

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,
профессор

Ахмедагаев М.М.

«02» сентября 2021 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕРМИНОЛОГИЯ ОРКЕСТРОВОЙ ПРАКТИКИ

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация
**«Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива»**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма - **5 лет**

Нальчик
2021

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь: планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.

Владеть: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1 и 2 семестров.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		4
Аудиторные занятия		35		
Самостоятельная работа*		73		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		

Аудиторные занятия		10		4
Самостоятельная работа*		98		

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	
	Терминология оркестровой практики				
1	Введение. История возникновения партитурной записи текста музыкальных произведений	1	3	8	
2	Периодизация в истории оркестровой музыки. Возникновение необходимости текстовых пояснений	1	4	8	Зачет
3	Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко. Классификация темповых обозначений, в терминах	1	4	8	
4	Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка и распространение терминологии в нотной записи	1	4	8	
5	Терминология венского классицизма. Термины в партитурах Гайдна, Моцарта и Бетховена	2	4	8	
6	Расширение объема используемых терминов в эпоху романтизма.	2	4	8	
7	Импрессионизм и введение в оформление партитур французской терминологии	2	4	8	
8	Экспрессионизм и ново-венская школа. Использование оригинальных приемов звукоизвлечения и обозначение в	2	4	8	

	терминах				
9	Оркестровое письмо XX века. Обращение к традиционным примерам терминологии	2	4	9	
	Итого 108**		35	73*	

** в том числе контактная работа – 36 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

№ п/п	Раздел Дисциплины Зачное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Терминология оркестровой практики		Индивидуальные	Самостоятельные	
1	Введение. История возникновения партитурной записи текста музыкальных произведений	1	1	10	
2	Периодизация в истории оркестровой музыки. Возникновение необходимости текстовых пояснений	1	1	10	Зачет
3	Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко. Классификация темповых обозначений, в терминах	1	1	10	
4	Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка и распространение терминологии в нотной записи	1	1	10	
5	Терминология венского классицизма. Термины в партитурах Гайдна, Моцарта и Бетховена	2	1	10	
6	Расширение объема используемых терминов в эпоху романтизма.	2	1	10	
7	Импрессионизм и введение в оформление партитур французской терминологии	2	1	10	
8	Экспрессионизм и ново-венская школа. Использование оригинальных приемов звукоизвлечения и обозначение в	2	1	10	

	терминах				
9	Оркестровое письмо XX века. Обращение к традиционным примерам терминологии	2	2	18	
	Итого 108**		10	98*	

** в том числе контактная работа – 10 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

Содержание 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.

4.3. 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 взаимообмен 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.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения. Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

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 исполнении играет правильный психологический настрой музыканта. На уроках необходимо моделировать сценическую или концертную ситуацию, при которой бы формировались навыки публичного музицирования.

В основу требований 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.

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 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.

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

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Терминология оркестровой практики»:

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 точкой 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. Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра. – 2-е изд., испр. – Л.: Музыка, 1973.
2. Багдасарьян Г.Э. Школа игры на ударных инструментах: Воспитание правильного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах; Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2012. – 61 с. + CD.
3. Вилковир Е. Практический курс инструментовки для духового оркестра: Учеб. пособие. – М.: Музгиз, 1963
4. Волков И. В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. – М.: Акад. проект, 2008. – 299 с. – (Технология культуры).
5. Гержев В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 126 с. – (Учебники для вузов. Спец. лит.).
6. Клозе Г. Школа игры на кларнете. Школа игры на кларнете: Учеб. пособие / Пер. Н. А. Александровой. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 352 с.; ноты.
7. Клоц М. Школа игры на ударных инструментах. – СПб.: Планета музыки, 2008. – 61 с. + CD.
8. Мальцев Б. А. Школа игры на блокфлейте. – СПб.: Планета музыки, 2007. – 42 с.; ил. + CD.
9. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе: Учеб. пособие для вузов. – М.: Музыка, 1984. – 216 с.

б) дополнительная литература:

1. Барсова И. Из истории партитурной нотации. // История и современность. М. 1981.
2. Веприк Л. Трактовка инструментов оркестра. М. 1948.
3. Веприк Л. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М. 1961.
4. Фортунатов Ю. А. Инструментовка: Программа для музыкальных вузов по специальности № 2208 "Музыковедение" / М-во культуры СССР. М., 1985.
5. Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки. Изд. 2. М-Л: Гос. муз. изд-во, 1946. Ч.1, с.9.

6. Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. М. – СПб., 1996
7. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. СПб. – М., 1998
8. Краткий музыкальный словарь-справочник. М., 1998
9. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1998

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com;
2. научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru;
3. Президентская библиотека www.prilib.ru/Pages/about.aspx
4. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) – <http://skgii.antiplagiat.ru>
5. <http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm> - специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»
6. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
7. <http://www.mcko.ru/> - Московский центр качества образования
8. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика»
9. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и образование»
10. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование»
11. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
12. <http://www.pedlib.ru/> - Педагогическая библиотека
<http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php> - электронная библиотека Педагогика и образование

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», Стрелона (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 направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 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



Цалиев В.М