

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 СКТИИ

/ В. Х. Шарипов

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

МДК 01.03.02 Чтение оркестровых партитур
специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)

Оркестровые струнные инструменты

Квалификация выпускника: Артист, преподаватель.

Форма обучения - очная

г. Нальчик , 2023

Рабочая программа «Чтение оркестровых партитур» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
Оркестровые струнные инструменты

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

Разработчик -
СКГИИ

Жилач С.М., преподаватель ККИ

Эксперт -

Цалиев В.М.

Рабочая программа «Чтение оркестровых партитур» рекомендована на
заседании ПЦК Оркестровые струнные инструменты

Протокол № 1 от « 28 » августа 2023г.

Председатель ПЦК

Казанчева О.Х.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «Чтение оркестровых партитур».....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	20

Объём курса – 38 часов

Максимальная нагрузка – 57 часов

Самостоятельная работа – 19 часов

1. Паспорт рабочей программы

1.1. Цель и задачи курса.

Целью курса является практическая и теоретическая подготовка студента к профессиональной работе в качестве артиста в симфоническом оркестре.

Задачи курса.

Предмет «**Работа с оркестровыми партиями**» ставит следующие задачи:

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

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса.

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9 ; ПК 1.1 – 1.8

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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

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 условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

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 теоретические 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 симфонического 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 общих репетиций.

После прохождения курса учащиеся должны уметь:

- делать краткий устный разбор произведения с точки зрения содержания, средств выразительности, оркестровых функций;
- выразительно исполнять оркестровую партитуру, выполняя фразировку, чёткое голосоведение, нюансы;

1.3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Курс дисциплины «Работа с оркестровыми партиями» начинается в 7 семестре и заканчивается зачетом в 8 семестре.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

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

На зачете студент должен исполнить свою партию без ошибок в нужных темпах, ритмично, выполняя указанные нюансы, штрихи, фразировку в соответствии с авторским текстом

Для наиболее успешного изучения курса чтения оркестровых партий следует рекомендовать учащимся сделать необходимую для себя предварительную самоподготовку. Начинать её следует с проигрывания инструментальных партий, при котором участник ансамбля, привыкает следить за общим содержанием музыкального текста, звучанием партитуры.

После этого можно приступать к самостоятельному переложению сначала отрывков, а потом целого несложного произведения, написанного специально для оркестра или ансамбля струнных (смычковых) инструментов. 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. Выработывая такие навыки, следует начинать со знакомых произведений, так как в этом случае в сознании будут как бы оживать уже услышанные тембры и их сочетания.

Многочисленное 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.

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 без предварительного разучивания. Поэтому приобретение навыков чтения с листа считается важной задачей курса.

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

3.1. Учебно-Методическое и информационное обеспечение курса.

1. Гинзбург Л. Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика. М., 1975.
2. Ержемский Г. Дирижеру XXI века. СПб., 2007.
3. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство. М., 1991.
4. Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. СПб., 2000.
5. Фортунатов Ю.А. Лекции по истории оркестровых стилей М., 2004.
6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики М., 2007

Интернет ресурсы.

3.2. 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 «Оркестровые струнные инструменты» 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.

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.

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).

3.3. Методические рекомендации преподавателям.

Поставленные перед курсом «Работа с оркестровыми партиями» задачи служат основной цели воспитания оркестранта.

Занятия должны содействовать общему музыкальному развитию учащегося, расширять знание в области репертуара, знакомить с лучшими партитурами классиков симфонического оркестра и способствовать развитию внутреннего слуха.

Формой работы являются индивидуальные занятия с педагогом и домашняя самостоятельная подготовка. Классные занятия заключаются в исполнении самостоятельно подготовленных партий и 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.

3.4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: - углубленное изучение оркестровых партий, что предполагает точное исполнение всех авторских указаний; расстановку аппликатуры; проработку трудных мест партии в замедленных темпах; - прослушивание (просмотр) произведений, включенных в программу, в аудио и видеозаписях. В процессе прослушивания (просмотра) студент должен обращать внимание на все детали выразительности исполнения: темпы, динамику, штрихи и пр.; - в процессе углубленного освоения данного предмета необходимо изучение литературы о композиторах, исполняемых сочинениях, стилях, жанрах и др.

3.5. Перечень основной учебной литературы.

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 «Ромео 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

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции	Показатели оценки результата	Форма контроля и оценивания <i>Заполняется в соответствии с разделом 4 УД</i>
Уметь:		
У 1. Читать с листа музыкальные произведения.	Умение грамотно читать с листа музыкальные произведения.	Оркестровое исполнение программы
У 2. Использовать технические	Владение техническими	Оркестровое

навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста.	навыками и приемами, средствами художественной выразительности для грамотной интерпретации и исполнения нотного текста.	исполнение программы
У 3. Психо-физиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы.	Умение психо-физиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы.	Оркестровое исполнение программы
У 4. Использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения.	Умение использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения.	Оркестровое исполнение программы
У 5. Применять теоретические знания в исполнительской деятельности.	Уметь применять теоретические знания в исполнительской деятельности.	Оркестровое исполнение программы
У 6. Слышать все партии в ансамблях различных составов	Уметь слышать все партии в ансамблях различных составов	Оркестровое исполнение программы
У 7 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;	Уметь согласовывать и договариваться о своих исполнительских намерениях и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле.	Оркестровое исполнение программы
У 8. Работать в составе симфонического оркестра	Уметь работать в составе симфонического оркестра	Оркестровое исполнение программы
У 9. использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;	Уметь использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;	Оркестровое исполнение программы
Знать:		
3.1. Сольный репертуар, включающий произведения основных жанров симфонической музыки;	Сольный репертуар, включающий произведения основных жанров симфонической музыки;	Оркестровое исполнение программы
3 2. Репертуар для различных составов;	Знать репертуар для различных составов;	Оркестровое исполнение программы
3 3. Художественно-исполнительские возможности инструмента.	Владеть художественно-исполнительскими возможностями инструмента.	Оркестровое исполнение программы
3 4. Основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте.	Знать основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте.	Оркестровое исполнение программы

3 5. Закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента.	Знать закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента.	Оркестровое исполнение программы
3 6. Профессиональную терминологию.	Знать и владеть профессиональной терминологией.	Оркестровое исполнение программы