

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
Кафедра струнных инструментов

Рабочая учебная программа дисциплины
«Оркестровые трудности»

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профиль подготовки Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа))

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
струнные инструменты)

Автор-составитель: Н.В. Чернышева

Рецензент: Е.В. Баскина

Редакторы: М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «Оркестровые трудности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), М, 2017), с учетом учебного плана НГК по этому направлению, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

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 рассчитан на 4 года обучения (с 1 по 4 курсы) и составляет 8 з.е. (288 ч.), из которых 130 отводится на аудиторную, 154 на самостоятельную работу, 4 часа на контроль. Занятия по данной дисциплине проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.

Цель курса – подготовка исполнителей на оркестровых струнных 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.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Дисциплина «Оркестровые трудности» в кругу других специальных дисциплин (Специальный инструмент, Камерный ансамбль, Струнный квартет, Методика обучения игре на инструменте, Оркестровый класс) имеет большое значение в формировании творческих навыков оркестрового исполнительства, в профессиональной подготовке будущих артистов оркестра.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, выражющихся в том, что студент должен быть:

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; овладение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

Уметь:

- 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;

Владеть:

- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

ПК-2 Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий; овладение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;

ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров; овладение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- принципы работы с различными видами фактуры;

Уметь:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; овладение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

Владеть:

- навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

ПКО-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу; владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- методику оркестровой репетиционной работы;
- средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

- планировать и вести оркестровый репетиционный процесс;
- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

- навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

Краткие методические указания. Основные направления занятий по данной дисциплине отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов, посвященных работе над отрывками из произведений разной стилистической направленности. Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам работ» отражает примерное соотношение часов, предполагающееся на освоение каждого раздела курса в течение одного семестра. Занятия по дисциплине проходят в групповой форме и носят практический характер. Урок включает проверку результатов самостоятельной работы, анализ исполнительских задач исходя из значимости партии того или иного струнного инструмента в конкретном оркестровом фрагменте (солистический эпизод, унисон с другими (другим) солирующими или аккомпанирующими инструментами), работу над средствами выразительности (особенностями меторитма и звукового воплощения, динамикой, выбор целесообразной аппликатуры и штрихов и пр.). Знания и навыки, приобретенные в классе по данной дисциплине, создают предпосылки для успешной деятельности студента в оркестровом классе, а также для его будущей профессиональной деятельности в качестве артиста оркестра.

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 произведениями венских классиков

Технические и художественно-стилистические особенности исполнения симфоний и увертюр венских классиков (В.А. Моцарта, Л. Бетховена).

Практическая работа на уроке. Обсуждение принципов работы над технической и художественной сторонами исполнения произведений венских классиков, в связи с особенностями стиля. Реализация намеченных целей в процессе собственного исполнения. Чтение с листа несложных фрагментов.

Самостоятельная работа. Разбор, разучивание и доведение фрагментов произведений до максимальной степени технической и художественной законченности. Прослушивание аудио- и видеозаписей.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
- оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;
- основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- принципы работы с различными видами фактуры;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
- методику оркестровой репетиционной работы;
- средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

- 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;
- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
- планировать и вести оркестровый репетиционный процесс;
- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
- навыками конструктивного критического анализа проделанной работы;
- навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

Раздел 2. Работа над произведениями композиторов XIX века

Особенности работы над произведениями западноевропейских и русских композиторов XIX века. Музыкально-языковые и стилистические особенности произведений композиторов романтиков (К.М. Вебера, Ф. Мендельсона, Э. Грига, И. Брамса, Р. Вагнера, Р. Штрауса, М. Глинка, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского П. Чайковского, С. Рахманинова, и др.)

Практическая работа на уроке. Решение технических (ритмоинтонационных, штриховых, артикуляционных, динамических, темповых) и художественных задач в процессе работы над произведениями композиторов XIX века.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание фрагментов произведений, работа над отдельными средствами выразительности (мелодикой, ритмикой, штрихами, динамикой, агогикой). Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных оркестров. Чтение с листа.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
- оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;
- основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- принципы работы с различными видами фактуры;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
- методику оркестровой репетиционной работы;
- средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

- 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;
- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
- планировать и вести оркестровый репетиционный процесс;
- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
- навыками конструктивного критического анализа проделанной работы;
- навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

Раздел 3. Работа над произведениями советских композиторов

Особенности работы над произведениями советских композиторов в контексте их стилевой принадлежности. Музыкально-языковые и стилистические особенности симфонических произведений данной эпохи (С.Прокофьева, Д.Шостаковича и др.)

Практическая работа на уроке. Решение технических (интонационных, ритмических, штриховых, динамических, темповых) и художественных задач в процессе работы над произведениями данного стиля. Соблюдение художественно-стилистических и текстовых особенностей оригинала.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание фрагментов предложенных произведений, работа над техническими сложностями. Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных оркестров. Чтение с листа.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
- оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;

- основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- принципы работы с различными видами фактуры;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
- методику оркестровой репетиционной работы;
- средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

- прорабатывать 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;
- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
- планировать и вести оркестровый репетиционный процесс;
- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
- навыками конструктивного критического анализа проделанной работы;
- навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Произведения отечественных композиторов

Глинка М.	Произведения для симфонического оркестра Увертюры, танцы из опер
Лядов А.	Три сказочных картинки: «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга»
Мусоргский М.	«Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля) Музыкальная картина «Ночь на Лысой горе»

	Оркестровые отрывки из опер («Хованщина», «Сорочинская ярмарка»)
Прокофьев С.	Симфонии (№№1,5,7) Сюиты из опер и балетов
Рахманинов С.	Симфонии Симфонические танцы
Римский-Корсаков Н.	Концерты для фортепиано с оркестром Оркестровые сюиты («Шехеразада», «Три чуда») Испанское капричио Музыкальная картина «Садко»
Скрябин А.	Симфонии Поэма экстаза
Танеев С.	Симфония №4
Чайковский П.	Симфонии (№№1, 4,5,6) Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»
Шостакович Д.	Симфоническая фантазия «Франческа да Римини» Сюиты из балетов («Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица») Концерты для фортепиано Симфонии Балетные сюиты
<i>Произведения зарубежных композиторов</i>	
Берлиоз Г.	Фантастическая симфония Увертюры («Король Лир», «Корсар», «Римский карнавал»)
Бетховен Л.	Симфонии Увертюры («Эгмонт», «Кориолан»)
	Концерты для фортепиано с оркестром
Брамс И.	Симфонии
	Венгерские танцы
Бриттен Б.	Вариации и фуга на тему Г. Перселла
Вагнер Р.	Оркестровые эпизоды (увертюры, вступления) из опер

Вебер К.	Увертюры к операм «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта» опера «Вольный стрелок»
Гайдн Й. Григ Э.	Симфонии Концерт для фортепиано с оркестром
Дворжак А.	Симфонии (№9 «Из Нового Света»)
Дюка П. Мендельсон Ф.	Симфоническое скерцо «Ученик чародея» Симфонии (№3 «Итальянская», №4 «Шотландская») Увертюра и скерцо из сюиты «Сон в летнюю ночь» Концерт для скрипки с оркестром e-moll
Моцарт В. А.	Симфонии (№35, №40, №41) Увертюры к операм Маленькая ночная серенада для струнного оркестра
Россини Дж. Сибелиус Я.	Оперные увертюры Симфонии (№№1,2) Концерт для скрипки с оркестром, оп.47 (d-moll) Цикл симфонических поэм «Моя родина» Увертюра из оперы «Проданная невеста»
Штраус Р.	Симфонические поэмы («Дон-Жуан», «Тиль Уленшпигель», «Смерть и просветление»)

III. Распределение часов курса по темам и видам работы

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на ауди- торные занятия			Кол-во часов на самосто- ятельную работу студен- тов	Контроль
			лек- цион- ные	прак- тиче- ские	инди- виду- аль- ные		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа над произведениями венских классиков	22	-	10	-	12	-
2	Работа над произведениями композиторов XIX века	29	-	13	-	16	-
3	Работа над произведениями отечественных композиторов XX века	21	-	10	-	10	1
Итого за год:		72	-	33	-	38	1
1	Работа над произведениями венских классиков	22	-	10	-	12	-
2	Работа над произведениями композиторов XIX века	29	-	13	-	16	-
3	Работа над произведениями отечественных композиторов XX века	21	-	10	-	10	1
Итого за год:		72	-	33	-	38	1
1	Работа над произведениями венских классиков	22	-	10	-	12	-
2	Работа над произведениями композиторов XIX века	29	-	13	-	16	-
3	Работа над произведениями отечественных композиторов XX века	21	-	10	-	10	1
Итого за год:		72	-	33	-	38	1
1	Работа над произведениями венских классиков	22	-	10	-	12	-
2	Работа над произведениями композиторов XIX века	27	-	11	-	16	-
3	Работа над произведениями отечественных композиторов XX века	23	-	10	-	12	1
Итого за год:		72	-	31	-	40	1
Итого:		288	-	130	-	154	4

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК по дисциплине «Оркестровые трудности» студенты сдают недифференцированные зачеты в 1, 3, 5, 7 семестрах, дифференцированные зачеты во 2, 4, 6 и 8 семестрах.

V. Учебно-методическое обеспечение курса Список рекомендуемой литературы

- Асафьев Б.* О симфонической и камерной музыке. - Л., 1981.
- Арнонкур Н.* Мои современники. Бах. Моцарт. Монтеverdi. – М., 2005.
- Берлиоз Г.* Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. - М., 1972.
- Берлиоз Г.* Мемуары. М., 1967.
- Вагнер Р.* О дирижировании. – Дирижерское исполнительство. М., 1975.
- Гинзбург С.* Что нужно знать о симфоническом оркестре. – М., 1967.
- Кондрашин К.* О дирижерском прочтении симфоний П.И. Чайковского. - М., 1977.
- Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. - Сб. 60. – Вып.2: Оркестр, Инструменты, Партитура. – М., 2007.
- Рахманинов С.* Литературное наследие. - М., 1978.
- Римский-Корсаков Н.А.* Основы оркестровки. М., 1946.
- Рогаль-Левицкий Д.* Беседа об оркестре. – М., 1961.
- Рогаль-Левицкий Д.* Современный оркестр. – М., 1953.
- Рождественский Г.* Мысли о музыки. - М., 1975.
- Стоковский Л.* Музыка для всех. – М., 1963.
- Чулаки М.* Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972.
- Шоу Б.* О музыке и музыкантах. – М., 1965.
- Штраус Р.* Размышления и воспоминания. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.7. М., 1975.

Учебные пособия

1. Аудио- и видео-записи произведений разных эпох и стилей в исполнении известных оркестров мира.
2. Использование нотных фондов библиотеки НГК и др. библиотек города.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>

- Сайты высших учебных заведений;
- База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liart.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

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

Лицензионное программное обеспечение: АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011(читальный зал библиотеки).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

Методические рекомендации для преподавателя

В период вузовского обучения происходит развитие и совершенствование будущего музыканта-исполнителя и в том числе оркестрового музыканта, так как творческая жизнь большинства выпускников оркестрового факультета связана с игрой в оркестре.

Большая роль в становлении и формировании личности студентов принадлежит педагогу. Его авторитет оказывает влияние на мировоззрение, отношение к делу, волевые устремления учеников.

В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности и профессиональный уровень каждого студента, а также то, что данная дисциплина предлагается студентам, в основном не имеющим опыта оркестровой игры. Оркестровая литература чрезвычайно многообразна, однако предпочтительней останавливать свой выбор на сочинениях доступных в техническом и художественном отношении.

Для всестороннего и гармоничного развития оркестранта-профессионала в репертуарной политике рекомендуется использовать произведения различных стилевых направлений. Основу репертуарной политики составляют произведения композиторов, имена которых являются фундаментальными в репертуаре каждого симфонического оркестра (В.А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Мендельсон, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович). Изучение сочинений этих авторов в процессе обучения способствует формированию исполнителей высокой культуры.

Обучение в вузе является лишь началом на пути формирования оркестрового музыканта, поэтому каждому выпускнику необходимо непрерывно

повышать свою квалификацию, совершенствовать мастерство, расширять культурно-художественный кругозор.

Методические рекомендации для студента

Для успешного овладения профессиональными навыками игры в оркестре большую роль играет самостоятельная работа. Она заключается в грамотном разборе текста, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, посещении симфонических концертов и оперных спектаклей, а также изучении литературы (монографической, методической, аналитической, мемуарной) по вопросам оркестрового исполнительства и интерпретации музыкальных произведений.