

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Центр дополнительного образования и повышения квалификации

«ОДОБРЕНО»

Ученым советом ННГК

Протокол № 01

от «30» августа 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор
по учебной работе ННГК
профессор Р.А. Ульянова

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Техника игры на оркестровых инструментах»**

**в рамках дополнительной профессиональной программы
(программы профессиональной переподготовки)
«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»**

Составители:
Скульский А.М.,
профессор;
Схиртладзе Б.Г.,
старший преподаватель

Нижний Новгород
2019

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины:

формирование у обучающегося дирижированию оперно-симфоническим оркестром, правильных, объективных представлений о технике игры на струнных и духовых инструментах.

Задача дисциплины:

передать обучающемуся знания о природе струнных и духовых музыкальных инструментах: их акустических свойств, технических, динамических и выразительных возможностях, диапазонах, строях, приемов получения звуков особого тембра, расходе дыхания (для духовых инструментов), правильном оформлении в нотном письме всех известных приемов звукоизвлечения (запись нот, штрихи, динамические оттенки, нюансировка, специфическая терминология и т.д.), свести воедино навыки привитые обучающемуся в прохождении вышеуказанных дисциплин с целью воспитать дирижера оперно-симфонического оркестра, владеющего необходимым комплексом знаний и умений для успешной работы в выбранной профессии.

Объем учебного времени дисциплины «Техника игры на оркестровых инструментах» согласно учебному плану составляет 72 часа (максимальная нагрузка), из них 20 часов – аудиторная нагрузка и 52 часа – самостоятельная нагрузка.

Место дисциплины в структуре ДОП (дополнительной образовательной программы)

Дисциплина «Техника игры на оркестровых инструментах» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как:

- Чтение партитур
- Инструментоведение

Форма проведения учебных занятий – практические.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: принципы звукоизвлечения, тембровые особенности, диапазон, выразительные возможности инструментов симфонического оркестра; основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах, амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах.

уметь: использовать приобретенные знания в практике репетиционной работы; расставлять штрихи в партиях группы струнных инструментов.

владеть: практическими методами работы над преодолением технических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в оперно-симфоническом репертуаре.

3. Структура и содержание дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы (работ а с преподавател ем)	Часы (само стоятельна я работ а)	Описание
			Форм а контр оля	

1	Второй курс, III семестр.	10	26	
	<p>Смычковые инструменты Устройство современных смычковых инструментов.</p> <p>Настройка смычковых. Диапазон.</p> <p>Сольное и оркестровое исполнительство на смычковых инструментах.</p> <p>Техника левой руки.</p> <p>Гаммы, трели, октавы.</p> <p>Гармонические интервалы.</p> <p>Аккорды.</p> <p>Техника правой руки.</p> <p>Звукоизвлечение.</p> <p>Раздельные штрихи.</p> <p>Связные штрихи.</p> <p>Способы получения звуков особого тембра.</p>			<p>Выдающиеся школы скрипичных мастеров. Особенности строения смычковых инструментов. Устройство смычка.</p> <p>Строй (как соотношение записи и звучания). Скордатура и её применение в оркестровой и сольной практике. Запись партий смычковых в партитуре.</p> <p>Сравнительный уровень требований к технике игры на смычковых инструментах для оркестрового музыканта и для солиста-концертанта.</p> <p>Аппликатура (определение, обозначение). Позиция (определение, обозначение). Растяжка. Звукоизвлечение: а) vibrato; б) non vibrato.</p> <p>Гаммы в одной позиции. Гаммы со сменой позиции. Трели. Тремоло (пальцевое). Октавы. Фингерированные октавы.</p> <p>а) Обе струны открыты; б) Одна струна открыта, а другая прижата. в) Обе струны прижаты.</p> <p>а) Трехзвучные; б) Четырехзвучные.</p> <p>Виды классификации штрихов. Терминология.</p> <p>а) Серединой смычка; б) У конца смычка; в) У колодки.</p> <p>Раздельные штрихи: <i>detache</i>, <i>martele</i>, <i>spiccato</i>, <i>saltando</i> и др. Смычковое тремоло. Связные штрихи: <i>legato</i>, <i>portato</i>, <i>non legato</i>, <i>staccato</i> и др.</p> <p>Приемы <i>sul tasto</i>, <i>sul ponticello</i>, <i>sul G</i>(<i>sul A</i>, <i>sul D</i>). Характеристика звучания. Обозначение в нотах. <i>Pizzicato</i>. <i>Col legno</i>. <i>Con sordino</i>.</p>

	<p>Флажолеты.</p> <p>Струнный оркестр</p> <p>Смычковые инструменты в малом и большом симфоническом оркестре</p>			<p>Теория флажолетов. Натуральные и искусственные флажолеты. Способы получения флажолетов. Характеристика звучания.</p> <p>Три способа обозначения флажолетов.</p> <p>Характеристика. Разделение партий (divisi). Применение. Обозначение в нотах.</p> <p>Скрипки, альты, виолончели, контрабасы в МСО, БСО.</p>
			Зачет	
2	Второй курс, IV семестр.	10	26	
	<p>Духовые инструменты</p> <p>Духовые инструменты. Общие понятия.</p> <p>Деревянные духовые инструменты.</p> <p>Медные духовые инструменты.</p> <p>Современные приемы игры.</p> <p>Особенности работы с группами духовых.</p> <p>Ударные инструменты</p> <p>История ударных инструментов и их классификация</p> <p>Инструменты с определенной высотой звучания.</p>			<p>Исполнительское дыхание, атака звука, амбушюр, звуковедение, артикуляция, штрихи, интонация.</p> <p>Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон.</p> <p>Валторна, труба, тромбон, туба.</p> <p>Фруллато, слэп, уистл - тон, глиссандо, четверть тона, различные виды сурдин.</p> <p>Работа с группами духовых одного вида, а также с группой в целом. Настройка, разыгрывание, совместные упражнения, баланс звучания, динамические упражнения, тембральное слияние, фрагменты произведений.</p> <p>Краткие исторические сведения о применении ударных инструментов в оркестрах. Классификация ударных по принципам:</p> <p>а) различия в возможности точного интонирования (инструменты с определенной высотой и неопределенной высотой звучания);</p> <p>б) различия в материале акустического вибратора (звучащего тела) – мембранофоны и идиофоны (металлические, деревянные, стеклянные и т.д.).</p> <p>Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с определенной высотой звучания (литавры,</p>

	Инструменты с неопределенной высотой звучания.			колокольчики, ксилофон, челеста, колокола и др.). Диапазон. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.
	Группа ударных инструментов в симфоническом оркестре.			Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с неопределенной высотой звучания (треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-там). Тесситура. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.
				Функции ударных инструментов в современном симфоническом оркестре. Способы извлечения звука и приемы игры. Порядок расположения партий ударных инструментов в партитуре. Приемы игры на ударных и их нотозапись в музыке второй половины XX - начала XXI века.
			Зачет	
	Итого	20	52	

4. Оценочные средства, критерии оценки.

Виды контроля: 3,4 семестр-зачет.

Шкала оценивания

Отлично (зачтено)	86-100%
Хорошо (зачтено)	71-85%
Удовлетворительно (зачтено)	50-70%
Неудовлетворительно (не зачтено)	0-49%

Знания, умения и навыки	Уровни сформированности знаний, умений и навыков			
	Нулевой 0-49%	Пороговый 50-70%	Средний 71-85%	Высокий 86-100%
<i>Знать:</i> возможности музыкальных инструментов симфонического оркестра	Не знает возможности музыкальных инструментов симфонического оркестра	Знает возможности музыкальных инструментов симфонического оркестра на минимальном уровне	Знает возможности музыкальных инструментов симфонического оркестра на достаточном уровне	Знает возможности музыкальных инструментов симфонического оркестра на высоком уровне
<i>Уметь:</i> определить степень трудности исполнения предложенной оркестровой	Не умеет определить степень трудности исполнения предложенной оркестровой	Умеет определить степень трудности исполнения предложенной оркестровой	Умеет определить степень трудности исполнения предложенной оркестровой	Умеет определить степень трудности исполнения предложенной оркестровой

партии для оркестрового музыкального инструмента	партии для оркестрового музыкального инструмента	партии для оркестрового музыкального инструмента на минимальном уровне	партии для оркестрового музыкального инструмента на достаточном уровне	партии для оркестрового музыкального инструмента на высоком уровне
<i>Владеть:</i> навыками создания альтернативных вариантов преодоления трудностей исполнения данной оркестровой партии: аппликатура, штрихи, нюансировка, расстановка дыхания (для духовых инструментов)	Не владеет навыками создания альтернативных вариантов преодоления трудностей исполнения данной оркестровой партии: аппликатура, штрихи, нюансировка, расстановка дыхания (для духовых инструментов)	Владеет навыками создания альтернативных вариантов преодоления трудностей исполнения данной оркестровой партии: аппликатура, штрихи, нюансировка, расстановка дыхания (для духовых инструментов) на минимальном уровне	Владеет навыками создания альтернативных вариантов преодоления трудностей исполнения данной оркестровой партии: аппликатура, штрихи, нюансировка, расстановка дыхания (для духовых инструментов) на достаточном уровне	Владеет навыками создания альтернативных вариантов преодоления трудностей исполнения данной оркестровой партии: аппликатура, штрихи, нюансировка, расстановка дыхания (для духовых инструментов) на высоком уровне

Типовые задания для текущей и промежуточной аттестации

Примерные вопросы

Смычковые

1. История смычковых инструментов. Семейство виол.
2. Устройство современных смычковых инструментов. Настройка и диапазон.
3. Техника левой руки. Особенности исполнения гамм, трелей, октав.
4. Техника левой руки. Особенности исполнения гармонических интервалов, аккордов.
5. Раздельные штрихи.
6. Связанные штрихи.
7. Способы извлечения звуков особого тембра. Флажолеты.
8. Скрипка.
9. Альт.
10. Виолончель.
11. Контрабас.
12. Особенности исполнительства в струнном, малом симфоническом и большом симфоническом оркестрах.
13. Отечественная школа игры на смычковых инструментах (общий обзор, традиции, история)
14. Зарубежные школы игры на смычковых инструментах (общий обзор, традиции, история)

Духовые

15. Основы исполнительского дыхания. Виды дыхания. Понятие амбушюра.
16. Атака звука (понятие, виды, значение)
17. Приём вибрато на различных духовых инструментах
18. Интонирование на духовых (настройка, интонирование в мелодии, в гармонии)
19. Артикуляция и штрихи (понятия и особенности исполнения)
20. Динамика (технология усиления и ослабления звука, взаимосвязь с интонацией)
21. Флейта (семейство флейт)
22. Гобой (разновидности, используемые в симфоническом оркестре)
23. Кларнет (разновидности, используемые в симфоническом оркестре)
24. Фагот (разновидности, используемые в симфоническом оркестре)
25. Саксофон (разновидности, используемые в симфоническом оркестре)
26. Валторна
27. Труба
28. Тромбон
29. Туба
30. Лабиальные инструменты (понятие)
31. Язычковые инструменты
32. Мундштучные
33. Базинг (понятие)
34. Особенности выстраивания баланса группы духовых инструментов
35. Современные приёмы игры на различных духовых инструментах
36. Ансамблевые особенности духовых
37. Отечественная школа игры на духовых инструментах (общий обзор, история, традиции)
38. Зарубежные школы игры на духовых инструментах (общий обзор, традиции, история)

Ударные

39. Общие принципы игры на ударных инструментах.
 40. Сферы применения различных ударных инструментов.
 41. Особенности техники игры на ударных с определенной высотой звучания.
 42. Особенности техники игры на ударных с неопределенной высотой звучания.
 43. Принципы распределения партий ударных между исполнителями в оркестре
- Обзор различных школ игры на ударных.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1.1. Основная литература

Л1.1	Волков, Н. В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах / Н. В. Волков; науч. ред. Н.В. Волкова. – М.: Альма Матер: Академический проект, 2008. – 399 с.
Л1.2	Гержев, В. Н. Методика обучения игре на духовых инструментах : учебное пособие / В. Н. Гержев. – СПб. : Лань, 2015. – 126 с.
Л1.3	Гутников, Б. Л. Об искусстве скрипичной игры / Б. Л. Гутников. – Л. : Музыка, 1988. – 55 с. : нот.
Л1.4	Квашнин, К.А. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах : учебное пособие / К.А. Квашнин, ННГК им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории (ННГК), 2014. – 99 с.

Л1.5	Леонов, В.А. Методика обучения игре на духовых инструментах: курс лекций / В.А. Леонов, И.Д. Палкина ; Ростовская гос. консерватория ; науч. ред. К.А. Жабинский. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2012. - 240 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93365-050-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440887
Л1.6	Методика обучения игре на инструменте : учебно-методический комплекс / Кемеровский гос. университет культуры и искусств. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 64 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275376
Л1.7	Мострас, К.Г. Интонация на скрипке: методический очерк / К.Г. Мострас. - 2-е изд. - М. : Музгиз, 1962. - 154 с. - ISBN 978-5-4458-7051-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228699
Л1.8	Федотов, А. А. Методика обучения игре на духовых инструментах / А. Федотов. – М.: Музыка, 1975. – 159 с.
5.1.2. Дополнительная литература	
Л2.1	Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке / Л.Ауэр. – СПб. : Композитор, 2004. – 120 с.
Л2.2	Гуревич, Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации / Л. Н. Гуревич. – Л. : Музыка, 1988. – 112 с.
Л2.3	Диков, Б. А. О дыхании при игре на духовых инструментах / Б. А. Диков. – М. : Музгиз, 1956. – 101 с.
Л2.4	Исполнительское искусство. Виолончель, контрабас : сб. трудов / ГМПИ им. Гнесиных, А. В. Михно и др. – М. : Изд-во ГМПИ им. Гнесиных, 1988. – 152 с. : нот. – (Сб. трудов, ISSN 0207-9933 ; вып. 99) .
Л2.5	Купинский, К.М. Школа игры на ударных инструментах [Ноты] / К.М. Купинский – М. : Музыка, 2011. – 144 с.
Л2.6	Либерман, М. Культура скрипичного тона / М. Либерман, М. Берлянчик. – М. : Музыка, 2011. – 271 с.
Л2.7	Усов, Ю. А. История отечественного исполнительства на духовых инструментах : допущ. МК СССР в кач. учеб. пособия для муз. вузов / Ю. А. Усов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Музыка, 1986 – 191 с.
Л2.8	Харитонов, А. Е. Звукоизвлечение на медных духовых инструментах как артикуляционно-штриховой феномен / А. Е. Харитонов. – М. : Водолей, 2010. – 140

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И.Глинки, реализующая основную образовательную программу подготовки специалиста, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных примерным учебным планом, творческой и научно-исследовательской работой студентов.

Консерватория располагает обширной библиотекой и фонотекой с необходимым для воспроизведения звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD).

Консерватория располагает достаточным количеством классов и аудиторий для самостоятельных занятий студентов. Все они обеспечены инструментами.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В учебной практике при анализе оркестровых партитур обучающиеся в своих ответах часто ограничиваются лишь констатацией использования в оркестровке соответствующих музыкальных инструментов, их регистров и распределения аккордов по инструментальным партиям, но не раскрывают при этом органической связи оркестровки с музыкальной тканью. А между тем чрезвычайно важно не только видеть и слышать оркестровую ткань, но и понимать значение технических приемов оркестровки, как органически вытекающих из выразительно-смыслового значения самого существа музыкального текста. Однако, нередко правильное понимание художественного значения технических приемов и их реализация на практике далеки друг от друга.

Для воплощения художественного замысла требуются огромные усилия всего коллектива исполнителей. Компетентность дирижера в вопросах техники игры на оркестровых инструментах может помочь в работе. Оркестровые музыканты более доверчиво относятся к таким руководителям. С другой стороны, во многих ситуациях (выбор правильного штриха, расстановка дыхания и т.д.) лучше не навязывать свою волю, а довериться профессионализму музыкантов оркестра.

Как и при изучении других предметов, добросовестное посещение занятий и аккуратные конспекты могут сыграть весьма значительную роль в освоении выбранной профессии. Ценные сведения о технике игры на струнных и духовых инструментах, полученные во время лекций, могут пригодиться при подготовке и проведении репетиций с оркестром.