

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. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация
«Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель»

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

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является развитие у студентов навыков беглого чтения нотного текста, расширение репертуара, развитие художественного чтения нотного текста, вкуса, чувства стиля исполняемых партий.

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 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 7 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение пяти семестров (4-7 семестры).

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	7	252	7	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		182		

* В том числе экзамены: 36 час.

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость		252	9	

Аудиторные занятия	7	15		
Самостоятельная работа*		237		

* 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 трудностей				
1	Особенности начальных репетиций. Читка с листа и выявление оркестровых трудностей. Детальная проработка произведений программы	4	17	45	
2	Работа над динамикой и темпами	5	17	45	
3	Работа над штрихами, фразировкой, формой	6	18	46	
4	Работа над аккомпанементом	7	18	46	Экзамен
	Итого 252**		70	182*	

* В том числе экзамены: 36 час.

** в том числе контактная работа – 88 ч. – подготовка к лекциям, экзамену, реферату, докладу.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Изучение оркестровых трудностей				
1	Особенности начальных репетиций. Читка с листа и выявление оркестровых трудностей. Детальная проработка произведений программы	7	3	59	
2	Работа над динамикой и темпами	7	2	59	

3	Работа над штрихами, фразировкой, формой	8	6	59	
4	Работа над аккомпанементом	9	4	60	Экзамен
	Итого 252**		15	237*	

* В том числе экзамены: 36 час.

** в том числе контактная работа – 15 ч. – подготовка к лекциям, экзамену, реферату, докладу.

Содержание дисциплины

Тема 1

Особенности начальных репетиций. Читка с листа и выявление оркестровых трудностей. Знакомство с нотным текстом исполняемого произведения. Выявление возможных трудностей. Позиционирование задач изучения партии, выбор вспомогательного материала.

Тема 2

Детальная проработка произведений программы. Тщательная проработка всех элементов музыкальной выразительности и текстовой сложности. Дробление текста произведения на эпизоды.

Тема 3

Работа над динамикой и темпами. Работа над точностью исполнения авторских нюансов, всех видов акцентов и пр. Работа в замедленных темпах. Уточнение темповых соотношений, агогических условностей.

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 – мелкогрупповое занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – мелкогрупповые 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 объем 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 изучения данной дисциплины необходим доступ к наибольшему количеству образцов музыки различных направлений, а также методической и исследовательской литературы. Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении произведений разных стилей и жанров музыки, а также обеспечение соответствующего уровня технической подготовки. В основу положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые решением кафедры «требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в институт, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

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.

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.

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;

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 способы, принципы организации и планирования учебного процесса, использовать основные формы проведения занятий с учащимися на разных этапах обучения в секторе педпрактики;
- изучать понятийный аппарат современной теории и применять теоретические знания в практической работе;
- участвовать в коллективных обсуждениях открытых уроков, мастер-классах ведущих преподавателей вузов, посетивших СКГИИ в рамках проведения повышения квалификации;
- учиться работать со специальной литературой, реферировать, составлять план-конспект, оформлять необходимую документацию;

- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы
- учиться самостоятельно работать с авторским текстом;
- стараться овладевать элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений;
- развивать понимание содержательного контекста произведения;
- усваивать навыки сравнительного анализа интерпретаций;
- овладевать мастерством аргументации, обобщения и изложения методического материала, собственных выводов и предложений в форме статьи, реферата, научно-методической работы.

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 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.).

В СРС педагогу важно увидеть, какие профессиональные навыки прочно усвоены студентом в ходе предыдущего обучения, а в чем он недостаточно подготовлен. Намечить пути его развития, преодолеть психологический барьер перехода к иным, более серьезным требованиям – все это задачи, встающие перед педагогом после первых встреч со студентом на уроке и требующие скорейшего разрешения.

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

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

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа.

«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.

«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

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:

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. Шедрин. «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 – грессо 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», Стремона (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 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

Цалиев В.М