

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«СОЛО В ОРКЕСТРОВОЙ ПАРТИТУРЕ»

Направление подготовки:

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа магистратуры:

Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба

Квалификация выпускника:

Магистр

Программа подготовки: академическая магистратура

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:

Жарова З.Б., доцент кафедры инструментального исполнительства

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«СОЛО В ОРКЕСТРОВОЙ ПАРТИТУРЕ»**

Направление подготовки:

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа магистратуры:

Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба

Квалификация выпускника:

Магистр

Программа подготовки: академическая магистратура

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:

Жарова З.Б., доцент кафедры инструментального исполнительства

Москва 2023

Содержание

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
2. Цели и задачи освоения дисциплины
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Соло в оркестровой партитуре» входит в факультативные дисциплины основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, магистерская программа – Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба. Ее содержание органично связано с историческими и теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения дисциплин «Актуальные проблемы исполнительства на духовых инструментах», «Изучение оркестровых партий». Дисциплина «Соло в оркестровой партитуре» осваивается в 1 и 2 семестрах.

2. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- Овладение сольными партиями в оркестровом репертуаре с целью подготовки высококвалифицированных оркестровых музыкантов;
- развитие у студента потребности к изучению особенностей оркестрового исполнительства как важнейшего из видов профессиональной деятельности исполнителя на струнных инструментах;
- воспитание художественного вкуса, позволяющего исполнять оркестровую музыку с учетом ее стилевых и жанровых особенностей.

Задачи:

- изучение наиболее трудных для исполнения на струнных инструментах сольных фрагментов симфонических партитур
- развитие слухового самоконтроля (умение слышать одновременно каждую из партий в их единстве и как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального образа);
- расширение музыкального кругозора, формирование эрудированного и зрелого музыканта; развитие навыков чтения с листа, воспитание творческой самостоятельности и инициативы студентов;
- формирование и совершенствование навыков сценического исполнения, преодоления концертного волнения;
- всестороннее гармоничное развитие способностей, раскрытие творческой индивидуальности студентов;
- подготовка обучающегося к исполнению оркестровой музыки различных эпох и направлений на высоком художественном уровне;
- изучение лучших образцов оркестровой музыки;
- знакомство с актуальными аспектами интерпретации музыки старых мастеров;
- формирование эстетических представлений и профессиональных навыков для исполнения современной музыки.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате обучения по дисциплине у обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:

Код Компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
-----------------	------------------------	-----------------------------------

УК–5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов
		Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.
		Владеть: — навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур
ОПК–2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — традиционные знаки музыкальной нотации; — нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - 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

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Согласно учебному плану дисциплина «Соло в оркестровой партитуре» изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		1	2
Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)	1 (36)	1 (36)

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	34	17	17
- лекции (Л)	12	6	6
- семинарские занятия (СЗ)	20	10	10
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)	2	1	1
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	38	19	19
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоём кость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	I курс (1,2-й семестр): 1.Читка с листа. 2.Оркестровые соло из произведений автора эпохи венского классицизма 3. Оркестровые соло из произведений западного или русского композитора XIX века. 4.Оркестровые соло из произведений западного или русского композитора XX века. 5.Оркестровые соло из произведений композитора-импрессиониста. 6.Виртуозные оркестровые соло значительной степени сложности	72	12	20		2		38
	Итого (ак. ч.)	2 (72)	12	20		2		38

Темы дисциплины.

Тема 1. Отличие оркестрового исполнительства от сольного, его особенности.

Художественный результат – следствие усилий не одного, а нескольких музыкантов. Творческое переживание и сопереживание. Умение охватить всю партитуру в целом. Выразительные возможности каждой партии. Переменность функций участников ансамбля. Соотношение индивидуального и общего в ансамблевом исполнительстве. Пути реализации единого идейно-художественного исполнительского замысла в ансамбле. Характер звукоизвлечения и штрихи в оркестре: на струнных и духовых инструментах – запись, наименование, исполнение и звучание. Различия в системе обозначения одних и тех же штрихов, их выразительные возможности. Динамика и баланс. Своеобразие педагогической работы с небольшим студенческим коллективом, ее отличие от работы в специальном классе. Значение творческой дисциплины, требовательности к себе, к высказыванию коллег.

Тема 2. Место оркестрового класса в системе специальных предметов. Профессиональный авторитет руководителя класса. Охват предельно широкого круга

произведений – важное условие для приобретения навыков оркестрового исполнительства. Изучение партитуры Два направления в изучении партитуры: текстологическое уточнение штрихов, темповых, динамических и агогических особенностей; изучение музыкального содержания, определение задач интерпретации, распределение функций участников ансамбля, динамического баланса. Знакомство с редакциями сочинений.

Тема 3. Оркестровые сочинения эпохи барокко. Творчество И.С.Баха, А. Вивальди и т.д. Важнейшие оркестровые сочинения эпохи барокко: концерты для оркестра, их особенности. Введение в оркестр облигатного клавира.

Тема 4. Оркестровые сочинения Й.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена В эпоху классицизма создано большое количество оркестровой музыки для окончательно сформировавшегося в этот период симфонического оркестра. В работе над произведениями композиторов этого времени студент осваивает стилевые особенности музыки венских классиков, знакомится с новыми для него формами, фактурой, принципами фразировки и артикуляции, бытовавшими в то время.

Стилистический перелом в европейской музыке. Возникновение новых жанров. Й.Гайдн как композитор, создавший совершенные образцы оркестровой музыки нового стиля. Особенности строения цикла, народные истоки тематизма. Основные оркестровые жанры В.Моцарта. Творчество Л.Бетховена как новый этап в истории развития жанра симфонической музыки. Трактровка цикла в поздний период. Особенности фактуры, динамики.

Тема 5. Оркестровые сочинения русских композиторов конца XVIII – первой половины XIX вв. Творчество М.Глинки: связь тематизма с русским народной музыкой.

Тема 6. Оркестровые сочинения композиторов-романтиков (К.Вебера, Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Р.Шумана, Ф.Шопена) В оркестровой музыке этого периода начинают расширяться различные оркестровые группы (большее количество участников в каждой группе). Также становятся более значимыми группы альтов и виолончелей, им все чаще передается тематический материал. Звучание данной музыки предполагает иное, более интенсивное использование вибрации.

Различное отношение к оркестровой музыке со стороны романтиков: частое у Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона и Р.Шумана и редкое у Ф.Шопена. Новое музыкальное содержание, обращение к классическим жанрам и формам. Творчество К.Вебера. Песенные истоки тематизма Ф.Шуберта, особенности ладогармонического мышления.

Тема 7. Оркестровые сочинения западноевропейских композиторов второй половины XIX века (И.Брамс, Э.Григ, Б.Сметана, А.Дворжак, С.Франк, К.Сен-Санс) Творчество И.Брамса: содержание, грандиозность масштабов сонатно-симфонического цикла, песенность тематизма, сложность исполнительских задач, их роль в творчестве композитора. Творчество Э.Грига: яркая образность музыкального романтизма, народно-жанровый характер, интонации и ритм норвежских народных песен, колористическое богатство фактуры. Творчество Б.Сметаны и А.Дворжака и влияние чешской оркестровой музыки на развитие европейской музыкальной культуры.

Тема 8. Оркестровые сочинения русских композиторов второй половины XIX начала XX вв. Творчество П.Чайковского: трагедийность, страстность, глубина. Традиция русской музыки, заложенная П.Чайковским (С.Рахманинов, Д.Шостакович,). Симфоническое творчество С.Танеева: мастерство тематического и полифонического развития, традиции и новаторство в использовании сонатного цикла, крупные масштабы форм. Творчество И.Стравинского (особенности составов, своеобразие трактовки форм и функций инструментов). Симфоническое творчество Р.Штрауса, М.Регера.

Тема 9. Оркестровые сочинения европейских композиторов XX века: необычные составы, отказ от традиционных жанров, обращение к сюитности, многокрасочность тембров (К.Дебюсси, М.Равель), новые качества использования пиццикато струнных и и других штрихов оркестровых инструментов. Поиск синтеза классических форм сонатного цикла и нового в интонационном и гармоническом отношении материала, обращение к

политональности, своеобразие ритма и акцентировки, включение в оркестр необычных духовых и ударных инструментов (А.Оннегер, Ф.Пуленк, Д.Мийо). Творчество Б.Бриттена (современные средства выразительности и возможности инструментов), Б.Бартока (эмоциональность, гротескность образов, воздействие народной музыки), Б.Матину, К.Шимановского.

Тема 10. Оркестровые сочинения российских композиторов. По разнообразию жанров, стилей, композиторских школ и направлений в оркестровой музыке эта эпоха не имеет себя равных. Сложность для педагога заключается в правильном выборе оркестрового репертуара для изучения с учётом уровня мастерства конкретного студента. В изучении каждого нового произведения, порой самого неожиданного направления (что характерно музыки композиторов XX века) должна присутствовать педагогическая направленность на формирование и закрепление у студентов новых навыков и умений, необходимых для дальнейшей полноценной профессиональной деятельности. Основополагающая роль в развитии симфонической музыки творчества Н.Мясковского (мелодизм, благородство), С.Прокофьева (сочетание эпоса, лирики, трагедийности и жизнеутверждающих музыкальных образов, оригинальность средств выражения), Д.Шостаковича (глубокие идейные концепции, проблемы жизни и смерти, своеобразие фактуры, инструментовка). Камерное творчество М.Вайнберга, Ю.Левитина, А.Шнитке, А.Хачатуряна, Г.Свиридова, Г.Галынина.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачётных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является *зачет*, который проводится в устной форме.

Зачет проводится в форме устного опроса или тестирования, состоящего из 10 заданий, а также включает в себя обсуждение эссе.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью научной точности и полноты;

- умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов (способов) решения;
- владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования.

Критерии оценивания компетенций

Формирование компетенций происходит *на всех этапах*. Их освоение осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине.

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется унифицированная 5-балльная шкала.

Элементы компетенций	Показатели освоения	Шкала оценивания	Этапы освоения
Овладение компетенциями «знать», «уметь», «владеть»	Глубокое знание программного материала по дисциплине, освоение основной и дополнительной литературы, обнаружение творческих способностей в понимании, изложение и практическое использование усвоенных знаний	5 (отлично)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать» и «уметь»	Полное знание программного материала по дисциплине, освоение основной рекомендованной литературы, стабильный характер знаний и умений и способности к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности	4 (хорошо)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать»	Освоение основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомство с основной рекомендованной литературой, обладание необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора	3 (удовлетворительно)	на всех этапах
Отсутствие овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть»	Существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют обучающемуся продолжить освоение материала или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине	2 (неудовлетворительно)	на всех этапах
	соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»	зачтено	на всех этапах
	соответствует критерию оценки «неудовлетворительно»	не зачтено	на всех этапах

6.3. Контрольные вопросы к зачёту

1. Оркестровые трудности из произведений автора эпохи венского классицизма
 2. Оркестровые трудности из произведений западного или русского композитора XIX века.
 3. Оркестровые трудности из произведений западного или русского композитора XX века.
 4. Оркестровые трудности из произведений композитора-импрессиониста.
 5. Виртуозные оркестровые «соло» значительной степени сложности
- В конце семестра – зачет

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная учебно-методическая литература

1. Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Лань»; «Планета музыки», 2009. – 320 с. – (Учебники для вузов «Спец. литература»).

7.1.2 Учебно-исполнительский репертуар

Оркестровые соло из симфонической, оперной и балетной литературы

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах: Учебное пособие. – М.: Мос. гос. ин-т культуры, 1978. – 80 с.

7.2.2. Учебно-исполнительский репертуар

Избранные оркестровые трудности из произведений русских композиторов /Сост. Ф. Андропов, А. Чернышев. – М, 1983

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет магистрантам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их индивидуальных возможностей

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300»;
7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300М»;
8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «IndexEverest-D V5»;

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille;
10. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace;
11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»;
12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD Speech;
13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»;
14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09;
15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП;
16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком;
17. Стол с микролифтом на электроприводе;
18. Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46.

Рабочая программа дисциплины «Соло в оркестровой партитуре» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года №815 с учетом примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Магистерская программа – Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба). Уровень высшего образования – магистратура.

Рабочая программа дисциплины «Соло в оркестровой партитуре» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол №7.

Рабочую программу разработала:

Доцент кафедры инструментального исполнительства

_____ Жарова З.Б.

зав. кафедрой инструментального исполнительства,

_____ Антонова Ю.П.

Рабочая программа дисциплины «Соло в оркестровой партитуре» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года №815 с учетом примерной основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Магистерская программа – Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба). Уровень высшего образования – магистратура.

Рабочая программа дисциплины «Соло в оркестровой партитуре» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол №7.

Рабочую программу разработала:

Доцент кафедры инструментального исполнительства

зав. кафедрой инструментального исполнительства,

 Жарова З.Б.

 Антонова Ю.П.