

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д22 ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИЙ

по специальности
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
(уровень специалитета)

Специализация
«Концертные струнные инструменты»
(скрипка, альт, виолончель, контрабас)

Квалификация
«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Чтение с листа и изучение оркестровых партий» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (уровень специалитета) для специализации «Концертные струнные инструменты» (скрипка, альт, виолончель, контрабас) ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

Разработчики: **Смирнов А.Ю.**, заведующий кафедрой оркестровых струнных инструментов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, профессор;
Чернова О.В., доцент.

Рассмотрена на заседании кафедры оркестровых струнных инструментов

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /А.Ю. Смирнов/

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины	6
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	8
1.1.8. Объем дисциплины	8
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	8
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	8
1.2.2. Содержание дисциплины.....	10
1.3. Список основной и дополнительной литературы	12
1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	13
2. Методические рекомендации	14
2.1. Методические рекомендации преподавателю.....	14
2.2. Методические рекомендации для студентов.....	16
2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	17
3. Примерный репертуарный список.....	18

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель:

- развитие у студента навыка быстрого и правильного ориентирования в нотном тексте, необходимого для подготовки к работе в качестве артистов и солистов оркестра.

Задачи:

- приобретение прочных навыков чтения с листа оркестровых партий любой степени сложности, способности быстро вникать в смысл произведения и его характер.
- овладение студентом основным оркестровым репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей;
- воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов;
- стимулирование у студента творческой инициативы в ходе изучения и освоения произведений оркестрового исполнительства.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д22 «Чтение с листа и изучение оркестровых партий» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (уровень специалитета) специализация «Концертные струнные инструменты» (скрипка, альт, виолончель, контрабас).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой оркестровых струнных инструментов.

«Чтение с листа и изучение оркестровых партий» тесно связана с такими дисциплинами, как «Оркестровый класс», «Изучение концертного репертуара», «Ансамбль струнных смычковых инструментов», «Камерный ансамбль», «Методика обучения игре на струнных инструментах». Все вместе данные дисциплины должны содействовать выработке у студента, как теоретических знаний, так и практических навыков, необходимых современному музыканту-исполнителю.

«Чтение с листа и изучение оркестровых партий» вносит существенный вклад в формирование будущего оркестранта, расширяет его общий музыкальный кругозор, развивает аналитические свойства мышления и умение быстро проникать в образно-эмоциональный строй произведения, развивает внутренний слух, исполнительскую реакцию, концентрирует внимание. Умение читать с листа нотный текст занимает важное место в профессиональной подготовке музыканта-исполнителя, даёт возможность

активно участвовать в оркестровом музицировании. Предпосылками осмысленного, грамотного прочтения нотного текста являются навыки быстрого определения ладотональных и метроритмических особенностей, умение распределить внимание на относительно законченное музыкальное построение, штриховые и аппликатурные особенности.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:

- ПКО–2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности;
- ПКО–4. Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Задача профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Профессиональные компетенции		
Концертное исполнение музыкальных произведений соло, в качестве концертмейстера, в составе ансамбля	ПКО–2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - концертно - исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; - основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; - распознавать различные типы нотаций; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками чтения с листа партий различной сложности; - искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
	ПКО–4. Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - историю, теорию и практику оркестрового исполнительства; - принципы работы над музыкальным произведением в оркестре и особенности репетиционного процесса; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - слышать свою партию и партии партнеров по оркестру; - соблюдать динамический баланс с участниками оркестра; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров; - искусством игры в оркестре.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование <u>дисциплины</u> / практики в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес учебных нахождения кабинетов и объектов
1.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Большой концертный зал (455 посадочных мест) 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование	ул. Плеханова, 41
2.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд.104 Библиотека	ул. Плеханова, 41
3.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья.	ул. Плеханова, 41
4.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд. 212 Малый концертный зал (76 посадочных мест), 2 концертных рояля, пульта и звукотехническое оборудование	ул. Плеханова, 41
5.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура.	ул. Плеханова, 41
6.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья.	ул. Плеханова, 41

7.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд. 06 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, стулья, пульты.	ул. Плеханова, 41
8.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд. 05 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, стулья, пульты.	ул. Плеханова, 41
9.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд. 311 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, стулья, пульты.	ул. Плеханова, 41
10.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд. 312 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, стулья, пульты.	ул. Плеханова, 41
11.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд. 313 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, стулья, пульты.	ул. Плеханова, 41
12.	Чтение с листа и изучение оркестровых партий	Ауд. 318 для индивидуальных занятий. Оборудование: рояль, шкаф для нот, стулья, пульты.	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Чтение с листа и изучение оркестровых партий» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
- Adobe Audition 3.0
- Adobe Photoshop Extended CS5
- Adobe Premiere Pro CS 4.0
- ABBYY Fine Reader 10
- Finale studio 2009
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security
- Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем

Электронный справочник «Информо» – URL: <http://www.informio.ru/>.

Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс – URL: <http://www.consultant.ru/>.

Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ – URL: <http://ivo.garant.ru/>.

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в том числе:

- индивидуальные занятия – 35 часов;
- самостоятельная работа – 37 часов.

Время изучения дисциплины – 1, 2 семестры.

Форма промежуточной аттестации – Зачет, 2 семестр.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Семестр	Содержание учебного материала	Объем часов		Формы контроля успеваемости
		ПЗ	СРС	
I	Тема 1. Чтение с листа оркестровых партий с несложной фактурой: в спокойном темпе, простым ритмическим рисунком, с незначительным количеством знаков альтерации: теоретический и исполнительский анализ стилистических особенностей музыкального текста; выбор штрихов;			

	изучение методов и способов выработки навыков чтения с листа; изучение методики выбора аппликатуры.			
	Чтение с листа произведений с несложной фактурой: в спокойном темпе, простым ритмическим рисунком, с незначительным количеством знаков альтерации.	5	5	Практические индивидуальные занятия
	Теоретический и исполнительский анализ стилистических особенностей музыкального текста.	2	2	Практические индивидуальные занятия
	Формирование навыков слухового контроля в интонации, ритме, качестве штриха, изучение методов и способов выработки навыков чтения с листа.	2	2	Практические индивидуальные занятия Текущий контроль: исполнение по списку произведений для чтения с листа оркестровых партий
	Работа с оркестровыми партиями из репертуара камерного и симфонического оркестров, с несложной фактурой, теоретический и исполнительский анализ оркестровых партий. Изучение профессиональной терминологии оркестровых партий.	2	2	Практические индивидуальные занятия Репетиционные занятия в составе квартета, оркестра
	Изучение оркестровых аккомпанементов: произведений для солиста с оркестром, с несложной фактурой. Изучение методики выбора аппликатуры, формирование аппликатурного мышления.	7	7	Практические индивидуальные занятия Репетиционные занятия в составе квартета, оркестра, с участием солиста Текущий контроль: исполнение по списку произведений для чтения с листа оркестровых партий
		18	18	Форма контроля: Текущий контроль
II	Тема 2. Чтение с листа оркестровых партий с различной по сложности фактурой: теоретический и исполнительский анализ стилистических особенностей музыкального текста; выбор штрихов; применение методики выбора аппликатурных формул, подготовка к зачету, выступление на зачете.			
	Чтение с листа произведений во всех тональностях, с различной фактурой, ритмикой и т.д.	4	6	Практические индивидуальные занятия Текущий контроль по списку произведений для чтения с листа оркестровых партий
	Развитие навыков слухового контроля в грамотном воспроизведении текста (интонация, ритм, аппликатура, выбор штриха). Активизации внутреннего слуха студента с целью достижения большей осмысленности и выразительности при чтении с листа.	2	2	Практические индивидуальные занятия Текущий контроль: исполнение по списку произведений для чтения с листа оркестровых партий

Работа с оркестровыми партиями симфонического, камерного оркестров, содержащих технические и ансамблевые сложности. Теоретический и исполнительский анализ оркестровых партий.	3	3	Практические индивидуальные занятия Репетиционные занятия в составе квартета, оркестра Текущий контроль: исполнение по списку произведений для чтения с листа оркестровых партий
Изучение методики расставления штрихов в камерных, симфонических и оперных произведениях. Выбор аппликатуры. Развитие навыков слухового контроля в управлении процессом исполнения (интонация, ритм, распределение смычка)	2	2	Практические индивидуальные занятия
Изучение оркестровых соло из репертуара театра оперы и балета.	3	3	Практические индивидуальные занятия
Подготовка к зачету, выступление на зачете.	3	3	Зачет: исполнение по списку произведений для работы с оркестровыми партиями
	17	19	
ВСЕГО:	35	37	Форма контроля: Зачет

Формы контроля

В качестве форм текущего контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся используется прослушивание студентов на практических индивидуальных занятиях. Студент выполняет следующие практические задания: исполняет оркестровые партии, анализирует варианты аппликатур, с целью выбора более целесообразной и интонационно устойчивой и т.д.

В качестве формы промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся, в II семестре проводится зачет.

На зачете студент должен:

- прочитать с листа 5-7 номеров оркестровых партий камерных, симфонических, оперных и балетных произведений на различные виды техники (либо прочитать с листа оркестровый отрывок струнным квартетом);
- перевести 7-10 иностранных музыкальных терминов в исполняемых партиях.

1.2.2. Содержание дисциплины

I семестр

Чтение с листа оркестровых партий с несложной фактурой: в спокойном темпе, простым ритмическим рисунком, с незначительным количеством знаков альтерации. Изучение методики выбора аппликатуры, опираясь на стиль, жанр, эпоху произведения. Применение выработанных аппликатурных формул в типичных оборотах.

Формирования навыка «предслышания» умения «видеть наперед».

Работа над навыками ритмической организации, умения стабильно держать темп. Теоретический и исполнительский анализ стилистических особенностей музыкального текста. Изучение методов и способов преодоления исполнительских трудностей при чтении с листа и работе с оркестровыми партиями.

Работа с оркестровыми партиями в III семестре включает в себя изучение репертуара камерного и симфонического оркестров, а также оркестровых аккомпанементов. В состав репертуара должны входить сочинения русских и зарубежных композиторов XIX – XX веков, с несложной фактурой незначительными ансамблевыми трудностями.

Изучение методик выбора аппликатуры и расставления штрихов в оркестровых партиях в зависимости от жанра и стиля произведения.

Формирование навыков репетиционной работы – умения играть в группе, добиваясь единства в штрихе, интонации, темпе, динамике, понимания дирижерского жеста. Анализ наиболее рационального распределения смычка и поиск правильной игровой зоны при исполнении штрихов.

Формирование умения анализировать партию солиста, овладение искусством аккомпанемента, работа по достижению тембро-динамического баланса и метроритмического единства в ансамбле с солистом.

Изучение профессиональной терминологии оркестровых партий.

В течение семестра студент должен пройти:

- 25–30 эпизодов из партий произведений для камерного и симфонического оркестров;
- 25–30 эпизодов из партий оперных произведений.

II семестр

Чтение с листа оркестровых партий во всех тональностях, с различной по сложности фактурой, ритмикой и т.д. Применение методики выбора аппликатурных формул. Продолжение развития навыков слухового контроля в управлении процессом исполнения (интонация, ритм, распределение смычка) при чтении с листа.

Работа над активизацией внутреннего слуха студента с целью не только грамотного воспроизведения текста (интонация, ритм, аппликатура, выбор штриха), но и достижения большей осмысленности и выразительности при чтении с листа и работе с оркестровыми партиями.

Теоретический и исполнительский анализ стилистических особенностей музыкального текста. Применение методов и способов преодоления исполнительских трудностей при чтении с листа оркестровых партий.

Изучение симфонического и оперного репертуара русских и зарубежных композиторов, в том числе современных композиторов, с метроритмическими, гармоническими, фактурными, техническими и ансамблевыми трудностями.

Изучение оркестровых соло из репертуара театра оперы и балета. Знакомство с эпохой, жанром, стилевыми особенностями, анализ сюжетной

линии, для представления об исполняемой музыке, для верного понимания образной сферы произведения.

Работа над технически трудным материалом оркестрового репертуара, изучение методов и способов преодоления технических трудностей. Применение методик выбора аппликатуры и расставления штрихов.

Изучение оркестровых соло из репертуара театра оперы и балета, изучение методов и способов решения исполнительских задач. Точное исполнение указанных автором темпов, соблюдение всех динамических рисунков. Умение передать художественное замысел автора.

В течение семестра студент должен пройти:

- 25–30 эпизодов из партий произведений для камерного и симфонического оркестров;
- 25–30 эпизодов из партий оперных произведений.

Подготовка к зачету. Проигрывание всей программы для выработки выносливости. Умение справляться с волнением.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учеб. пособие /Л.А. Баренбойм. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91060>
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] /Ф.Вейнгартнер. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 56 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63274>
3. Гинзбург, Ю. О работе над музыкальным произведением / Ю. Гинзбург. – Москва: Музыка, 1981.- 143с.
4. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры [Электронный ресурс] : учеб. пособие /В.И. Кожухарь. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56602>
5. Маркина, А.Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине Изучение оркестровых трудностей [Электронный ресурс] /А.Г.Маркина. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 20 с. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72100>
6. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии [Электронный ресурс] /Н.А.Римский- Корсаков. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 176 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/45684>
7. Чулаки, М. Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки. – Москва: Музгиз, 1963. -182с.
8. Шахов, Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование на баяне / Г. Шахов. – Москва: Музыка, 1987. – 190с.

Дополнительная литература

1. Алексеев, А.Д. Работа над музыкальным произведением с учениками школы и училища / А.Д.Алексеев. – Москва: Музгиз, 1957.-191с.
2. Барсова, И.А. Книга об оркестре / И. Барсова. – Москва: Музыка, 1978.-208с.
3. Гинзбург, Л. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования / Л. Гинзбург. – Москва: Сов. композитор, 1981.-304с.
4. Гинзбург, Л. Исследования, статьи, очерки / Л. Гинзбург. – Москва: Сов. композитор, 1981.-397с.
5. Григорьев, В. Ю. Методика обучения игре на скрипке / В.Григорьев. - Москва: Классика XXI, 2007.- 256с.
6. Григорьев, Л. Евгений Светланов: творческий портрет / Л. Григорьев, Я. Платек. – Москва: Музыка, 1979.-32с.
7. Иванов-Радкевич, А. Пособие для начинающих дирижеров / А. Иванов-Радкевич. – Москва: Музыка , 1965.- 119с.
8. Иванов-Радкевич, А. О воспитании дирижера / А. Иванов- Радкевич. – Москва: Музыка , 1984.-77с.
9. Мусин, И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Ленинград : Музыка, 1967.-352с.
10. Мюнш, Ш. Я – дирижер / Ш. Мюнш. – Москва: Музыка, 1982.- 63с.
11. Фомин, В.С. Евгений Александрович Мравинский / В. Фомин. – Москва: Музыка , 1983.- 191с.
12. Флеш, К. Искусство скрипичной игры. Художественное исполнение и педагогика /К. Флеш. - Москва: Классика - XXI , 2004.-304с.
13. Хайкин, Б. Беседы о дирижерском мастерстве / Б. Хайкин. – Москва: Сов. композитор, 1984.-264с.
14. Шульпяков, О.Ф. Скрипичное исполнительство и педагогика / О.Ф. Шульпяков. – Санкт – Петербург : Композитор, 2006. - 496с.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>.

Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>.

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru/.

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>, свободный.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б–ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp/>, свободный.

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – Москва, 1991–2017. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный.

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный.

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/>, свободный.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной учебной, учебно-методической и научной литературой, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включают законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда и к электронным базам периодических изданий.

2. Методические рекомендации

2.1. Методические рекомендации преподавателю

Навык чтения нот с листа – это развитое умение охватывать неизвестный нотный текст зрением, внутренним слухом и практически одновременно выразительно его исполнять в нужном темпе. Концентрация

внимания при чтении с листа позволяет максимально активизировать все умения исполнителя, перевести процесс на уровень подсознания, так как вмешательство сознания помешало бы выполнению задачи, затормозило бы процесс. Как всякий сложный навык, чтение с листа требует определенных условий и времени для своего формирования, приобретения необходимого опыта. В то же время – это один из важнейших элементов педагогического процесса, ибо он ускоряет развитие музыкального мышления, помогает вырабатывать устойчивые, воспроизводимые профессиональные навыки. В значительной мере этот навык выступает своеобразным критерием достигнутого уровня мастерства.

При развитии навыка чтения оркестровых партий необходимо исходить из того, что это умение вырабатывается практикой. Нотная запись – это условные обозначения, из которых так же, как слова из букв, слагаются музыкальные фразы, облеченные в определенную форму мелодического, метроритмического, гармонического и динамического рисунка музыкального произведения. Кроме того, имеется целый ряд добавочных обозначений возле нот (штрихи, аппликатура, динамические оттенки и т.д.). Чтобы суметь сразу охватить такое количество обозначений, необходим достаточный запас последовательно и прочно выработанных музыкально-технических навыков: хорошо развитый внутренний слух, чувство ритма, умение группировать различные длительности, знание тональностей, позиций и штрихов. От постоянной тренировки процесс прочтения приобретает быстроту. Чтобы избежать ошибок и задержек между воспроизводимыми звуками, нужно дать сознанию возможность «проектировать» необходимые движения с некоторым запасом времени, то есть смотреть немного вперед игаемого места – это самый необходимый навык для чтения нот с листа. Приобрести навык свободного чтения оркестровых партий (и чтения нот с листа любого музыкального текста) возможно лишь при настойчивой систематической работе и большой концентрации внимания.

В процессе прочтения музыкального произведения с листа необходимо:

- умение быстро ориентироваться в нотном тексте;
- умение реализовать на инструменте оркестровую горизонталь, что требует наличия хорошей координации движения, умения играть «на ощупь».

Приступая к прочтению с листа нотного текста, необходимо сознавать, что исполнение должно быть грамотным и приближенным к указанным темпам, а в процессе исполнения непрерывным в отличие от разбора произведения. Исполнению произведения с листа должно предшествовать визуальное знакомство с музыкальным текстом. Оно предполагает: осмысление характера, тонального плана, типа фактуры и динамики, ритмических и метрических особенностей, штрихов и аппикатуры.

Необходимо научиться зрительно охватывать музыкальный текст, а не разбирать его нота за нотой. Так же, как чтение словесного текста, чтение нотного материала в значительной степени сводится к предугадыванию.

В развитии навыка чтения нот с листа необходимо уделять большое внимание гибкому, точному и пластичному ритму, подчиняющемуся внешнему воздействию (дирижер, концертмейстер). Педагог, формируя у

студента технику чтения с листа, давая вначале простые, а затем постепенно усложняющиеся задания по прочтению текста и строго придерживаясь в этой работе дидактических принципов систематичности и последовательности, развивает и закрепляет эти важные для оркестровой деятельности профессиональные навыки.

Педагог, ведущий курс «Чтение с листа и изучение оркестровых партий», должен постоянно поддерживать контакт с руководителем оркестрового класса для согласования работы по развитию навыков чтения нот с листа. В этом единстве должны решаться проблемы, связанные с музыкальной грамматикой (интервало-интонирование и темпоритмика). Необходимо воспитывать специфически оркестровые требования единства штрихов, динамики, манеры звукоизвлечения, а также нюансировки и естественной акцентировки.

2.2. Методические рекомендации для студентам

Важную роль при работе с оркестровыми партиями играет самостоятельная работа студента. Ее целью является техническое овладение музыкальными произведениями из репертуарного списка, а также развитие навыков, позволяющих ему свободно, грамотно и в указанном темпе читать оркестровые партии симфонических и оперных произведений.

Целесообразно использовать для чтения оркестровых партий несложные произведения и учитывать следующие рекомендации:

- чтение оркестровой партии целесообразно начинать в спокойном темпе, а чаще – в медленном темпе;
- при чтении нотного текста не следует форсировать звучание;
- уделять особое внимание гибкому, точному ритму;
- стараться играть интонационно чисто;
- уметь использовать прием «мысленной игры по нотам», который воспитывает и активизирует внутренний слух (прием предслышания);
- стараться в процессе чтения нотного текста выполнять указанную в тексте динамику;
- добиваться видения текста с опережением;
- уметь подчиняться внешнему воздействию – дирижеру, концертмейстеру;
- в работе следовать систематичности и последовательности в развитии навыка чтения оркестровых партий, что способствует преодолению психологического барьера.

Формы самостоятельной работы

В домашней работе ученику необходимо:

- читать специальную литературу, посвященную оркестровой деятельности (о дирижерах, оркестрах, об исполнении того или иного оркестрового произведения);
- изучать творчество композиторов и прослушивать их оркестровые произведения на аудио и видео проигрывателях;

- расставлять штрихи и аппликатуру в оркестровых партиях, согласно установленным принципам;
- переводить встречающиеся иностранные термины;
- соблюдать динамические указания, добиваться темпо-ритмической точности при исполнении оркестровых партий.

2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение практики лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

3. Примерный репертуарный список

*Произведения для камерного и симфонического оркестров
(скрипка, альт, виолончель, контрабас)*

Аренский А.	Симфоническая поэма Увертюра «Сон на Волге»
Балакирев М.	Симфония №1 Симфонические поэмы «Тамара», «Исламей»
Барток Б.	Концерт для оркестра «Венгерские картины»: сюита, рапсодии
Бах И.С.	Оркестровые сюиты Бранденбургские концерты
Бородин А.	Симфоническая увертюра и танцы из оперы «Князь Игорь» Симфоническая картина «В Средней Азии»
Бетховен Л.	Симфонии Увертюры к операм
Берлиоз Г.	Отрывки из драматической легенды «Осуждение Фауста»
Бизе Ж.	Сюита «Арлезианка» Увертюра и антракты из оперы «Кармен»
Брамс И.	Симфонии Вариации на тему Гайдна
Бриттен Б.	Вариации на тему Пёрселла Простая симфония
Вагнер Р.	Увертюры Отрывки из опер
Вебер К. М.	Увертюры к операм «Приглашение к танцу»
Вивальди А.	Концерты для струнного оркестра
Галынин Г.	Сюита для струнного оркестра
Гайдн Й.	Симфонии Дивертисменты
Гендель Г.	Кончерто гротто для оркестра
Глазунов А.	Торжественная увертюра Симфонии Сюита из балета «Раймонда»

Глинка М.	Произведения для симфонического оркестра Увертюры и танцы из опер «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин»
Глиэр Р.	Сюиты из балетов
Григ Э.	Произведения для симфонического оркестра
Дворжак А.	Симфонии Серенады Славянские танцы
Дебюсси К.	Маленькая сюита Ноктюрны «Послеполуденный отдых фавна»
Калинников В.	Симфонии
Караев К.	Сюиты из балетов
Лист Ф.	Симфония «Фауст» Прелюды Рапсодии
Лядов А.	Восемь русских народных песен Три симфонические картины: «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба-Яга»
Мендельсон Ф.	Симфонии № 3, 4 Увертюры: «Гибриды», «Сон в летнюю ночь»
Моцарт В. А.	Симфонии Увертюры к операм Серенады Дивертисменты
Мусоргский М.	Интермеццо Скерцо Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе» «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
Мяковский Н.	Симфонии
Онеггер А.	Симфония № 3
Прокофьев С.	Симфонии № 1, 5, 7 Сюиты из балетов Сюиты из опер
Равель М.	Павана «Матушка гусыня» Болеро Испанская рапсодия
Рахманинов С.	Симфонии Симфонические танцы Симфоническая поэма «Остров мертвых» Фантазия «Утес» Танцы из оперы «Алеко»
Римский-Корсаков Н.	Сюита «Шехерезада» Испанское каприччио Увертюры к операм «Майская ночь», «Царская

	невеста»
	Музыкальная картина «Садко»
	Симфонические картины из опер «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Китеж»
Рубинштейн А.	Танцы из оперы «Демон»
Салманов В.	Симфония № 1
	Сюита «Поэтические картинки»
Сен-Санс К.	Симфония № 3
	«Карнавал животных»
Сибелиус Я.	Грустный вальс
	Симфонии № 1, 2
Скрябин А.	Симфонии № 1, 2
Слонимский С.	Симфония фа мажор
	Карнавальная увертюра
Сметана Б.	Цикл «Моя Родина»
	Увертюра к опере «Проданная невеста»
Стравинский Ф.	Отрывки из балетов
	Сюиты
Танеев С.	Симфония № 4
Франк Ц.	Симфония
Хачатурян А.	Симфония № 2
	Сюиты из балетов
Хачатурян К.	Симфония № 1
Хренников Т.	Симфонии
Чайковский П.	Симфонии
	«Манфред»
	Увертюры-фантазии
	Итальянское каприччио
	Увертюра «1812 год»
	Струнная серенада
	Сюиты из балетов
	Отрывки из опер
Шостакович Д.	Симфонии
	Балетные сюиты
	Праздничная увертюра
Шуберт Ф.	Симфонии
	Музыка к «Розамунде»
	Итальянские увертюры
Шуман Р.	Симфонии
	Увертюра «Манфред»
Яначек Л.	Симфониетта

*Произведения для симфонического оркестра из репертуара
Челябинского государственного академического театра
оперы и балета им. М.И. Глинки
(скрипка, альт, виолончель, контрабас)*

ОПЕРЫ

Бизе Ж.	«Кармен»
Бородин А.	«Князь Игорь»
Бочаров В.	«Морозко»
Верди Дж.	«Аида», «Риголетто», «Травиата», «Трубадур»
Глинка М.	«Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»
Гуно Ш.	«Фауст»
Доницетти Г.	«Любовный напиток»
Кальман И.	«Сильва», «Марица»
Листов К.	«Севастопольский вальс»
Леонкавалло Р.	«Паяцы»
Масканьи П.	«Сельская честь»
Минков М.	«Волшебные приключения в опере»
Моцарт В.	«Свадьба Фигаро»
Мусоргский М.	«Борис Годунов», «Хованщина»
Пуччини Дж.	«Чио-Чио-сан», «Тоска»
Рахманинов С.	«Алеко»
Римский-Корсаков Н.	«Снегурочка», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане»
Россини Дж.	«Севильский цирюльник»
Спадавеккиа А.	«Золушка»
Чайковский П.	«Евгений Онегин», «Иоланта», «Пиковая дама»
Штраус И.	«Летучая мышь»
Якушенко И.	«Царевна-лягушка»

БАЛЕТЫ

Адан А.	«Жизель»
Беседина В.	«Гойя»
Гаврилин В.	«Анюта»
Глазунов А.	«Раймонда»
Делиб Л.	«Коппелия»
Минкус Л.	«Баядерка», «Дон Кихот»
Павловский Б.	«Белоснежка и семь гномов»
Прокофьев С.	«Ромео и Джульетта», «Золушка»
Пуни Ц.	«Наяда»
Римский-Корсаков Н.	«Синбад»
Стравинский А.	«Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная»
Хачатурян А.	«Гаянэ», «Спартак»
Чайковский П.	«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»
Шопен Ф.	«Шопениана»

Примерный список сборников оркестровых трудностей

СКРИПКА

1. Оркестровые трудности для скрипки: ч. I / сост. З. Кожарский, П. Червицкий. – Киев, 1972.
2. Оркестровые трудности для скрипки: ч. II / сост. З. Кожарский, П. Червицкий. – Киев, 1972.
3. Оркестровые трудности для скрипки: ч. III / сост. З. Кожарский, П. Червицкий. – Киев, 1974.

АЛЬТ

1. Бруни А. Школа для альта: оркестровые трудности из оперной и симфонической литературы / ред. В. Борисовский. – М.; Л., 1946.
2. Оркестровые трудности для альта: отрывки из симфонических произведений П. Чайковского / сост. Е. Страхов. – М., 1954.
3. Оркестровые трудности для альта и 14 подготовительных каприсов к ним / сост. и авт. каприсов Б. Палашко. – Киев, 1969.

ВИОЛОНЧЕЛЬ

1. Навыки оркестровой игры: практ. руководство / сост. В. Симон, С. Голощанов. – М., 1988.

КОНТРАБАС

1. Оркестровые выписки / сост. А. Милушкин. – М., 1938.
2. Оркестровые трудности / сост. И. Гертович. – М., 1953; 1964. – Вып. 1, 2.
3. Оркестровые трудности из произведений С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина / сост. В. Куренин. – М., 1976.
4. Оркестровые трудности из произведений П. Чайковского / сост. В. Хоменко. – М., 1956.
5. Оркестровые трудности из симфонических произведений русских композиторов / сост. В. Хоменко. – М., 1971.