

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Колледж культуры и искусств

Рабочая программа

учебной дисциплины

УП.01.Оркестр

для специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

Оркестровые струнные инструменты

Нальчик, 2017г.

Рабочая программа « УП.01 Оркестр » одобрена предметно-цикловой комиссией «**Оркестровые струнные инструмент**»

Протокол № 1

От « 28_» августа 2017г.

Председатель ПЦК ----- / Каширгова М.Л.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов).

Разработчик: Гурьев В.С., преподаватель ПЦК

Эксперты:

Матвеев Ю.А., преподаватель ПЦК

Каширгова М.Л., председатель ПЦК

Структура программы:

1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной литературы.

Объём курса – 504 часов.

Максимальная нагрузка – 756 часов.

Самостоятельная работа – 252 часа.

Занятия групповые.

1. Цель и задачи курса.

Оркестровый класс в колледже культуры и искусств является составной частью профессиональной подготовки студентов по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) Оркестровые струнные инструменты. Данный предмет предусматривает развитие навыков игры в оркестре в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве артиста оркестра (ансамбля). Наряду с практическим обучением игре в симфоническом оркестре в задачи предмета входят также воспитание у студентов творческой воли, стремления к самосовершенствованию, формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным творчеством. Кроме того, в репертуаре должны присутствовать лучшие произведения композиторов Северного Кавказа.

Учебная практика - непосредственное продолжение курса дисциплин, междисциплинарных курсов. По целям и задачам учебная практика соотносится с целями и задачами междисциплинарных курсов, входящих в профессиональные модули.

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:

иметь практический опыт:

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с программными требованиями;

репетиционно-концертной работы в качестве солиста,

в составе ансамбля, оркестра;

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;

уметь:

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с программными требованиями;

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;

применять теоретические знания в исполнительской практике;

пользоваться специальной литературой;

слышать все партии в ансамблях различных составов;

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

работать в составе народного оркестра;

использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;

знать:

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров национальной музыки;

ансамблевый репертуар для различных составов;

оркестровые сложности для данного инструмента;

художественно-исполнительские возможности инструмента;

основные этапы истории исполнительства на данном инструменте;

закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;

выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в оркестре;

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;

профессиональную терминологию;

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.

1. Требования к уровню освоения содержания курса.

Место дисциплины в учебном плане: Оркестр (УП.01)

Формируемые компетенции: ОК 1 — 9, ПК 1.1 — 2.8

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый

исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

5.2.2. Педагогическая деятельность.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Виды учебной работы: уроки, репетиции, консультации. Занятия групповые.

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:

- в процессе работы с оркестром не только управлять исполнением, но и постоянно контролировать правильность звучания всех оркестровых групп;
- воспитание и оценка музыкальных способностей учащихся ;
- научиться играть чётко по руке дирижёра;
- совершенствование уровня владения инструментом, уметь извлекать красивый выразительный звук на инструментах; анализировать основные стилистические, художественные, синтаксические, формообразующие, фактурные и др. особенности изучаемых музыкальных произведений;
- изучить самые известные пьесы для оркестра прошедшие испытание временем;
- овладеть навыками чтения с листа.

Работая над оркестровыми произведениями, руководитель подводит участников коллектива к обобщениям, расширяющим художественный горизонт, который обогащает их творческий опыт и музыкальный уровень. Важнейшие задачи репетиции как процесса, связанного с выявлением идейно- художественного содержания изучаемого произведения:

-достижение исполнительского ансамбля (темповая, ритмическая, агогическая согласованность в группах и оркестре в целом);

-совершенствование необходимых оркестровых исполнительских навыков;

-подготовка произведения к концертному исполнению;

-формирование художественной оценки и самооценки исполнительской деятельности участников оркестра. Знания и навыки, полученные студентами в классе оркестра, пригодятся им в дальнейшей и преподавательской, и творческой деятельности. Полученные знания позволят студенту самостоятельно решать вопросы профессионального характера, критически подходить к своей педагогической и исполнительской деятельности, анализировать опыт выдающихся музыкантов и педагогов, избирать новые формы преподавания.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Объем курса УП Оркестр составляет 504 ч., максимальная нагрузка – 756 ч., самостоятельная работа – 252 ч. Занятия групповые.

Виды учебной работы: уроки, репетиции, консультации. Занятия групповые.

Формы текущего контроля : контрольный урок – I-VIII семестры.

Формы промежуточного контроля: контрольный урок –I-VIII семестры.

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).

I курс

Введение. Общая характеристика предмета. Цели и задачи его изучения. Роль оркестрового класса в системе дисциплин специального цикла. Связь с другими дисциплинами.

1. Распределение учащихся по оркестровым инструментам.

2. Обучение учащихся элементарным приёмам индивидуальной настройки инструментов.

3. Работа над освоением основных штрихов и приёмов игры.

4. Знакомство с основными дирижёрскими жестами. Выработка навыка своевременного и правильного выполнения важнейших исполнительских элементов (начало звучания, снятие, темп, динамика, штрихи).

5. Изучение нескольких простых по форме и средствам музыкальной выразительности произведений.

II курс

- Совершенствование навыков игры в ансамбле. Умение играть согласованно с партнёрами по оркестровой партии.
- Формирование рассредоточенного внимания на текст и исполнение своей партии, жест и основные элементы оркестрового звучания.
- Совершенствование техники игры на инструменте.
- Работа над оркестровым репертуаром.

Ш курс

- Дальнейшая работа над культурой звучания оркестра. Расширение диапазона технической и художественных средств исполнения каждой оркестровой группы.
- Развитие точных ощущений темпо- ритма фрагментов, эпизодов, всего произведения.
- Включение в репертуар аккомпанемента.
- Совершенствование навыков чтения с листа произведений средней трудности. Развитие навыка концентрировать внимание на тексте партии, жесте дирижёра и оркестровом звучании.

IVкурс

Подготовить самых способных выпускников для работы с оркестром и дать им продирижировать в конце года.

Формы текущего контроля успеваемости студентов: контрольные уроки

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт – V-VIII семестры.

- **Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.**

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по курсу УП Оркестр и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик.

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: музыкальный инструментарий, библиотечные фонды, Интернет ресурсы.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине, изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, соответствующем требованиям ППССЗ.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 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.

6. Материально-техническое обеспечение курса.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-техническое обеспечение включает в себя: большой концертный зал на 250 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки «Оркестровые струнные инструменты» специалистов, для работы со специализированными материалами (фонотеку), необходимую аппаратуру для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Для проведения занятий по информатике имеется специальное помещение, оборудованное персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.

Для реализации профиля подготовки «Оркестровые струнные инструменты» в колледже есть в наличии необходимый музыкальный инструментарий. Учебные классы оснащены фортепиано, стульями. Обеспечены условия для содержания музыкальных инструментов.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.

ККИ предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями,

учреждениями и организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного компонента включены практические задания с использованием персональных компьютеров.

Колледж располагает необходимым для реализации ППССЗ перечнем учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включая в себя следующее:

Учебные классы:

для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий со специализированным оборудованием;

Залы:

концертный зал от 250 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

библиотека, читальный зал;

помещения для работы со специализированными материалами и их хранения (фонотека).

7. Методические рекомендации преподавателям.

Целенаправленная деятельность педагога, гармонично развивающая как педагогические, так и исполнительские качества будущих руководителей, во многом определяет результативность обучения учащихся в оркестровом классе.

Основная трудность оркестровой игры заключается в умении выполнять одновременно 3 задачи:

- исполнять свою партию, следить за жестом дирижёра и выполнять его требования;

- слушать звучание остальных голосов оркестра;

- соблюдать точность ритмического ансамбля и равновесия в динамике.

Чтобы добиться хорошего звучания каждой из групп дирижёр должен знать и умело использовать возможности всех инструментов. В первую очередь необходимо тщательно выверить строй каждого инструмента. Строй инструмента должен быть отрегулирован так, чтобы можно было использовать весь рабочий диапазон инструмента.

Большое значение в воспитании оркестранта имеет систематическая работа над чтением с листа. Каждому произведению следует отводить время, достаточное для выполнения элементарных требований партитуры и получения правильных представлений о содержании и форме произведения. Процесс воспитания навыков точного и беглого чтения с листа должен проводиться планомерно, от простого к более сложному с учётом технической и исполнительской подготовки и общего музыкального развития участников оркестрового коллектива.

В оркестровом классе каждый учащийся должен познакомиться с произведениями, созданными композиторами специально для симфонического оркестра, и с лучшими переложениями произведений разных авторов (русских, советских, зарубежных). Для этого руководителем составляется план, в котором помимо детального изучения некоторых произведений, должно быть предусмотрено знакомство с рядом произведений, хотя бы на уровне чтения с листа. Часть этих произведений разучивается с руководителем оркестра, а другие вводятся в программу учащихся IV курса.

Итогом работы оркестрового класса должен быть открытый показ подготовленной программы. Для открытых выступлений желательно использовать солистов (инструменталистов, вокалистов). Это позволяет сделать программу концерта более разнообразной и интересной. Руководитель оркестрового класса обязан в конце семестров оценить работу каждого учащегося, учитывая его отношение к занятиям и достигнутые успехи.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

В каждом музыкальном заведении складывается своя система работы оркестров, обусловленная особенностями региона, набора студентов, уровнем их начальной подготовки, сложившимися учебными традициями.

Вопрос о работе выпускников с оркестром - один из ведущих в системе профессиональной подготовки. Педагог – руководитель оркестра обеспечивает общее методическое руководство, контролирует и направляет содержание работы и дипломников вместе с педагогом класса дирижирования. Из всех изучаемых предметов специализации оркестровый класс и практика работы с

оркестром являются дисциплинами, наиболее связанными с будущей профессиональной деятельностью.

Следует отметить, что игра в оркестре и дирижирование им требуют от учащихся умения продуктивно использовать весь комплекс теоретических знаний по музыке и смежным видам искусств, практических навыков игры на инструментах. В связи с этим подготовка будущего руководителя оркестрового коллектива должна строиться на базе хорошо освоенного материала по сольфеджио и теории музыки, музыкальной литературе, специальному инструменту, изучению инструментов симфонического оркестра, инструментовке, работы с оркестровыми партиями.

Практика показывает, что часто учащиеся не могут целесообразно применить приобретённые знания в конкретной оркестровой работе. Задача педагога обучить их методике использования тех или иных элементов работы с оркестром достаточно высокого уровня звучания. При этом следует обращать внимание оркестрантов на ситуации, когда применение дополнительных знаний и навыков приносит наибольший педагогический результат. Демонстрируя учащимся методику использования знаний по смежным дисциплинам, педагог готовит их к проведению самостоятельной учебно-воспитательной работы в коллективе.

В репертуар семестра рекомендуется включать не менее трёх произведений, характеру и учебно-воспитательным целям. Их следует выбирать с учётом последующего концертного исполнения- произведения должны быть сценически интересными и для участников оркестра, и для зрителей. Оркестровый репертуар должен быть выбран с учётом доступности его исполнения данным оркестровым коллективом. Непременное требование к репертуару – высокий художественный уровень инструментовок, воспитывающий вкус учащихся и строгую требовательность к качеству партитур. Учащихся следует познакомить с сочинениями русской, зарубежной классики, оригинальными сочинениями для симфонического оркестра современных композиторов, переложениями различных произведений, аккомпанементами инструменталистам, вокалистам, хору.

9. Перечень основной учебной литературы.

- Бычков В. «Методика работы с оркестром» - Челябинск, 1981г.
- Иванов- Радкевич А. «О воспитании дирижёра»- М., 1977
- Иванов- Радкевич А. «Пособие для начинающих дирижёров» - М.,1977
- Кан Э. «Элементы дирижирования»
- Каргин А. «Работа с самодеятельным оркестром народных инст

рументов»- М., 1982

8 Мусин И. «Техника дирижирования » - Л., 1967г.

Примерный список произведений

Аренский А. «Марш памяти Суворова»

Бизе Ж.- Щедрин Гадание из «Кармен - сюиты»

Концертные вариации

Лирическая сюита

Глинка М. Арабский танец из оперы «Руслан и Людмила»

Музыкальные картинки

Дербенко Б. Русская миниатюра

Зарицкий Ю. Увертюра

Кравченко Б. Русские кружева

Терема

Лядов А. Баба- Яга

Волшебное озеро

Кикимора

Мясков К. Концертная фантазия на темы украинских народных песен

Петров А. Укрощение огня

Шишаков Ю. Избранные произведения для оркестра : партитура, ч.3.- М.,

Список рекомендуемой музыкальной литературы.

- Антология литературы для симфонического оркестра , ч.2, -М., Музыка

1985.

- Избранные произведения для симфонического оркестра, ч.1. –М.,
Музыка,1971.

- Илюхин А., Шишаков Ю. Школа коллективной игры. – М., Музыка, 1970.

- Концертная сюита для оркестра. – Л., Музыка, 1973.

- Оркестровые пьесы русских композиторов- классиков.-Л., 1975.

– Произведения советских композиторов для оркестра: партитура. Вып.9.-
М.,

Музыка, 1985.

- Произведения советских композиторов.-Л., Музыка, 1970