

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич

Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 23.09.2023 11:13:09

Министерство культуры Российской Федерации

Уникальный программный ключ:

4c4c8f49ce8b1e11f8te1d3feffff6da8207f7d14

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

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки Оркестровые духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон,
валторна, туба, саксофон, ударные инструменты)

Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.

Руководитель творческого коллектива

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.

Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 53.03.02
Музыкально-инструментальное
искусство (профиль Оркестровые
духовые и ударные инструменты)

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

Рецензент: профессор В.П. Лузин

Редактор: начальник методического отдела 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 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, 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 – 8 ЗЕТ (288 часов), аудиторная работа – 130 часов, самостоятельная работа – 154 часов, контроль – 4 часа. время изучения – 1-8 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);
- ознакомление с наиболее сложными фрагментами репертуарных оркестровых произведений;
- развитие самостоятельности музыкально-образного мышления, глубокого понимания стилевых особенностей исполняемых фрагментов оркестровых произведений;
- изучение особенностей нотной записи оркестровых партий различных эпох и стилей.
- развитие навыка свободного чтения с листа при коллективном музикации.

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

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения,	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным
--	--

записанные традиционными видами нотации	<p>произведением;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
ПК-2. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства; <p>Уметь:</p>

творческих мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> – формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта; <p style="margin-top: 5px;">Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.
------------------------	--

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина «Оркестровые трудности» в кругу других дисциплин (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)

Изучение произведений разных стилей, жанров, включая сочинения композиторов-классиков, романтиков, современных авторов. 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-XX веков. Оркестровая и

концертная музыка Л. Бетховена, И. Брамса, П. Чайковского, С. Танеева, С. Прокофьева, Д. Шостаковича 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-XX веков. Оперная и балетная музыка В. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина 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.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Симфоническая и концертная музыка

Глинка М.И. «Арагонская хота»

«Вальс-фантазия»

«Ночь в Мадриде»

Чайковский П.И. Симфонии №№ 1-6

Симфония «Манфред»

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

Фантазия «Франческа да Римини»

«В бурю»

Концерты №№ 1-3 для фортепиано с оркестром

Концерт для скрипки с оркестром

Прокофьев С. Симфонии №№ 1-7

Концерты №№ 1-5 для фортепиано с оркестром

Концерты №№ 1-2 для скрипки с оркестром

Симфония-концерт для виолончели с оркестром

Шостакович Д.Д. Симфонии №№ 1-15

Концерты №№ 1-2 для скрипки с оркестром

Концерты №№ 1-2 для виолончели с оркестром

Бетховен Л.В. Симфонии №№ 1-9

Концерты №№ 1-5 для фортепиано с оркестром

Брамс Й. Симфонии №№ 1-4

Концерты №№ 1-2 для фортепиано с оркестром

Концерт для скрипки с оркестром

Брукнер А. Симфонии №№ 1-9

12 Лондонских симфоний

6 Парижских симфоний

«прощальная симфония»

Моцарт В.А. Симфонии №№ 25, 39, 40.

Концерты для фортепиано и скрипки с оркестром

Шуберт Ф. Симфонии №№ 1-9

Оперная и балетная музыка

Глинка М.И.	оперы	«Жизнь за царя» «Руслан и Людмила»
Мусоргский М.П.	оперы	«Борис Годунов» «Хованщина»
Римский-Корсаков Н.А.	оперы	«Снегурочка» «Садко» «Царская невеста» «Золотой петушок» «Евгений Онегин»
Чайковский П.И.	оперы	«Пиковая дама» «Иоланта» «Лебединое озеро» «Спящая красавица» «Щелкунчик»
Глазунов А.К.	балеты	«Раймонда» «Времена года» «Золушка»
Прокофьев С.С.	балеты	«Ромео и Джульетта» «Каменный цветок» «Война и мир» «Обручение в монастыре»
	оперы	«Леди Макбет Мценского уезда»
Шостакович Д.Д.	опера	«Риголетто»
Дж. Верди	оперы	«Травиата» «Аида» «Отелло» «Фальстаф» «Богема» «Флория Тоска» «Турандот»
Дж. Пуччини	оперы	

III. Распределение часов курса по темам и видам работы

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия	Кол-во часов на самостоятельную работу	Контроль
			практические		
1.	Работа над оркестровыми трудностями симфонической и концертной музыки	58	26	31	1
2.	Работа над оркестровыми трудностями оперной и балетной музыки	58	30	27	1
3.	Групповые репетиции для подготовки концертных программ студенческого симфонического оркестра НГК	172	74	96	2
	Итого:	288	130	154	4

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты)) по итогам текущей работы по дисциплине «Оркестровые трудности» проводится недифференцированный зачет в конце 1, 3, 5, 7 семестров и дифференцированный зачет в конце 2, 4, 6, 8 семестров.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Оркестровые трудности: для валторны. Отрывки из произведений советских композиторов Т. И. 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. З. 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).

Профessionальные 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.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политеатральная 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.nsgrlinka.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 владения 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.

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.

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.