

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмадагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИЙ

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка)

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Срок обучения

очная форма - **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины – всестороннее изучение процессов развития инструментально-оркестрового мышления в исторической практике, оценка его современного состояния и приобретение аналитических и практических навыков в данной сфере музыкально-теоретических знаний. Всестороннее изучение тембровых качеств и технологических возможностей музыкальных инструментов. Знакомство с основами исполнительской техники на духовых инструментах; знание штрихов, аппликатуры, особых приемов звукоизвлечения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра (ПК–6)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства;

Уметь: самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

Владеть: навыками самостоятельной работы на инструменте. навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	8	
Аудиторные занятия		140		
Самостоятельная работа*		40		

* В том числе экзамены: 36 час.

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Изучение оркестровых партий				
1	Ознакомление с формой, стилем и жанром оркестровых сочинений	1	18	5	
2	Изучение оркестровых трудностей и развитие навыков чтения нот с листа	2	17	5	
3	Выработка алгоритма работы над партией оркестрового произведения различной сложности	3	18	5	
4	Работа над динамикой и темпами	4	17	5	
5	Работа над штрихами, фразировкой, формой	5	18	5	
6	Работа над штрихами, фразировкой, формой	6	17	5	
7	Работа над аккомпанементом	7	18	5	
8	Работа над аккомпанементом	8	17	5	Экзамен
	Итого 180**		140	40*	

* В том числе экзамены: 36 час.

** в том числе контактная работа – 142 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

Содержание дисциплины

Тема 1

Ознакомление с формой, стилем и жанром оркестровых сочинений. Анализ музыкальной формы оркестровых сочинений. Ознакомление с терминологией, нюансировкой. «Разобрать: оркестровое произведение крупной формы эпохи барокко; по два оркестровых соло из произведений венских классиков, романтиков, импрессионистов и современных композиторов»; «Одно соло по выбору студента в концертном исполнении»

Тема 2

Изучение оркестровых трудностей и развитие навыков чтения нот с листа. Прием «забегание глазами вперед». Предугадывание развития музыкальной мысли. Правильный выбор аппликатурных вариантов. «По две оркестровых партии из произведений русских и зарубежных композиторов 19-20 века»

Тема 3

Выработка алгоритма работы над партией оркестрового произведения различной сложности. Выбор музыкального произведения. Анализ текста. Мысленное проигрывание. Реальное озвучивание на инструменте. Анализ исполнения. «Разработка музыкально-

слуховой модели исполняемого оркестрового соло или отдельной партии музыкального произведения».

Тема 4

Работа над штрихами, фразировкой, формой. Работа над единством штриха и фразировки у солистов оркестра и в группах инструментов. Работа над фразировкой в соответствии с общим акустическим планом произведения. Уточнение исполнительского плана, определение местоположения кульминаций. Исполнение произведения целиком.

Тема 5

Работа над аккомпанементом. Новые задачи репетиционного процесса, вызванные наличием солистов: выполнение требований солиста; навыки определения звукового баланса, ритмическая точность при совместной игре.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу. Во время работы необходимы взаимобмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

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 струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – индивидуальные занятия. Методика проведения урока предусматривает: изложение теоретического материала, анализ изучаемых произведений за инструментом, прослушивание и просмотр звуко- и видеозаписей с комментариями педагога. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить большой объём материалов курса.

Наряду с практическим изучением оркестровых партий их выразительных и технических возможностей в задачи данной дисциплины входит ознакомление студентов с сольными фрагментами из симфонической, оперной и балетной музыки русских, зарубежных и современных композиторов.

В методике изучения оркестровых партий учитывается его общие принципы работы по специальному инструменту: над аппликатурой, приемами звукоизвлечения, дыхания, чтением нот с листа, анализ текста и т.д. Поэтому занятия проводит, как правило, преподаватель специального класса основного инструмента. Для более полного изучения оркестровых партий необходимо, чтобы студент знал произведение, отрывок из которого он исполняет, в полном объеме.

Организация учебного процесса по изучению оркестровых партий не регламентируется строго. Содержание занятий может варьироваться в пределах требований программы в зависимости от индивидуальных особенностей студента, его общей подготовленности, уровня развития навыков игры на основном инструменте, методов преподавания, других объективных условий.

На основании программных требований преподаватель составляет рабочий план студента на семестр. Рабочий план студента включает:

- изучение наиболее известных оркестровых соло;

- изучение различных оркестровых трудностей;
- инструктивно-тренировочный материал, 4-5 этюдов;
- формирование приемов и навыков беглого чтения нот с листа;
- изучение партий оркестрового класса.

Процесс работы над произведением в курсе изучения оркестровых партий можно условно разделить на несколько этапов:

1. Выбор репертуара. Репертуар должен соответствовать возможностям исполнителей, развивать их профессиональные качества и вызывать творческий интерес.

2. Эскизное ознакомление с произведением. Определение в общих чертах исполнительского плана: характера, темпа произведения, выбор соответствующих художественному замыслу выразительных средств.

3. Работа над текстом. Она заключается в уточнении штрихов, динамики, фразировки, определении технических трудностей и способов овладения ими. На данном этапе целесообразно заниматься с каждым участником ансамбля индивидуально, доводя каждую оркестровую партию до стадии завершенности.

4. Основной этап. Окончательное определение художественного замысла произведения. Уточнение всех деталей интерпретации, место и роль каждого в общей исполнительской концепции. На данном этапе происходит процесс слияния отдельных партий в единое музыкальное целое. Основное внимание уделяется разрешению ансамблевых проблем, многообразию которых можно свести к трём основным требованиям:

- умение каждым исполнителем слышать всю фактуру произведения и координировать звучание своей партии и партии партнёра в общей «партитуре» произведения.

- синхронность исполнения, основанная на едином ощущении участниками ансамбля метроритмической структуры произведения.

- формирование единого звукового образа, в котором все элементы фактуры уравновешены, сопряжены друг с другом и направлены на раскрытие единого художественного замысла. Только при наличии взаимопонимания, согласия между партнёрами, естественного, слитного единства партий возможно достижение органической целостности звучания произведения. При отсутствии такого единства ансамблевая игра будет сведена лишь к более или менее согласованному исполнению отдельных партий.

5. Заключительный этап. На заключительном этапе особое внимание должно быть уделено охвату формы произведения. Одним из важных формообразующих элементов исполнения является правильно выбранный темп, который всегда находится в непосредственной зависимости от характера произведения. Немаловажное значение придаётся уравновешенности во времени различных разделов формы, пониманию динамической и смысловой сопряжённости элементов структуры. Большое значение для целостного ощущения формы имеют правильно расставленные смысловые цезуры, моменты дыхания, определение основных и локальных кульминаций. На заключительном этапе целесообразно устраивать проигрывания сольных отрывков из музыкальных произведений в обстановке, максимально приближенной к концертной.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

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. Студенту необходимо:

- изучать понятийный аппарат современной теории и применять теоретические знания в практической работе;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы;
- учиться самостоятельно работать с авторским текстом произведений современных композиторов;
- стараться овладевать элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений современных композиторов;
- развивать понимание содержательного контекста произведения.

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 «Изучение оркестровых партий», 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 оркестровых партий 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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Изучение оркестровых партий»:

Зачет имеет целью дать возможность студенту проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

а) успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

б) рецензирование, анализ исполненных произведений.

Оценочная шкала:

«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

«Удовлетворительно» – «аварийное», но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзаменов и зачета. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. – М.: Музыка, 1965. – 272 с.
2. Берляничик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000
3. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка, 1968. – 147 с.
4. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40. – М., 1980. – 159 с.
5. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика, 2007. – 255 с.
6. Гуревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка, 1988. – 112 с.
7. Либерман М. Б., Берляничик М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с.. нот., ил.
8. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.
9. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

Примерный репертуарный список

1. А. Вивальди. «Времена года». Цикл концертов для струнного оркестра. СПб, 2004
2. С.М. Слонимский. Славянский концерт для органа и струнного оркестра. СПб, 2003
3. П. Сарасате. Наварра для 2-х скрипок, струнного оркестра и ударных. 2005
4. М. де Фалья. «Испанский танец» для скрипки и струнного оркестра. СПб, 2005
5. С.М. Слонимский. Концерт для виолончели и камерного оркестра. 2001
6. Г.А. Вавилов. Гимническая песнь для камерного оркестра и трех валторн. 2000
7. С.С. Прокофьев. «Алла и Лаллий», скифская сюита. СПб, 2004
8. П.И. Чайковский. «Франческа да Римини» фантазия для большого оркестра. СПб, 2003

9. Ю.А. Фаллик. «Vivat» увертюра для большого симфонического оркестра. СПб, 2003
10. Ж. Бизе. «Арлезианка» сюита №1 и №2. СПб, 2004
11. Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада» симфоническая сюита. СПб, 2003
12. П.И. Чайковский. Итальянское каприччо. СПб, 2003
13. П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 2romeo Джульетта». СПб, б.г.
14. М.И. Глинка. Вальс-фантазия. СПб, 2004
15. Л. Бетховен. Симфония №1. СПб, 2003
16. Л. Бетховен. Симфония №3 «Героическая». СПб, 2003
17. Л. Бетховен. Симфония №4. СПб, 2003
18. Л. Бетховен. Симфония №5, СПб, 2003
19. А.П. Бородин. Симфония №2 «Богатырская». СПб, б.г.
20. И. Брамс. Симфония №1. СПб, б.г.
21. И. Брамс. Симфония №3. СПб, б.г.
22. И. Брамс. Симфония №4. СПб, 2004
23. А. Дворжак. Симфония №9 «Из Нового света». СПб, 2004
24. Г. Малер. Симфония №1 «Титан». СПб, 2004
25. Г. Малер. Симфония №4. СПб, 2004
26. Г. Малер. Симфония №5. СПб, 2004
27. Г. Малер. Симфония №9. СПб, 2004
28. С.С. Прокофьев. Симфония №1 «Классическая». СПб, 2004
29. С.С. Прокофьев. Симфония №5. СПб, 2003
30. С.С. Прокофьев. Симфония №7. СПб, 2003
31. П.И. Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы». СПб, 2003
32. П.И. Чайковский. Симфония №4. СПб, 2004
33. П.И. Чайковский. Симфония №5. СПб, 2003
34. П.И. Чайковский. Симфония №6. СПб, б.г.
35. П.И. Чайковский. Симфония «Манфред». СПб, б.г.
36. Д.Д. Шостакович. Симфония №2. М., 2001
37. Д.Д. Шостакович. Симфония №3, неоконченная. М., 2002
38. Д.Д. Шостакович. Симфония №6. М., 2001
39. Д.Д. Шостакович. Симфония №9. М., 2000
40. Й. Гайдн. Симфония №45
41. Й. Гайдн. Симфония №100 «Военная».
42. Л. Бетховен Симфония №1 C-dur, op. 21.
43. Л. Бетховен. Симфония №6 «Пасторальная».
44. Л.Бетховен. Симфония №7.
45. Ф. Шуберт. Симфония №4.
46. Ф. Шуберт. Симфония №8.
47. Р. Щедрин. «Кармен - сюита».
48. Г. Малер. Симфония №10.
49. А. Бородин. «В Средней Азии».
50. М. Глинка. «Арагонская хота».
51. М. Глинка. Увертюра к опере «Иван Сусанин».
52. М. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила».
53. Д. Россини. Увертюра к опере «Сорока – воровка».
54. Н. Римский. Корсаков. «Садко».
55. Н. Римский. Корсаков. Сюита из оперы «Сказка о царе Салтане».
56. А. Глазунов. Концертный вальс.
57. А. Глазунов. Симфоническая поэма «Стенька Разин».
58. И.С. Бах. Концерт ми – мажор для скрипки с оркестром.
59. А. Вивальди. Концерт соль минор для флейты, гобоя и фагота с басконтинуо.

60. А. Вивальди. Кончерто – гротто ре минор для струнного оркестра.
61. Н. Мясковский. Симфония №1.
62. Н. Мясковский. Симфония №5.
63. Н. Мясковский. Симфония №17.
64. С. Прокофьев. Сюита №3 для симфонического оркестра из балета «Золушка»
65. К. Пендерецкий. Шлейф памяти жертв Хиросимы для 52 струнных инструментов. СПб. 2004
66. Г.О. Корчмар. Концерт для трубы и струнного оркестра. 2003

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные струнные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, кандидат культурологии, профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент, к.п.н

Цалиев В.М