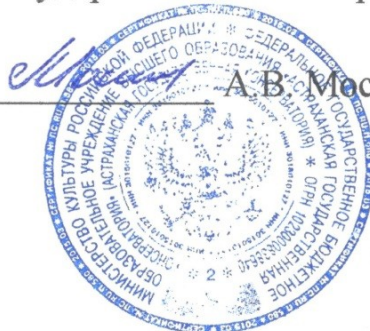

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра струнных инструментов

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А. В. Мостыканов

Рабочая программа дисциплины
«Изучение оркестровых трудностей»

По специальности:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(уровень специалитета)

Специализация №3: «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»

Астрахань

2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Приложение

Методические рекомендации

Репертуарные списки

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Изучение оркестровых трудностей» – привить студентам прочные специфические навыки освоения оркестровых партий в условиях коллективного музицирования, необходимые для профессиональной деятельности, а также содействовать их общему комплексному музыкально-эстетическому воспитанию и духовному развитию, выработке у них стремления к самосовершенствованию. Кроме того, данный курс призван способствовать приданию системного характера формированию выпускников как специалистов широкого профиля на уровне современных требований.

Задача курса оркестровых трудностей – облегчить музыканту процесс вхождения в специфику оркестровой игры, которая по некоторым своим особенностям, отличается от сольного исполнительства. Конечно, курс не может заменить практику, но он послужит хорошим подспорьем в дальнейшей работе музыканта в камерном или симфоническом коллективе.

Задачи дисциплины – научить студентов:

- уверенно и осознанно играть свою оркестровую партию адекватно художественным замыслом;
- умело применять различные способы музыкальной выразительности для достижения творческих результатов в составе оркестра;
- особенностям исполнения той или иной оркестровой партии в произведениях различных;
- приобрести определенный опыт чтения нот с листа;
- достичь стабильной психологической устойчивости и соблюдения необходимой дисциплины при исполнении оркестровых партий.

Представленный курс оркестровых трудностей для камерного и симфонического оркестров (партии скрипки и альты) направлен на формирование основных навыков:

- гибкую интонацию,
- ритм,
- разнообразие штрихов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</p>
	<p><i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p>
	<p><i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>
<p>ПКО-1 Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p><i>Знать:</i> — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности.</p>
<p><i>Уметь:</i> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента.</p>	
<p><i>Владеть:</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.</p>	

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 504 часов, аудиторная работа - 144 часа, самостоятельная работа – 360 часов. Время изучения - 1-8 семестры.

Занятия по дисциплине проходят в форме практических занятий по 1 часу в неделю. Формы контроля: 2,5 семестры – экзамен; 7,8 семестры – зачеты.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1	Произведения зарубежных композиторов. Симфонии; кантаты для хора, солистов и оркестра, произведения для солистов и оркестра	72
2	Произведения русских композиторов. Симфонии; кантаты для хора, солистов и оркестра, произведения для солистов и оркестра	18
3	Произведения советских композиторов. Симфонии; кантаты для хора, солистов и оркестра, произведения для солистов и оркестра	18
4	Произведения композиторов XXI века. Симфонии; кантаты для хора, солистов и оркестра, произведения для солистов и оркестра	18
5	Произведения региональных композиторов (Астрахань, Элиста). Симфонии; кантаты для хора, солистов и оркестра, произведения для солистов и оркестра	18
	Всего	144

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Формой промежуточной аттестации является участие студентов в концертах в составе симфонических и камерных оркестрах.

Критерии оценок

Оценка *«отлично»* предполагает блестящее знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка *«хорошо»* предполагает достаточное знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка *«удовлетворительно»* предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка *«неудовлетворительно»* характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля *«Зачтено»* ставится, если студент в полном объёме владеет историческим, теоретическим материалом по изучаемой дисциплине; показывает хорошее знание оригинального скрипичного репертуара.

Форма контроля *«Не зачтено»* ставится если студент не владеет историческим, теоретическим материалом по изучаемой дисциплине.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В большом концертном зале проводятся репетиции оркестра, индивидуальные занятия проходят в классе №14.

Большой зал (300 мест) - Концертные рояли 2 шт. – Steinway

Аудитория №14 оснащена: Рояль «Петроф» - 1 шт., стул – 9 шт., шкаф для документов – 2 шт., стол – 1 шт., пульт – 5 шт., шкаф для инструментов – 3 шт., отбойники – 4 шт., банкетка малая – 1 шт., Пианино – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Денисов, А.В. Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др [Электронный ресурс] / А.В. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69644>. — Загл. с экрана.

2. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.
3. Тарасов, Л.М. Артуро Тосканини, великий маэстро [Электронный ресурс] / Л.М. Тарасов, И.Г. Константинова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 640 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1980>. — Загл. с экрана.
4. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Шабунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107070>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издание 4-е, переработанное и дополненное [Электронный ресурс] / Л. Ауэр. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2839>. — Загл. с экрана.
2. Гинзбург, Л. С. История виолончельного искусства [Текст] : методические очерки / Л. С. Гинзбург. — Москва : Музыка, 1978. — 447 с.
3. Как исполнять импрессионистов [Текст] / Сост., вступ. ст. О.Невской. — Москва: Классика- XXI, 2008. — 140 с., нот. — (Мастер-класс).
4. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.
5. *Корыхалова, Н.П.* Увидеть в нотном тексте... [Текст]: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они) /Н.П.Корыхалова. — Санкт-Петербург: Композитор, 2008.- 256 с., нот.

6. *Либерман, М.* Культура скрипичного тона [Текст] : Теория и практика / М. Либерман, М. Берлянчик. - М. : Музыка, 2011. - 272 с. : нот., ил. - ISBN 978-5-7140-1211-2 : 516-51.
7. Михно А.В. Джованни Ботезини. Жизнь и творчество (1821-1889). А.В. Михно – Москва: Музыка, 2008.- 191.
8. *Рабинович, Д.А.* Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 208 с., нот. – (Мастер-класс).
9. Раков Л. История контрабасового искусства. Москва, Издательский Дом «Композитор», 2004.
10. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91270>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Изучение оркестровых трудностей - является творческой лабораторией, где педагог осуществляет авторскую работу со студентами, воспитывая и развивая индивидуальность и прививая совместные навыки музицирования.

Средства педагогической работы – индивидуальные методики и соответствующий подбор репертуара.

Каждый урок строится по свободной схеме, оптимальный для студентов в данный момент учебного процесса.

Главная цель каждого урока – воспитывать образное понимание музыки и способам ее передачи слушателям, передавать ученику накопленный исполнительский опыт.

В начале урока желательно не останавливать исполнителей замечаниями и поправками.

Анализ качества исполненного сочинения должен быть проведен совместно со студентами, при этом сохраняя баланс положительного и отрицательного. Психологический фон и атмосфера репетиций должен настраивать студентов на продуктивную работу не сковывая их инициативы.

Основная часть урока заключается в непосредственной работе над интерпретацией музыкального сочинения. Здесь могут присутствовать разные направления в зависимости от конкретной задачи, но необходимо учитывать главное – не разделять работу над технической и художественной составляющей, т.к. оба направления взаимозависимы и взаимообусловлены. В то же время педагог может сфокусировать внимание исполнителей на решение отдельной проблемы – интонации, штриха, ансамблевого единства и т.д. Выделение конкретной задачи позволяет внимательно и многосторонне изучить проблему, найти нужное решение.

Система урока в период подготовки к концертному выступлению может существенно меняться. Необходимо активизировать навык исполнения на публике в обстановке повышенной ответственности.

Успех работы зависит от продуманного плана и высокого качества системы уроков. Важно умение педагога создать творческую атмосферу, разбудить инициативу студентов.

Опыт выдающихся музыкантов свидетельствует о целесообразности в большинстве случаев уменьшить интенсивность занятий в предконцертном

периоде, о необходимости выбора оптимального игрового и внеигрового режима в соответствии с индивидуальными особенностями исполнителей их опыта, тренированности и т.п.

Несмотря на многообразие форм настройки исполнителей, существуют некоторые общие закономерности, фазы ситуативной подготовки. Для первой характерна «общая» сосредоточенность внимания, мобилизация сознания в связи с установкой на предстоящую деятельность. Исполнители могут представить форму, структуру, характер, наиболее важные фрагменты произведения. Благодаря тренирующей функции представлений создается необходимый эмоциональный фон как предпосылка формирования состояния творческого вдохновения – второй фазе, когда сознание направлено на определение момента окончательной готовности к началу исполнения.

Резюмируя сказанное выше, выделим этапы психологической подготовки к публичному выступлению:

- первый этап предварительной подготовки, заключается в формировании решения готовиться к публичному выступлению на основе осмысления информации о предстоящем концерте и самооценки уровня подготовки;
- второй этап основной подготовки: работа над программой, формирование положительной мотивации, творческой увлеченности программой, уверенности в реализации творческих устремлений, планирование и организация занятий с установкой создания в связи с предполагаемыми условиями выступления;
- третий этап непосредственной подготовки, связанный с предконцертным периодом: программирование деятельности в условиях предстоящего выступления;
- репетиции, формирование оптимального предконцертного психического состояния;

- четвертый этап подготовки заключается в создании психологической готовности к исполнению конкретного музыкального произведения в максимальном сосредоточении внимание музыкантов на предстоящем выступлении.

Каждый из этапов подготовки имеет свои особенности, обусловленными поставленными задачами, средствами и приемами их решения, однако общей задачей на всех этапах является формирование состояния психологической готовности музыкантов-исполнителей к концертному выступлению.

Репертуарные списки

Произведения зарубежных композиторов

1. Барток Б. Симфоническая поэма «Кошут», Концерт для оркестра
2. Бах И. С. Бранденбургские концерты
3. Берлиоз Г. Симфонии фантастические. Увертюры: «Король Лир», «Корсар», «Веверлей»
4. Бетховен Л. Симфонии. Увертюры: «Кориолан», «Леонора»
5. Бизе Ж. Симфония до мажор Увертюра и антракт к опере «Кармен»
6. Брамс И. Симфонии Увертюры: «Академическая», «Трагическая»
Вариации на тему Гайдна
7. Бриттен В. Вариации и fuga на тему Перселла. Вариации на тему Франка Бриджа
8. Брукнер А. Симфонии
9. Вагнер Р. Увертюры, вступления и оркестровые фрагменты из опер
10. Вебер К. Увертюры к операм «Оберон», «Эврианта», «Волшебный стрелок»
11. Вивальди А. Концертигросси. Симфонии до и соль мажор
12. Гайдн И. Симфонии. Увертюры, дивертисменты
13. Гендель Г. «Музыка на воде»
14. Григ Э. Все произведения для оркестра

15. Дворжак А. Симфония №2, 7, 8, 9. Увертюры. Симфонические поэмы
16. Дебюсси К. Ноктюрны. Послеполуденный отдых Фавна
17. Корелли А. Кончертигросси
18. ист Ф. Симфония «Фауст». Симфонические поэмы. Мефисто-вальс, рапсодии
19. Малер Г. Симфония № 1
20. Мендельсон Ф. Симфонии № 3,4, Увертюры: «Фингалова пещера», «РюиБлаз»
21. Моцарт В. Симфонии № 35,36,38,39,40,41. Увертюры к операм
22. Онеггер А. «Прелюд, ариозо и фугетта на тему ВАСН». Сказание об играх мира
23. Равель М. Альборада Болеро
24. Свенсен Ю. Увертюра «Парижский карнавал». Норвежская рапсодия
25. Сен-Санс К. Симфония № 3
26. Сибелиус Я. Симфонии № 1, 2 Четыре легенды
27. Скрябин А. Симфоническая поэма «Мечты»
28. Сметана Б. Цикл симфонических поэм «Моя Родина», Увертюра и танцы из оперы «Проданная невеста»
29. Стравинский И. Сюиты №1, 2
30. Франк С. Симфония ре минор
31. Хиндемит П. Симфония «Художник Матис», Симфонические метаморфозы на темы Вебера
32. Шуберт Ф. Симфонии
33. Шуман Р. Симфонии, Увертюра «Манфред»
34. Яначек Л. Симфоническая рапсодия, «Тарас Бульба», Латышские танцы

Произведения русских композиторов

1. Балакирев М. Симфоническая поэма «Русь», Восточная фантазия «Исламей»
2. Бородин А. Симфонии. Увертюра и танцы из оперы «Князь Игорь»

3. Глазунов А. Симфонии. Симфоническая поэма «Стенька Разин», Фрагменты из балета «Времена года», Фрагменты из балета «Раймонда»
4. Глинка М. Произведения для симфонического оркестра, Увертюры и танцы из опер «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» «Вальс-фантазия»
5. Калинин Вас. Симфония № 1
6. Мусоргский М. «Картинки с выставки» (оркестровка Равеля), «Рассвет на Москве-реке», Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
7. Рахманинов С. Симфонии, Симфонические танцы, Танцы из оперы «Алеко», Симфоническая поэма «Остров мертвых», Фантазия «Утес»
8. Римский- Корсаков Н. Сюита «Шехерезада», Увертюры к операм «Майская ночь», «Царская невеста», «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», Испанское каприччио, Музыкальная картинка «Садко»
9. Скрябин А. Симфонии, Поэма экстаза, Симфоническая поэма «Мечты»
10. Стравинский И. Балетные сюиты «Жар-птица», «Поцелуй Феи», «Петрушка», Сюиты № 1,2
11. Танеев С. Симфония №4
12. Чайковский П. Симфония «Манфред», увертюры-фантазии, «Ромео и Джульетта», «Гамлет», Симфонические фантазии «Франческо да Римини», «Спящая красавица», Торжественная увертюра «1812», Серенада для струнного оркестра, Славянский марш

Произведения советских композиторов

1. Амиров Ф. Лизгамы
2. Арутюнян А. Праздничная увертюра
3. Баланчивадзе С. Симфония №1
4. Баласанян С. Сюита из балета «Лейла и Меджнун»
5. Галынин Г. Сюита для струнного оркестра
6. Дунаевский И. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»

7. Кабалевский Д. Сюита из оперы «Кола Брюньон», Увертюра к опере «Семья Тараса»
8. Капп Э. Сюита «Таллинские картинки»
9. Караев К. Симфоническая сюита «Тропою гнома»
10. Лятошинский Б. Симфоническая поэма «Воссоединение»
11. Мясковский Н. Симфонии, Симфониетты №1,2
12. Пейко Н. Симфонии №2,3,8, Симфоническая баллада
13. Прокофьев С. Симфонии №1,5,7, Сюиты из опер и балетов, Симфоническая сказка «Петя и волк»
14. Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А., Пушкина «Метель»
15. Слонимский С. Карнавальная увертюра
16. Тактакишвили О. Симфоническая поэма «Мцыри»
17. Хачатурян А. Симфонии №1,2, Сюиты из балетов «Гаяне», «Спартак», Вальс из музыки к драме «Маскарад»
18. Хренников Т. Симфонии
19. Чайковский Б. Фантазия на русские темы
20. Шостакович Д. Симфонии №2,3,4,8,12-14, Сюита из музыки к кинофильму «Гамлет», Праздничная увертюра
21. Щедрин Р. Симфония №1, «Озорные частушки», Кармен-сюита, Сюита из балета «Конек-Горбунок»

Произведения региональных композиторов (Астрахань, Элиста)

1. Ключарев А. Сюита на темы народов Поволжья
2. Плиев Х. Осетинский танец
3. Чонкушов П. Калмыцкая сюита

Предложенный репертуарный список по дисциплине «Изучение оркестровых трудностей» содержит наиболее значимые в практике

произведения русских и зарубежных композиторов, а также произведения композиторов региона.

Главной задачей наставников является стимулирование направленности студента-личности к индивидуальной потребности достижения мастерства, к пониманию различий специфики сольного и оркестрового исполнительства, включению перспективного качества компенсационной системы формирования и развития недостающих компонентов дарования, что даётся уже самой формой некоторой «безответственности» (по определению В. Ю. Григорьева), которая возникает при выполнении заведомо невозможного на данном этапе уровня исполнения. Развитию навыка оркестровой игры уделяется внимание и в классах специальности, квартета, камерного ансамбля, но изучение оркестровых партий в большей степени воспитывает умение сосредотачиваться не только в эмоционально-игровом состоянии, но и включать ассоциативно-образное мышления для воссоздания характера музыкального произведения по одному голосу при безусловном подчинении ритмическому началу, жизненной пульсации исполняемого образного музыкального материала, что представляет известную проблему для струнников.