основных инструментов симфонического оркестра и редко включаемых в партитуры;
- ознакомить студентов с терминами, обозначающими приемы игры;
- изучить предпочтения композиторов в использовании в своих партитурах языка терминов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «Терминология оркестровой практики» входит в раздел дисциплины по выбору, Профессионального цикла (Б. 3) и адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 073100 Музыкально-инструментальное искусство по направлению «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

3. КОМПЕТНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная программа способствует расширению профессионального кругозора артиста симфонического оркестра, позволяет легко адаптироваться к условиям репетиционной работы.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы умения и навыки, формируемые дисциплинами «Специальный инструмент», «Квартет», «Оркестр» и «Камерный ансамбль». Содержание данного курса позволяет формировать у студентов знание репертуара, умение репетировать и исполнять концертные программы в составе коллектива, овладеть высокой исполнительской культурой игры в оркестре, применять полученные умения и навыки в профессиональной исполнительской деятельности.

Процесс изучения дисциплины «Изучение оркестровых партий» направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность ориентироваться в сфере музыкального искусства (ОК-2);
- способность и готовность демонстрировать артистизм, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2);
- способность и готовность организовывать свою практическую деятельность (ПК-10);
- способность и готовность исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-18);
- способность и готовность к показу своей исполнительской работы (ПК-32).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основной существующий репертуар, включающий произведения различных эпох и стилей. (ОК-2);

Уметь:

- исполнять произведения различных жанров и стилей для оркестра; (ПК-18);
- мобильно осваивать и слышать в оркестре все исполняемые партии; (ПК-2);

- развивать творческие способности, самостоятельность, инициативу. (ПК-32).

Владеть:

- навыками высокой исполнительской культуры оркестровой игры; (ПК-18);

- навыками репетиционной работы. (ПК-10);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Очное обучение

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели	Виды учеб. работы, вкл. Самост. работу студ. и труд. (в часах)		Коды компетенций	Формы тек. конт. Успев. (по неделям семестра) Форма пром. атт. (по семестрам)
				Индивидуальные	Самостоятельные		
	Терминология оркестровой практики						
1	Введение. История возникновения партитурной записи текста музыкальных произведений	1	1-5	5	8	ОК-2,12;ПК-4,7,10	
2	Периодизация в истории оркестровой музыки. Возникновение необходимости текстовых пояснений	1	6-9	4	8	ОК-2,12;ПК-3,5,7	Контрольный урок
3	Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко. Классификация темповых обозначений, в терминах	1	10-14	5	8	ОК-2,12;ПК-4,7,10	
4	Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка и распространение терминологии в нотной записи	1	15-18	4	8	ОК-2,12;ПК-3,5,7	
5	Терминология венского классицизма. Термины в партитурах Гайдна, Моцарта и Бетховена	2	1-5	5	8	ОК-2,12;ПК-4,7,10	

6	Расширение объема используемых терминов в эпоху романтизма.	2	6-9	4	8	ОК-2,12;ПК-3,5,7	Контрольный урок
7	Импрессионизм и введение в оформление партитур французской терминологии	2	10-12	3	8	ОК-2,12;ПК-4,7,10	
8	Экспрессионизм и нововенская школа. Использование оригинальных приемов звукоизвлечения и обозначение в терминах		13-15	3	8	ОК-2,12;ПК-3,5,7	
9	Оркестровое письмо XX века. Обращение к традиционным примерам терминологии		16-17	2	9	ОК-2,12;ПК-3,5,7	
		2					Зачет
	Итого:			35	73		108
	Всего:			35	73		108

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Коды компетенций	Формы тек. конт. успеv. (по неделям семестра) Форма пром.атт. (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные		
	Терминология оркестровой практики					
1		2	5	49	ОК-2,12;ПК-4,7,10	
2		3	5	49	ОК-2,12;ПК-3,5,7	зачет
	Итого:		10	98		108
	Всего:		10	98		108

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Коды компетенций	Формы тек. конт. успеv. (по неделям семестра) Форма пром.атт. (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные		

	Терминология оркестровой практики		Индивидуальные	Самостоятельные		
1		3	3	51	ОК-2,12;ПК-4,7,10	
2		4	3	51	ОК-2,12;ПК-3,5,7	зачет
	Итого:		6	102		108
	Всего:		6	102		108

4.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1.

Введение.

Тема 2.

История возникновения партитурной записи текста музыкальных произведений. Ознакомление с партитурами авторов хоровых произведений XVI века.

Тема 3.

Периодизация в истории оркестровой музыки. Возникновение необходимости текстовых пояснений. История зарубежной музыки. Первые образцы ансамблевой музыки в цифровой записи.

Тема 4.

Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко. Классификация темповых обозначений, в терминах. Партитуры ораторий, оркестровых концертов Баха, Генделя, Вивальди.

Тема 5.

Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка и распространение терминологии в нотной записи. Термины в партитуре оперы «Орфей» Глюка.

Тема 6.

Терминология венского классицизма. Термины в партитурах Гайдна, Моцарта и Бетховена. Термины и обозначения приемов игры в партитурах симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Тема 7.

Расширение объема используемых терминов в эпоху романтизма. Симфонические партитуры авторов европейского романтизма.

Тема 8.

Импрессионизм и введение в оформление партитур французской терминологии. Терминология французского импрессионизма в произведениях Дебюсси, Равеля.

Тема 9.

Экспрессионизм и ново-венская школа. Использование оригинальных приемов звукоизвлечения и их обозначение в терминах. Обозначения редких приемов звукоизвлечения в партитурах композиторов ново-венской школы. Термины на немецком языке.

Тема 10.

Оркестровое письмо XX века. Обращение к традиционным примерам терминологии. Термины на русском языке в произведениях отечественных авторов.

4.1 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 «Терминология оркестровой практики», мы считаем необходимым внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям и по тематике курса.

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 студента. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора студента и необходимости его поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачету, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, развитие навыка чтения нот с листа для дальнейшей практической работы в профессиональных оркестрах.

Большое внимание в курсе изучения терминологии оркестровой практики уделяется самостоятельной работе студента. Она может осуществляться в форме индивидуальных занятий и совместных репетиций. Индивидуальные занятия по содержанию практически не отличаются от самостоятельных занятий в классе по специальности и направлены на преодоление технических трудностей, работу над штрихами, фразировкой, динамикой, звуковой палитрой и т. д.

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Форма текущего контроля СРС
1.	Введение.	-----	-----
2	История возникновения партитурной записи текста музыкальных произведений.	Ознакомление с партитурами авторов хоровых произведений XVI века.	Контрольный урок
3	Периодизация в истории оркестровой музыки. Возникновение необходимости текстовых пояснений.	История зарубежной музыки. Первые образцы ансамблевой музыки в цифровой записи.	Контрольный урок
4	Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко. Классификация темповых обозначений, в терминах	Партитуры ораторий, оркестровых концертов Баха, Генделя, Вивальди.	Письменный тест.

5	Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка и распространение терминологии в нотной записи.	Термины в партитуре оперы «Орфей» Глюка.	Контрольный урок
6	Терминология венского классицизма. Термины в партитурах Гайдна, Моцарта и Бетховена.	Термины и обозначения приемов игры в партитурах симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена.	Контрольный урок
7	Расширение объема используемых терминов в эпоху романтизма.	Симфонические партитуры авторов европейского романтизма.	Контрольный урок
8	Импрессионизм и введение в оформление партитур французской терминологии.	Терминология французского импрессионизма в произведениях Дебюсси, Равеля.	Письменный тест.
9	Экспрессионизм и ново-венская школа. Использование оригинальных приемов звукоизвлечения и их обозначение в терминах.	Обозначения редких приемов звукоизвлечения в партитурах композиторов ново-венской школы. Термины на немецком языке.	Письменный тест.
10	Оркестровое письмо XX века. Обращение к традиционным примерам терминологии.	Термины на русском языке в произведениях отечественных авторов.	Контрольный урок

5. Рекомендуемые образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них занятия 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. В случае подготовки студента к конкурсу работа ведется по особому плану в соответствии с конкурсными требованиями.

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

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

Инновационные технологии: интерактивные технологии, выездные занятия, 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. На дифференцированном зачете, который проходит в 3-м семестре, выставляется оценка по 5-бальной системе.

Критерии оценок

Оценка	Требования
Зачтено	Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: 1. Исполнение программы наизусть 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».

Критерии оценок

Оценка	Требования
«Отлично» - выполнил все требования; «Хорошо» - выполнил два требования; «Удовлетворительно» - выполнил только одно требование; «Не удовлетворительно» - выставляется в случае невыполнения всех требований, предъявляемых к положительной оценке	Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: 1. Исполнение программы по нотам без технических и стилистических погрешностей, сбоев в тексте; 2. Высокохудожественное донесение авторского замысла исполняемого музыкального произведения; 3. Уровень технической сложности всех произведений программы.

I курс

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

I семестр – Контрольный урок Терминология венского классицизма. Термины в партитурах Гайдна, Моцарта и Бетховена.

II семестр-Зачет Оркестровое письмо XX века. Обращение к традиционным примерам терминологии.

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

1. Изучение терминов и обозначений приемов игры в партитурах симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена.
2. Изучение терминов на русском языке в произведениях отечественных авторов.

Примерная тематика рефератов.

1. Музыкальные термины в произведениях венских классиков.
2. Популярность терминологии на итальянском языке – историческая закономерность развития европейского музыкального искусства.
3. Терминология на немецком языке в партитурах композиторов Германии и Австрии.
4. Лингвистические особенности языка обуславливающие выбор автором терминологии.

6.1. Методические рекомендации преподавателю

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 «Терминология оркестровой практики», мы считаем необходимым внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям и по тематике курса.

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 зачету, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, позволяющего участвовать в исполнительских конкурсах, фестивалях, тематических концертах.

6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения предлагаются «Требования по дисциплине «Терминология оркестровой практики»», цель которых - приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении музыкальных произведений разных стилей и жанров, а также обеспечение соответствующего уровня технической подготовки. Немаловажную роль в исполнительстве играет правильный психологический настрой музыканта. На уроках необходимо моделировать сценическую или концертную ситуацию, при которой бы формировались навыки публичного музицирования.

В основу «Требования по дисциплине «Терминология оркестровой практики»» 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.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

7.1. Основная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1.	Ержемский Г.	Дирижеру XXI века.	СПб., 2007.
2.	Шиндер Л.	Штрихи струнной группы симфонического оркестра.	СПб., 2004.
3.	Фортунатов Ю.А.	Лекции по истории оркестровых стилей	М., 2004.
6.	Дмитриев Л.Б.	Основы вокальной методики	М., 2007.

7.2. Дополнительная литература

Барсова И. Из истории партитурной нотации. // История и современность. М. 1981.
Веприк Л. Трактовка инструментов оркестра. М. 1948.
Веприк Л. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М. 1961.
Фортунатов Ю. А. Инструментовка: Программа для музыкальных вузов по спец-сти № 2208 "Музыковедение" / М-во культуры СССР. М., 1985.
Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки. Изд. 2. М-Л: Гос. муз. изд-во, 1946. Ч.1, с.9.
Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. М. – СПб., 1996
Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. СПб. – М., 1998
Краткий музыкальный словарь-справочник. М., 1998
Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1998

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>
<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm>
www.classic-online.ru
<http://yuri317.narod.ru/simple.html>
<http://www.cello.org/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Для проведения занятий используются аудитории, оборудованные аудиторной мебелью, оснащенные пультами, 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 струнные инструменты»

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2014 года, протокол № 1
Зав. кафедрой, **профессор Гринченко Г.А.**
Разработчик **доцент Цалиев В.М.**

Эксперт **профессор Гринченко Г.А.**