

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

/ В. Х. Шарибов
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа

учебной дисциплины

МДК.01.05.

Чтение оркестровых партитур

специальность

53.02.03 Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

Инструменты народного оркестра

Квалификация выпускника - Артист, преподаватель, концертмейстер

Нальчик, 2023

Рабочая программа одобрена Рабочая программа Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.05. «Чтение оркестровых партитур» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Инструменты народного оркестра»

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.05. «Чтение оркестровых партитур» одобрена предметно-цикловой комиссией «Инструменты народного оркестра»

Протокол № 1

От «28» августа 2023 г.

Председатель ПЦК / Каширгова М.Л.

Разработчик:

Каширгова М.Л., преподаватель ПЦК

Эксперты:

Ахмедагаев М.М., профессор СКГИИ

Шарибов В.Х., профессор СКГИИ

Структура программы:

1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.

Объём курса – 16 часов

Максимальная нагрузка – 24 часов

Самостоятельная работа – 8 часов

Занятия индивидуальные

1. Цель и задачи курса.

Целью курса является практическая и теоретическая подготовка студента к профессиональной работе в качестве руководителя оркестра народных инструментов в музыкальной школе.

Задачи курса.

Предмет «Чтение оркестровых партитур» ставит следующие задачи:

- 1) Познакомить учащихся с методом анализа партитур.
- 2) Научить учащихся исполнять на фортепиано простые пьесы для оркестра и ансамбля народных инструментов.
- 3) Научить учащихся читать с листа простейшие оркестровые партитуры.

2. Требования к уровню освоения содержания курса.

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

4.1. Общие компетенции.

4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды деятельности	Код и наименование компетенции	Показатели освоения компетенции ¹
Исполнительская деятельность.	ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в	Практический опыт: уметь: читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с программными требованиями; использовать

	<p>условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.</p> <p>1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.</p> <p>ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.</p> <p>ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.</p> <p>ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.</p> <p>ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.</p> <p>ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.</p>	<p>технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;</p> <p>психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;</p> <p>использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской практике; пользоваться специальной литературой;</p> <p>слышать все партии в ансамблях различных составов;</p> <p>знать: сольный репертуар, включающий произведения основных жанров национальной музыки; ансамблевый репертуар для различных составов; оркестровые сложности для данного инструмента; художественно-исполнительские возможности инструмента; основные этапы истории исполнительства на данном инструменте; закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в оркестре; базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; профессиональную терминологию; особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общим репетиций.</p>
--	---	--

Педагогическая деятельность	<p>ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.</p> <p>ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.</p> <p>ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.</p> <p>ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.</p> <p>ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.</p> <p>ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.</p> <p>ПК 2.7. Планировать развитие</p>	<p>Иметь практический опыт: организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки обучающихся; организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных особенностей;</p> <p>Умения: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности; пользоваться специальной литературой; делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося; Свободно владеть основными дидактическими принципами и применять их на практике; - владеть методикой определения и оценки музыкальных способностей учащихся (музыкальный слух, ритм, память, моторика); - знать основы организации учебного процесса в музыкальном учебном заведении среднего звена;</p>

	<p>профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.</p> <p>ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.</p> <p>ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих основную дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания.</p>	<p>- владеть основами звукоизвлечения, артикуляции и технологии специального инструмента (баяна, аккордеона);</p> <p>- уметь анализировать основные стилистические, художественные, синтаксические, формообразующие, фактурные и др. особенности изучаемых музыкальных произведений;</p> <p>- владеть репертуарным минимумом музыкальных произведений из репертуара специального класса баяна, аккордеона музыкальной школы (полифонические произведения, крупная форма, пьесы средних и малых форм, обработки народных песен и танцев, этюды на различные виды исполнительской техники);</p> <p>- изучить наиболее важные работы в области музыкальной педагогики. методики и теории исполнительства.</p> <p>Знания: основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; требования к личности педагога; основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; творческие и педагогические исполнительские школы; современные методики обучения игре на инструменте; педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; профессиональную</p>
--	--	--

		<p>терминологию; порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.</p>
Общие компетенции	<p>ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,</p>	<p>Практический опыт: Предметные результаты освоения интегрированных программ учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Предметные результаты освоения ПООП должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.</p>
		<p>Умения: ОК.01- ОК.12 Сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников.</p>
		<p>Знания: Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: сформированность мировоззренческой ценностно-смысловой</p>

	<p>заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p> <p>ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания обучающимися полученные в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.</p> <p>ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.</p> <p>ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.</p>	<p>сферы обучающихся российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации, понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;</p> <p>Сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук.</p> <p>Владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.</p>
--	---	---

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с программными требованиями;
- репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, оркестра;
- исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;

уметь:

- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- применять теоретически знания в исполнительской практике;

пользоваться специальной литературой;
слышать все партии в ансамблях различных составов;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;
использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;
работать в составе народного оркестра;
знать:

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;
ансамблевый репертуар для различных составов;
оркестровые сложности для данного инструмента;
художественно-исполнительские возможности инструмента;
основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;
закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;
выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли в оркестре;
базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;
профессиональную терминологию;

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общим репетициям.

После прохождения курса учащиеся должны уметь:

- делать краткий устный разбор произведения с точки зрения содержания, средств выразительности, оркестровых функций;
- выразительно исполнять на фортепиано оркестровую партитуру, выполняя фразировку, чёткое голосоведение, нюансы;
- исполнять простое оркестровое сопровождение с одновременным исполнением партии солиста, а также при одновременном исполнении педагогом партии солиста на втором инструменте;
- проиграть на фортепиано без предварительной подготовки составные части партитуры целиком.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Объём курса- 16 часов

Курс дисциплины «ЧОП» начинается в 7 семестре и заканчивается контрольным уроком. Вид учебной работы – индивидуальный урок.

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).

Для наиболее успешного изучения курса чтения оркестровых партитур следует рекомендовать учащимся сделать необходимую для себя предвари-

тельную самоподготовку. Начинать её следует с проигрывания в 4 руки четырёх строчных хоровых и инструментальных партитур при котором участник ансамбля, играя два предназначенных ему голоса, привыкает следить за общим содержанием музыкального текста, звучанием партитуры.

Другим этапом самоподготовки к чтению оркестровых партитур является приобретение навыков исполнения фортепианных фуг, где вырабатывается умение выделять голоса и развивается независимость пальцев, столь необходимая при исполнении партитур на фортепиано.

После этого можно приступать к самостоятельному переложению сначала отрывков, а потом целого несложного произведения, написанного специально для оркестра или ансамбля русских народных инструментов. В некоторых многострочных партитурах рекомендуется изучать каждую партию или группу партий, исполняющих одинаковую оркестровую функцию, в отдельности.

В работе над партитурой могут быть использованы самые разнообразные методы изучения. Одним из лучших способов знакомства с музыкальным произведением по партитуре является прослушивание его в оригинальном звучании с партитурой в руках. При этом используются все современные средства. Такой способ даёт наиболее полное представление о музыкальном содержании произведения, оркестровых красках и голосоведении.

Другим способом знакомства с партитурой является зрительное знакомство, в процессе которого учащийся определяет, на что следует обратить внимание, зачем проследить, какими средствами достигнуть той или иной оркестровой звучности. Вырабатывая такие навыки, следует начинать со знакомых произведений, так как в этом случае в сознании будут как бы оживать уже услышанные тембры и их сочетания.

Наиболее целесообразным способом изучения оркестровой партитуры является исполнение её на фортепиано. Многократное проигрывание даёт возможность тщательно изучить нотный текст, структуру произведения, его оркестровую фактуру, нюансы и другие обозначения, которые в значительной степени помогают лучше понять музыкальное содержание изучаемого произведения, познать все виды и оттенки оркестрового колорита.

Изменение музыкального текста, затрагивающее мелодическую линию, гармоническое сопровождение или исключаящее какой-нибудь существенный голос в партитуре, не допускаются. Наиболее общие рекомендуемые приёмы упрощения партитуры, которые облегчают её исполнение на фортепиано, но, вместе с тем, достаточно полно передают содержание произведения, заключаются:

1. В переносе мелодии, баса или каких-либо средних голосов, выполняющих гармоническую функцию, на октаву вверх или вниз, в зависимости от данного музыкального текста.

2. В пропуске различного рода удвоений (унисонов, октав, выдержанных гармонических и других звуков, многократно повторяющегося рисунка).

В процессе исполнения партитуры на фортепиано оркестровая фактура произведения должна часто заменяться более типичной фактурой, для фортепиано с учётом наибольшего приближения к оркестровому звучанию, поэтому одним из важных моментов при проигрывании партитур, является распределение нотного текста между правой и левой руками. При обычном расположении голосов в партитуре для оркестра русских народных инструментов мелодическая линия группы домр и некоторые средние голоса гармонии исполняются правой рукой, а линия баса и гармонический аккомпанемент группы балалаек - левой. Средние голоса в зависимости от голосоведения могут исполняться и правой и левой рукой.

Следует:

- объединить в одну руку партии, имеющие одинаковый рисунок;
- придерживаться определённой последовательности при перенесении партий из одной руки в другую;
- при встречающемся «перекрещивании» голосов передать голос, фактически звучащий выше в правую руку, и наоборот;
- при исполнении тутти широко использовать перемещение средних голосов вверх и вниз, делая умело купюры.

Итогом работы над партитурой является наиболее совершенное изучение содержания и структуры музыкального произведения, умение объединить все оркестровые голоса партитуры в единое целое и оттенить главное, представить себе живое звучание оркестра, его тембровые и динамические особенности, весовые соотношения инструментов и их сочетания.

Дальнейшее расширение знаний в области репертуара и необходимость выбора новых произведений для оркестра и ансамбля требует быстрого знакомства с партитурой и проигрывание её на фортепиано без предварительного разучивания. Поэтому приобретение навыков чтения с листа считается важной задачей курса.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

1. Чайкин Н. «Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов» (часть 1)
М., 1966г.
2. Иванов - Радкевич А. «Хрестоматия по дирижированию.»
М., Музыка,

3. Полтавцев И., Светозарова М. «Курс чтения хоровых партитур» М., 1966г.
4. Фортунатов Ю., Барсова И. «Хрестоматия по чтению симфонических партитур. М., 1966г.
5. Вольф О. «Хрестоматия по чтению партитур» Л., 1958г.

6. Материально-техническое обеспечение курса.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-техническое обеспечение включает в себя: большой концертный зал на 250 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки «Инструменты народного оркестра» специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотеку), необходимую аппаратуру для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Для проведения занятий по информатике имеется специальное помещение, оборудованное персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.

Для реализации профиля подготовки «Инструменты народного оркестра» в колледже есть в наличии комплект русских народных инструментов, готово-выборные инструменты – «Юпитер» 2 шт.. Учебные классы оснащены фортепиано, стульями. Обеспечены условия для содержания музыкальных инструментов.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.

ККИ предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного компонента включены практические задания с использованием персональных компьютеров.

Колледж располагает необходимым для реализации ППССЗ перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включая в себя следующее:

Учебные классы:

для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
для проведения оркестровых и ансамблевых занятий со специализированным оборудованием;

для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование и чтение оркестровых партитур», оснащенные зеркала и двумя фортепиано.

Залы:

концертный зал от 250 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

библиотека, читальный зал;

помещения для работы со специализированными материалами и их хранения (фонотека).

7. Методические рекомендации преподавателям.

Поставленные перед курсом «Чтение оркестровых партитур» задачи служат основной цели воспитания руководителя самодеятельного оркестра народных инструментов.

Занятия должны содействовать общему музыкальному развитию учащегося, расширять знание в области репертуара, знакомить с лучшими партитурами классиков русского народного оркестра (Фомин, Андреев, Ниман, Крюковский) и способствовать развитию внутреннего слуха.

Формой работы являются индивидуальные занятия с педагогом и домашняя самостоятельная подготовка. Классные занятия заключаются в исполнении на фортепиано самостоятельно подготовленных партитур, а также в чтении с листа незнакомого произведения, учитывая индивидуальную подготовку учащихся. Изучить партитуру - значит правильно понять музыкальное содержание изучаемого произведения, выяснить роль и значение каждой оркестровой партии или солирующего инструмента, охватить произведение в целом. Для этого необходимо определить состав оркестра, разобрать структуру музыкального произведения, определить темы и другие элементы оркестровой фактуры.

На первых занятиях по чтению партитур необходимо выяснить специальную подготовку каждого учащегося: учащийся, приступающий к изучению данного предмета, должен удовлетворительно владеть фортепиано, уметь анализировать произведение с точки зрения его музыкального содержания и структуры, владеть знаниями, полученными по гармонии.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Самостоятельно можно научиться читать партитуры, но преподаватель должен установить ряд требований студенту для домашней работы. Обяза-

тельным условием в самостоятельной работе является фиксирование наличия транспонирующих инструментов в партитуре. Для этого на начальном этапе студенту можно пометить как-либо эти ноты, а ещё лучше партии домровых альтов, домры пикколо, контрабасов порекомендовать играть отдельно. Совсем не мешало бы для лучшего владения инструментом заняться читкой с листа, хотя бы перед игрой партитур. Ускорить процесс изучения пьесы нужно путём упрощения первоначального задания. Не простое проигрывание пьесы от начала до конца, а целеустремлённое и внимательное отношение к анализу произведения. Возможен и вариант расстановки аппликатуры в неудобных или сложных местах партитуры.

9. Перечень основной учебной литературы.

1. Чайкин Н. «Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов» (часть 1)
М., 1966г.
2. Иванов - Радкевич А. «Хрестоматия по дирижированию».