

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра народных инструментов

«31» августа 2022 г. Ю. В. Ляшенко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИЙ»

Специальность:	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Специализация:	Концертные народные инструменты
Образовательная программа:	Специалитет
Форма обучения:	Очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Изучение оркестровых партий» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 731 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 августа 2017 г., регистрационный № 47902.

Разработчик:
доцент

 Т. А. Литвинец

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры народных инструментов

Протокол № 1 от « 31 » августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

 Т. А. Литвинец

СОГЛАСОВАНО

декан факультета высшего образования
« 31 » августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№ от _____		
2		№ от _____		
3		№ от _____		
4		№ от _____		
5		№ от _____		

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	7
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	7
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	8
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	8
8.1. Методические рекомендации преподавателям	8
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины – подготовка профессиональных артистов оркестра, обладающих необходимыми знаниями и опытом для работы в современном русском народном оркестре.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- овладение студентом оркестровым инструментом: навыком свободного чтения с листа оркестровых партий, транспонирования, гибкого интонирования; коллективной штриховой, динамической, агогической палитрой звучания;

- большим объемом оригинального оркестрового репертуара различных стилей, переложений произведений для симфонического оркестра, аккомпанементов, сочинений современных композиторов;

- редактирование оркестровых партий на основе принципов единообразия в использовании приемов игры внутри оркестровых групп.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Изучение оркестровых партий» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б.1 «Дисциплины» (Дисциплины по выбору) учебного плана специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация «Концертные народные инструменты»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Изучение оркестровых партий» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ОПК-1	Способен применять 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	Знать: – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.
		Уметь: – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический контекст произведения.
		Владеть: – умением ориентироваться в ценностях культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
ОПК-2	Способен воспроизво-	Знать:

	дить музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации	— основы нотационной теории и практики; Уметь: — уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей. Владеть: — различными видами нотации.
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Знать: — основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением; — основные средства музыкальной выразительности. Уметь: — анализировать нотный текст внутренним слухом в соответствии с конкретным видом деятельности; — представлять музыкальное произведение как единое художественное целое. Владеть: — методом комплексного анализа музыкального произведения; — навыками выразительного прочтения нотного текста.
ПКО-1	Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	Знать: — различные виды нотации; — исполнительские средства выразительности и приемы, необходимые для их достижения. Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента. Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.
ПКО-2	Способен свободно читать с листа партии различной сложности	Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста. Уметь: — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций. Владеть: — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
ПКО-3	Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.	Знать: — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации. Уметь: — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики. Владеть: — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.
ПКО-4	Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении	Знать: — историю, теорию и практику оркестрового исполнительства; — принципы работы над музыкальным произведением в оркестре

	оркестра	и особенности репетиционного процесса. Уметь: — слышать свою партию и партии партнеров по оркестру; — соблюдать динамический баланс с участниками оркестра. Владеть: — навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров; — искусством игры в оркестре.
ПКО-7	Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра	Знать: — концертный, ансамблевый репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы совместного исполнительства. Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях. Владеть: — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	68					1	1	1	1		
В том числе:											
Индивидуальные занятия	68										
Самостоятельная работа	76										
Вид промежуточной аттестации (экзамен, дифференцированный зачет)	4					зач.	зач.	зач.	диф. зач.		
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	144 / 4										

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование Раздела дисциплины	Содержание раздела
3	1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.)	Репертуар дисциплины «Изучение оркестровых партий» полностью соответствует дисциплине «Оркестровый класс» и формируется в соответствие с концертно-творческим планом, утвержденным в РГК им. С. В. Рахманинова на учебный год. Возможна его корректировка и исполнение тематических программ в рамках концертных проектов, фестивалей, конкурсов, авторских и юбилейных концертов, посвященных памятным датам композиторов и т.д. Общее время звучания
4	2. Произведение русской классики XIX-XX вв.	
	3. Произведение композиторов	

<p>первой половины XX века (оригинальное или переложение);</p> <p>4. Произведение композиторов второй половины XX века (оригинальное или переложение);</p> <p>5. Произведения современных композиторов;</p> <p>6. Аккомпанемент;</p>	<p>таких программ 50 - 90 минут. Данный план актуален для всех курсов обучения.</p>
--	---

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Афанасьева А. А. История дирижерского исполнительства: Учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гитара, гусли)», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / А. А. Афанасьева. Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. 88с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21984.html>

2. Сугаков И. Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность : Учебное пособие / И. Г. Сугаков. Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2009. 223б. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22046.html>

3. Шабунова И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре / И. М. Шабунова. М.: Лань, Планета музыки, 2017. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94187>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Изучение оркестровых партий» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
452 ауд.	Рояль AUGUST FORSTER (1) Стол 2-тумбовый (1) Стол журнальный (1) Шкаф металлический (1) Зеркало (1) Шторы (2) Стул (16) Пульт (4) Кондиционер (1) Глушитель звука (4)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Детальное изучение оркестровых партий – это неотъемлемая часть работы дирижера с оркестром, в которую входят индивидуальные занятия и групповые репетиции. Художественный руководитель оркестра должен работать над качеством исполнения партии с каждым оркестрантом индивидуально (качество звука, тембр, динамика, артикуляция и т.д.). Это позволит сэкономить время общих репетиций, прояснить индивидуальные особенности и возможности каждого оркестранта. Не всегда есть возможность во время общей репетиции прослушать каждого исполнителя из групп домр, балалаек, баянов. Важно добиться понимания требований дирижера и их реализации в полном объеме. В процессе изучения оркестровых партий нужно дать понять музыканту важность его скрупулезного отношения к нотному тексту, достижения того, чтобы партия звучала уверенно, ритмично, осмысленно, выразительно и свободно. Ритмическая организация, ощущение метра, соотношения сильных и слабых долей музыкальной ткани, культура исполнения затактовых построений, динамический план, гибкая фразировка – основные моменты, которые дирижер должен прояснить для оркестранта на индивидуальном занятии.

Первое, на что должен обратить внимание преподаватель – это определение оркестровой функции каждой партии. В зависимости от художественной задачи будет определена плотность звучания, интенсивность, динамика. Если речь идет о теме, то даже в нюансе «pp»- «mp» играть нужно рельефно, выразительно, инициативно; если педаль - прозрачно, аккомпанемент – легко и гибко и т.д.

Технические сложности в оркестровых группах должны быть по возможности преодолены, оркестровые партии должны исполняться легко и непринужденно. У домристов нужно добиваться озвучивания верхнего регистра, наполнения фразы в восходящем движении. Смена струн – важный момент в работе с домристами, особенно, если речь идет о кантилене. Исполнитель должен выравнивать тембральные переходы, чтобы мелодия звучала однородно. В подвижных эпизодах также важно добиться качественного соединения звуков.

На занятии со студентом дирижер должен уделить внимание качеству медиатора, и подобрать для конкретного исполнителя на своем инструменте оптимальный вариант, способствующий воплощению нужного звучания. Работа над поиском лучшего тембрального звучания должна корректироваться преподавателем. Необходимо упорядочить приемы игры и добиться точного воспроизведения текста. Важную роль в воспитании артиста оркестра играет умение редактировать оркестровые партии на основе принципов единообразия в использовании приемов игры внутри оркестровых групп, овладение коллективной штриховой, динамической и агогической культурой звучания.

В работе с группой баянов важно подобрать регистры, упорядочить направление меха. Особое внимание нужно уделить работе над штрихами, атакой звука, выстроить фразировку.

В работе с группой ударных инструментов в первую очередь нужно распределить студентов по батареям, учитывая индивидуальные способности и навыки каждого. Далее следует объяснить основные требования к исполнению партий. Оркестрант в группе ударных инструментов должен слышать сильные доли, уметь удерживать устойчивый темп, четко взаимодействуя с дирижером. Важно не просто ритмично и механично исполнять написанное, но и учитывать звучание солирующих групп, линию баса, т.е. слышать свою партию внутри оркестровой фактуры. Полезно поиграть вместе исполнителям на контрабасе и малом барабане или бубне. Это позволит в общем звучании оркестра легче находить общие линии, в ансамблевом отношении этот метод очень продуктивен.

Группа балалаек (секунды и альты) могут репетировать вместе с басом и контрабасом. Тут основная задача – слышать линию баса и точно играть на «и» (например, в подвижных народных обработках). Зачастую исполнители играют аккомпанемент хаотично, предвосхищая слабую долю. Динамически их партия должна звучать чуть тише сильной доли. Группа контрабасов, балалаек секунд, балалаек альтов должна представлять собой единую систему, при которой оркестранты чутко взаимодействуют между собой в ритмическом и динамическом отношении.

Профессионализм оркестрового музыканта заключается в умении слышать всю партитуру в голове, вычленять в общем звучании каждую партию и свою партию как часть этого целого. Мастерство оркестранта воспитывается годами через регулярный опыт практического музицирования в коллективе под руководством дирижера. Принцип: вижу-слышу-играю в оркестре звучит так: слышу всю партитуру-вижу дирижера-играю свою партию. Очень важный момент в воспитании оркестрового исполнителя – это умение играть в единой оркестровой пульсации, синхронизировать исполнение с ауфтактом дирижера. Достижение единой пульсации невозможно без потребности каждого музыканта играть вместе с остальными оркестрантами. Изучение каждой оркестровой партии необходимо осуществлять и самому дирижеру. Только дирижер, слышащий вертикаль партитуры, способен вычленять конкретную партию в общей фактуре оркестра.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Каждый студент должен работать над оркестровой партией самостоятельно. Прежде всего, нужно определиться, к какой оркестровой функции относится данная партия, и, исходя из этого, подобрать приемы игры, аппликатуру, средства музыкальной выразительности и т.д. Студент также должен послушать существующие аудио- и видеозаписи, изучить всю известную информацию об исполняемом произведении и об авторе. Это позволит глубже понять замысел композитора и более осмысленно добиваться решения художественных задач.

Оркестровая партия играется по нотам, учить наизусть ее не нужно. При этом играющий должен всегда держать в поле зрения жест дирижера, слышать линию баса, солирующие голоса и т.д. Возможно, виртуозные эпизоды придется играть на память. Самостоятельные занятия необходимы для преодоления технических трудностей, скованности, неуверенности. Не всегда уровень чтения с листа позволяет исполнить безупречно нотный текст с нюансами и в характере. Студент должен достичь свободы, непринужденности исполнения, технической точности, мобильности, гибкости и выразительности. Все нюансы, указанные в партии, должны быть отражены в звучании. Оркестрант должен уметь с легкостью следовать за намерениями дирижера.