Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра духовых и ударных инструментов

Рабочая программа дисциплины

ОРКЕСТРОВЫЕ ТРУДНОСТИ

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация «Магистр»

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Профиль подготовки: Оркестровые духовые и ударные инструменты)

Автор-составитель: и.о. доцента кафедры духовых и ударных инструментов К.С. Серков

Рецензент: профессор В.П. Лузин

Редактор: специалист по учебно-методической работе М.Ю. Смирнова

I. **Организационно-методический раздел**

Рабочая программа дисциплины «Оркестровые трудности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Профиль подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты») с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов. Данная программа является авторской, она построена на основе многолетнего опыта ансамблевой и оркестровой игры, педагогической работы.

Аннотация курса. Дисциплина «Оркестровые трудности» входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения данной дисциплины – 10 ЗЕТ (360 часов), аудиторная работа – 64 часа, самостоятельная работа – 294 часов, контроль – 2 часа, время изучения – 1–4 семестры. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – подготовка исполнителей на оркестровых духовых и ударных инструментах к высокопрофессиональной деятельности в качестве артистов оркестра.

В число *задач* курса входят:

- овладение навыками оркестровой игры (умение творчески применять рациональные инструментальные приемы в произведениях различной жанрово-стилевой направленности, изучение различных типов оркестровой фактуры);
- ознакомление с наиболее сложными фрагментами репертуарных оркестровых произведений;
- развитие самостоятельности музыкально-образного мышления, глубокого понимания стилевых особенностей исполняемых фрагментов оркестровых произведений, умения предложить индивидуальное прочтение в рамках образной сферы музыкального произведения;
- изучение особенностей нотной записи оркестровых партий различных эпох и стилей, в особенности нетрадиционных типов нотации XX-XXI вв.
- развитие навыка свободного чтения с листа при коллективном музицировании.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общепрофессиональными и обязательно профессиональными компетенциями (**ОПК, ПКО**):

ОПК 1. Способен применять	Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности;

музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	– основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектонических структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
	Уметь: – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания;
	Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминолексикой; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	- XXI вв.;
	Уметь: – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов	Знать: – технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО - 2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина «Оркестровые трудности» в кругу других дисциплин обязательной части (Ансамбль, Оркестровый класс) имеет большое значение в формировании творческих навыков оркестрового исполнительства, в профессиональной подготовке будущих артистов оркестра.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине носят практический характер. Для того чтобы теснее связать работу в специальном классе с практическими задачами оркестрового исполнительства, рекомендуется

систематически знакомиться с оркестровыми трудностями симфонического, оперного и балетного репертуара. Одним из требований, предъявляемых студенту-оркестранту, является умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте. Поэтому необходимо систематически и последовательно воспитывать навыки чтения с листа, что очень важно для предстоящей работы в оркестровых коллективах, а также для ознакомления с значительным объемом музыкальной литературы. Также большое значение имеет самостоятельная работа студента, которая должна подготавливать его к возможным практическим ситуациям при занятиях в оркестровом классе, ансамбле и индивидуальных занятиях по специальному инструменту.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Требования к минимуму содержания по дисциплине

(основные дидактические единицы)

Продолжение работы, проводившейся при обучении студентов на бакалавриате по изучению произведений разных стилей и жанров, уделяя особое внимание произведениям авторов XX-XXI веков. Развитие и совершенствование профессиональных навыков музыканта, формирование его творческой личности, художественных и исполнительских принципов, самостоятельности мышления.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Работа над оркестровыми трудностями симфонической и концертной музыки

Особенности работы над партиями своего инструмента в произведениях симфонической и концертной музыки. Музыкально-языковые и стилистические особенности произведений композиторов XVIII-XXI веков. Оркестровая и концертная музыка Л. Бетховена, И. Брамса, Г. Малера, А. Брукнера, Р. Штрауса, П. Хиндемита, П. Чайковского, А.Скрябина, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке, С. Губайдулиной и др.

Практическая работа в классе. Работа над интонацией и ритмом. Вступления и снятия, унисонные фрагменты и индивидуальные, сольные реплики. Решение технических и художественно-выразительных задач. Педальные фрагменты партий. Чтение с листа. Слуховой контроль за процессом исполнения, соблюдение художественно-стилистических особенностей оригинала.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание оркестровых партий. Прослушивание оркестровых сочинений с последующим анализом партии.

В результате изучения раздела №1 студент должен:

- знать основной репертуар произведений инструментальной музыки;
- уметь подобрать удобную аппликатуру и штрихи к исполнению партии;
- владеть навыками чтения с листа оркестровой партии.

Раздел 2. Работа над оркестровыми трудностями оперной и балетной музыки.

Особенности работы над партиями своего инструмента в произведениях оперной и балетной музыки. Музыкально-языковые и стилистические особенности произведений композиторов XVIII-XXI веков. Оперная и балетная музыка В. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, А.Берга, Ф. Гласса, М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, Л. Десятникова и др.

Практическая работа в классе. Работа над интонацией и ритмом. Вступления и снятия, унисонные фрагменты и индивидуальные, сольные реплики. Решение технических и художественно-выразительных задач. Педальные фрагменты партий. Чтение с листа. Слуховой контроль за процессом исполнения, соблюдение художественно-стилистических особенностей оригинала.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание фрагментов партий. Прослушивание фрагментов опер и балетов с последующим анализом партии.

В результате изучения раздела №2 студент должен:

- знать основной репертуар произведений оперной и балетной музыки;
- уметь подобрать удобную аппликатуру и штрихи к исполнению партии;
- владеть навыками чтения с листа оркестровой партии.

Раздел 3. Групповые репетиции для подготовки концертных программ студенческого симфонического оркестра НГК.

Подготовка группами деревянных духовых и мундштучных инструментов к общим репетициям произведений, включенных в концертные программы студенческого симфонического оркестра НГК в текущем учебном году под руководством ответственных за эту работу педагогов кафедры. Исполнители на ударных инструментах проводят аналогичные репетиции под руководством педагога по специальности.

Практическая работа в классе. Работа над интонацией и ритмом. Вступления и снятия, унисонные фрагменты и индивидуальные, сольные реплики. Решение технических и художественно-выразительных задач. Педальные фрагменты партий. Чтение с листа. Слуховой контроль за процессом исполнения, соблюдение художественно-стилистических особенностей оригинала.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание фрагментов партий. Прослушивание исполняемых произведений с последующим анализом партии.

В результате изучения раздела №3 студент должен:

- знать особенности и функции своей партии в контексте общего звучания;
- уметь преодолевать возникающие сложности при исполнении партии;
- владеть навыками анализа и корректировки своего исполнения.

III. Распределение часов курса по темам и видам работы

№№	Наименование раздела	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия	Кол-во часов на самостоятельную работу
			практические	
1 курс				
1.	Работа над оркестровыми трудностями симфонической и концертной музыки	29	6	23
2.	Работа над оркестровыми трудностями оперной и балетной музыки	29	6	23
3.	Групповые репетиции для подготовки концертных программ студенческого симфонического оркестра НГК	121	21	100
4.	Контроль	1	–	–
	Итого за год	**180**	**33**	**146**
2 курс				
1.	Работа над оркестровыми трудностями симфонической и концертной музыки	25	5	20
2.	Работа над оркестровыми трудностями оперной и балетной музыки	25	5	20
3.	Групповые репетиции для подготовки концертных программ студенческого симфонического оркестра НГК	129	21	108
4.	Контроль	1	–	–
	Итого за год	**180**	**31**	**148**
	ИТОГО	**360**	**64**	**294**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Профиль подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты») по дисциплине «Оркестровые трудности» по итогам текущей работы в конце 1 и 3 семестров проводятся недифференцированные зачеты, в конце 2 и 4 семестров проводятся дифференцированные зачеты.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Оркестровые трудности: для валторны. Отрывки из произведений советских композиторов Т. I. Сост. Н.Дульский М., 1962.
2. Оркестровые трудности: для гобоя. Зарубежная классика. Вып. I. Сост. Н. Солодуев М., 1960.
3. Оркестровые трудности: для кларнета. Отрывки из опер. Сост. А. Семенов. М., 1954.
4. Оркестровые трудности: для кларнета. Отрывки из симфонических произведений. Сост. А. Семенов М., 1954.
5. Оркестровые трудности: для кларнета. Отрывки из опер Н. Римского-Корсакова. Сост. А. Пресман. Тетр. 2-6. М., 1957, М., 1961, М., 1963.
6. Оркестровые трудности: для кларнета. Тетр. 2-3. П. Чайковский. Отрывки из симфонических произведений. Сост. А. Штарк М., 1952, М., 1953.
7. Оркестровые трудности: для кларнета из произведений А.Скрябина. Сост. М. Шапошников. М., 1972.
8. Оркестровые трудности: для ксилофона. Т. 1. Сост. В. Штейман М., 1956.
9. Оркестровые трудности: для тромбона. Вып. 1-5. Сост. В. Григорьев М.-Л. 1951, 1952, 1953, 1958, 1961.
10. Оркестровые трудности: для тромбона. Сост. Ш. Шакиров Н.Новгород, 2001.
11. Платонов Н.И. Оркестровые трудности для флейты М., 1946.
12. Оркестровые трудности: для флейты. Отрывки из балетов П. Чайковского и А. Глазунова. Сост. Г. Мадатов М., 1955.
13. Оркестровые трудности: для флейты Т. 3. Сост. Б. Тризно. М.-Л., 1965.
14. Штраус Р. Оркестровые трудности для флейты. Лейпциг Б.Г.

Учебные пособия

1. Аудио- и видео- записи произведений симфонической оперной и балетной музыки в исполнении известных оркестровых коллективов (фонотека).

2. Видеозаписи концертов симфонических оркестров НГК (фонотека).
3. Ноты произведений композиторов различных эпох (библиотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

В соответствии с поставленными задачами учебный процесс на занятиях по оркестровым трудностям должен строиться на сбалансированном сочетании работы в классе и самостоятельной работы студентов. В связи с большим объемом нотного материала занятия оркестровыми трудностями следует проводить с тенденцией к постепенному наращиванию количества заданий и их

сложности. Необходимо на каждом занятии чередовать игру по нотам со чтением с листа, используя для этого как собственно специализированную литературу по оркестровым трудностям, так и нотные партитуры. Такая работа очень важна для подготовки исполнителей к их последующей профессиональной деятельности в оркестровых коллективах разного типа. Не следует забывать и том, что подобная работа в классе помогает студентам лучше освоить музыкальную литературу различных стилистических направлений и жанров, расширить свой кругозор и общие эстетические представления о музыкальном искусстве.

Самостоятельная работа студентов — еще одна важная составляющая учебного курса. В ней проявляются навыки грамотного овладения техникой игры на инструменте, точность расстановки штрихов и аппликатуры, особенности интонирования. На занятиях в классе педагог должен умело и четко скорректировать самостоятельно подготовленный студентом материал, указать возможные варианты игры, аппликатуры, штрихов. Обратить внимания на вступления и снятия.

При составлении учебных планов следует учитывать индивидуальные особенности студентов. Круг изучаемых произведений не следует ограничивать установленным минимумом. Материал курса целесообразно разделять по жанрам и историко-стилевому принципу, очерчивая параметры курса по следующим направлениям: отечественная симфоническая музыка, отечественная оперная и балетная музыка, зарубежная симфоническая музыка, зарубежная оперная и балетная музыка. Особое внимание следует уделять произведениям, созданным в конце XX – начале XXI веков, внимательному изучению способов современной нотации, а также смысловым и стилевым особенностям современной музыки.

Методические указания для студентов

Организация учебного процесса требует от студентов четкости, собранности, внимания, от этого во многом зависит успешность усвоения материала. При выполнении того или иного задания необходимо внимательно слушать объяснение педагога, чтобы наиболее адекватно и профессионально решать те или иные учебные задачи.

При подготовке того или иного фрагмента партитуры обращать внимание на интонацию и ритм, ладовые, метроритмические особенности, учитывая историко-стилевой фактов. В самостоятельной работе необходимо стремиться понять контекст исполняемого фрагмента, подобрать удобную аппликатуру, расставить штрихи, сопоставляя их с редакторскими указаниями (если такие имеются). Следует также обращать внимание на фактурные условия, регистровый фактор, координируя силу звука. При чтении с листа смотреть вперед, стараясь схватить главные особенности нотного текста. Желательно при этом не останавливаться.

При игре по партитуре обращать внимание на оркестровый контекст, партии однотипных, родственных инструментов, а также партии других

оркестровых групп. В сольных фрагментах уделить большее внимание художественно-выразительным задачам. В самостоятельной работе стремиться как можно более точно воспроизводить нотный текст.

Отдельным видом самостоятельной работы следует считать прослушивание с партитурой исполняемых произведений в записях ведущих мировых оркестров и дирижеров прошлого и настоящего, анализируя и сопоставляя их индивидуальную исполнительскую манеру и особенности трактовки содержания и стиля музыкального сочинения.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Просторная аудитория с хорошим освещением и пультом для нот. Наличие нотной литературы, аудио- и видеозаписей оркестровой музыки.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.