

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Изучение оркестровых трудностей

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые струнные инструменты (контрабас, арфа)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые струнные инструменты

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

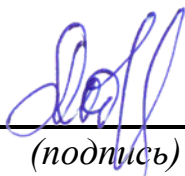
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

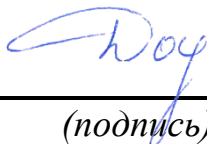

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.К. Тонха

(расшифровка подписи)

Автор:

Загоринский А.И. профессор РАМ им. Гнесиных.

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является - воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих навыками игры в симфоническом, оперном и камерном оркестрах.

Задачами дисциплины являются:

формирование у студентов понимания и свободного владения художественным репертуаром разных стилей, жанров, форм, знания специфики игры в оркестре, оркестровых приемов исполнения, оркестровых штрихов и аппликатуры, ансамблевого звукоизвлечения.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплин

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– традиционные знаки музыкальной нотации;– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– 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;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">– 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	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;– современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и

промежуточной аттестаций. 1 зачетная единица (кредит) = 36 час. Дисциплина ведется в течение двух семестров 2-го года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	3	4
Аудиторные занятия		31		

IV. Содержание дисциплины.
Требования к текущей и промежуточной аттестации
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины.

1	Роль виолончели в оркестровой партитуре и её историческое развитие. Особенности игры виолончелиста в симфоническом оркестре. Игра в группе и соло. Игра с рукой дирижёра.
2	Специфика исполнения партии виолончели в камерном оркестре.
3	Стилистика штрихов эпохи барокко. Оркестровые трудности в произведениях этой эпохи (на примерах партитур Баха, Генделя, Вивальди и др.) Виолончельная аппликатура эпохи барокко. Оркестровые трудности в сочинениях Баха, Генделя, Вивальди
4	Стилистика и характер штриха, распределение смычка и умение выбрать правильный и необходимый штрих в партиях виолончели эпохи «Венской классики»
5	Трудности партии виолончели в симфониях Гайдна и Моцарта.
6	Обзор оркестровых трудностей партии виолончели в симфониях Бетховена. Характер штрихов и аппликатурные принципы. Исполнение бетховенских нюансов и овладение различными видами акцентов.
7	Изучение оркестровых трудностей: 1-я, 2-я и 4-я симфонии Бетховена.
8	3-я и 5-я симфонии Бетховена. Разбор оркестровых трудностей партии виолончели.
9	6-я, 7-я, 8-я симфонии Бетховена. Разбор оркестровых трудностей партии виолончели.
10	9-я симфония Бетховена и увертюры. Разбор оркестровых трудностей партии виолончели.
11	Развитие партии виолончели и стилистические особенности в симфонических сочинениях эпохи романтизма.
12	Оркестровые трудности в симфонических сочинениях Вебера, Шуберта, Шумана и Мендельсона
13	Оркестровые трудности в симфонических сочинениях Антона Брукнера
14	Оркестровые трудности в сочинениях Вагнера
15	Оркестровые трудности в операх Россини, Верди, Бизе
16	Изучение оркестровых трудностей в партиях виолончели симфонических произведений Листа, Сметаны, Дворжака, Франка.
17	Особенности стиля Й. Брамса. Отношение к звукоизвлечению. Детальное, внимательное прочтение партии. Характер штрихов. Отношение к ритму и паузам.

	Выбор выразительной и правильной ансамблевой аппликатуры в сочинениях Брамса. 1-я и 2-я симфонии.
18	Оркестровые трудности. 3-я и 4-я симфонии Брамса.
19	Стиль и оркестровые трудности в симфониях Малера
20	Особенности развития симфонической музыки в России. Оркестровые трудности в симфонических сочинениях Глинки, Бородина, Балакирева, Римского-Корсакова
21	Изучение партий виолончели в симфоническом творчестве П. И. Чайковского. Шесть симфоний и симфония «Манфред»
22	Оркестровые трудности виолончелиста в симфонических сочинениях (фантазиях и увертюрах) Чайковского: «Франческа да Римини», «Ромео и Джульетта», «Буря», «Гамлет», «Итальянское каприччио», Торжественная увертюра 1812 год, Славянский марш, Три сюиты.
23	Специфика игры в струнном оркестре. Изучение партии виолончели в Серенаде для струнного оркестра Чайковского.
24	Акомпанемент в симфоническом оркестре. Исполнение сольных партий в оркестре. Чайковский 1-й и 2-й фортепианные концерты, 1-й и 2-й фортепианные концерты Брамса и Листа.
25	Изучение оркестровых трудностей из опер и балетов П.И.Чайковского.
26	Оркестровые трудности виолончелиста в произведениях С. Рахманинова и Скрябина
27	Музыкальная стилистика 20-го века. Импрессионизм и модернизм в музыке. Оркестровые трудности в произведениях Дебюсси, Равеля. Стравинского, Прокофьева
28	Симфонии Шостаковича. Оркестровые трудности.
29	Симфонические сочинения Рихарда Штрауса. Изучение оркестровых трудностей: «Домашняя симфония», «Дон Жуан», «Жизнь героя», «Смерть и просветление», «Тиль Уленшпигель» «Так говорил Заратустра»
30	Оркестровые трудности в сочинениях Онеггера, Хиндемита, Бриттена
31	Исполнение в оркестре современной музыки. Оркестровые трудности в сочинениях Шнитке, Денисова, Губайдулиной. и др.

Примерный репертуарный список:

И.С. Бах «Бранденбургские» концерты
Вивальди «Времена года»
Гайдн «Лондонские» симфонии»
Моцарт увертюры к операм «Волшебная флейта»
«Свадьба Фигаро»
Симфонии № 40, №41.
Бетховен 1-я, 3-я, 5-я., 6. 7. 8. 9. симфонии
Шуберт 8-я симфония,
«Неоконченная симфония»
А.Брукнер. 4-я, 7-я симфонии
Мендельсон «Шотландская симфония»
Вагнер. Увертюры к операм «Тангейзер», «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мастерзингеры»
Брамс 1-я, 2-я, 3-я, 4 –я симфонии.
Сметана симфоническая поэма «Влтава»

Дворжак Симфония №5 (№9) «Из нового света»
Дебюсси «Море»
Равель «Вальс»
Ф.Лист симфоническая поэма «Прелюды»
С.Франк Симфония
Берлиоз «Фантастическая симфония»
Глинка «Арагонская хота»
Бородин 2-я симфония «Богатырская»
 Увертюра к опере «Князь Игорь»
 «Половецкие пляски»
Балакирев Симфония №1
 «Исламей»
Римский – Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже»
 «Шехерезада»

П. И. Чайковский. Шесть симфоний и симфония «Манфред»
 Фрагменты из балета «Щелкунчик»
 «Франческа да Римини», «Ромео и Джульетта», «Буря», «Гамлет», «Итальянское каприччио», Торжественная увертюра 1812 год, Славянский марш, Три оркестровые сюиты. Серенада для струнного оркестра. 1-й и 2-й фортепианные концерты,
Рахманинов 2-я, 3-я симфонии, «Симфонические танцы»
Скрябин. 2-я симфония
Прокофьев Симфонии №1, №5. №7, «Ромео и Джульетта»
Стравинский «Петрушка», «Весна священная»
Шостакович «Праздничная увертюра»
 Симфонии №1, №4, 5, 7, 8, 9
 Оркестровая партия виолончели в виолончельных концертах.
Рихард Штраус. «Дон Жуан», «Жизнь героя», «Тиль Уленшпигель»
Г. Малер. 1-я симфония, 3-я симфония, 9-я симфония
Онеггер «Литургическая симфония»
Хиндемит симфония «Художник Матис»
Бриттен «Военный реквием»

Основная литература:

1. Андриевская, И.В. Методика обучения игре на инструменте: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Оркестровые струнные инструменты» [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 43 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79366>. — Загл. с экрана.
2. Мазель, В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика движения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 200 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2866>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Мстиславская, Е.В. Формирование творческих способностей младших школьников в музыкально-развивающей среде [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Саратов : SGK им. Л.В. Собинова, 2015. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72128>. — Загл. с экрана.

2. Смирнова, Н.Г. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 124 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46033>. — Загл. с экрана.
3. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72094>. — Загл. с экрана.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению 3 семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Зачет проводится в устной форме, форме прослушивания оркестровых партий с учетом посещаемости студента аудиторных занятий.

В 4 семестре по итогам изучения дисциплины проводится экзамен в форме академического прослушивания оркестровых партий на курсовом прослушивании с учетом посещаемости студента аудиторных занятий.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

В связи со спецификой дисциплины единый список рекомендуемой научной и научно-методической литературы в учебной программе указать не представляется возможным.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Для студентов крайне необходимо понять, что в системе высшего профессионального образования по специальности «Струнные инструменты» **учебная дисциплина «Изучение оркестровых трудностей»** является одной из важнейших дисциплин, способных сыграть большую роль в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Рекомендуется на занятиях уделять пристальное внимание изучению оркестровых партий, развитию штриховых и динамических навыков исполнения.

Студент должен внимательно следить и выполнять указания преподавателя, помнить о значимости каждого исполнителя в оркестре, понимать свою персональную ответственность за исполняемый музыкальный материал.

2. Организация самостоятельной работы

Количество часов на самостоятельные занятия должны соответствовать утвержденному рабочему учебному плану.

При самостоятельных занятиях студент должен стремиться к выполнению следующих задач:

- совершенствование навыка чтения нот с листа (в приближенном к настоящему темпе, с выполнением авторских указаний динамики и штрихов);
- уверенная игра своей оркестровой партии с адекватным художественным замыслом;
- выявление особенностей исполнения той или иной оркестровой партии в произведениях различных;
- достижение стабильной психологической устойчивости и соблюдения необходимой дисциплины при исполнении оркестровых партий.
- грамотное применение различных способов музыкальной выразительности для достижения творческих результатов;

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Занятия по дисциплине «Изучение оркестровых трудностей» проводятся в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом.

В начале семестра рекомендуется проводить ознакомительное занятие, на котором студентам выдаётся предполагаемый нотный материал, объясняются учебные цели и задачи, определяется порядок проведения занятий.

Подбор репертуара для изучения в течение семестра производится таким образом, чтобы обучаемые приобрели навыки исполнения музыки разных жанров и стилей.