

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

«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

Б.Г. Ашхотов

«30» августа 2017г.

Рабочая программа
учебной дисциплины
УП.01.
Оркестр
для специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)

Инструменты народного оркестра

Нальчик, 2017

Рабочая программа УП.01 « Оркестр » одобрена предметно-цикловой комиссией «Инструменты народного оркестра»

Протокол № 1

От «28» августа 2017 г.

Председатель ПЦК / Каширгова М.Л.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного оркестра.

Разработчик: Гурьев В.С., преподаватель ПЦК

Эксперты:

Ахмедагаев М.М., профессор СКГИИ

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 «Инструменты народного оркестра». 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 оркестре национальных инструментов 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.

2. Требования к уровню освоения содержания курса.

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.

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.

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 общим репетиций.

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

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

III курс

1. Дальнейшая работа над культурой звучания оркестра. Расширение диапазона технической и художественных средств исполнения каждой оркестровой группы.
2. Развитие точных ощущений темпо- ритма фрагментов, эпизодов, всего произведения.
3. Включение в репертуар аккомпанемента.

4. Совершенствование навыков чтения с листа произведений средней трудности. Развитие навыка концентрировать внимание на тексте партии, жесте дирижёра и оркестровом звучании.

IV курс

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.

5. 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 ООП.

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 ССУЗа и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-технического 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 «Инструменты народного оркестра» 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.

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 оркестра народных инструментов, 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 оркестро-

вого коллектива должна строиться на базе хорошо освоенного материала по сольфеджио и теории музыки, музыкальной литературе, специальному инструменту, изучению инструментов русского народного оркестра, инструментовке, чтению оркестровых партитур и дирижированию.

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 оркестра народных инструментов современных композиторов, переложениями и обработками народных песен, танцев, аккомпанементами инструменталистам, вокалистам, хору.

9. Перечень основной учебной литературы.

1. Авксентьев Г. «Самодеятельный оркестр русских народных инструментов» - М., 1952. 3.
2. Бычков В. «Методика работы с оркестром» - Челябинск, 1981г.
3. Глейхман В. «Организация работы начинающего самодеятельного оркестра русских народных инструментов»- М., 1976
4. Иванов- Радкевич А. «О воспитании дирижёра»- М., 1977
5. Иванов- Радкевич А. «Пособие для начинающих дирижёров» - М.,1977
6. Кан Э. «Элементы дирижирования»
7. Каргин А. «Работа с самодеятельным оркестром народных инструментов»- М., 1982

- 8 Мусин И. «Техника дирижирования» - Л., 1967г.
 9. Поздняков А. «Работа дирижёра с оркестром народных инструментов» -1964 г.

Примерный список произведений

Андреев В.	Вальс «Грёзы»
Аренский А.	«Марш памяти Суворова»
Бизе Ж.- Щедрин	Гадание из «Кармен - сюиты»
Будашкин Н.	Концерт для домры с оркестром
	Сказ о Байкале
	Концертные вариации
	Лирическая сюита
	На ярмарке
	Русская увертюра
	Хороводная
Гаврилин В.	Перезвоны
Глинка М.	Арабский танец из оперы «Руслан и Людмила»
Городовская В.	Русская тройка
	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
Широков А.	Произведения для оркестра русских народных инструментов.
Шишаков Ю.	Избранные произведения для оркестра : партитура, ч.3.- М.,

Список рекомендуемой музыкальной литературы.

- Антология литературы для оркестра народных инструментов, ч.2, -М., Музыка 1985.
- Будашкин Н. Избранные произведения для оркестра, ч.2. - М., Советский композитор, 1972.

- Будашкин Н. Избранные произведения для оркестра, ч.1. - М., Советский композитор, 1970.
- Зарицкий Ю. Пьесы для оркестра русских народных инструментов.-Л., Музыка, 1969.
- Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов. – М., Советский композитор, 1973.
- Избранные произведения для оркестра, ч.1. –М., Музыка, 1971.
- Илюхин А., Шишаков Ю. Школа коллективной игры. – М., Музыка, 1970.
- Концертная сюита для оркестра. – Л., Музыка, 1973.
- Народные песни и танцы: Для оркестра русских народных инструментов. Вып. 4 -М., Музыка, 1967.
- Оркестровые пьесы русских композиторов- классиков.-Л., 1975.
- Произведения советских композиторов для оркестра: партитура. Вып.9.- М., Музыка, 1985.
- Произведения советских композиторов.-Л., Музыка, 1970.
- Произведения для оркестра русских народных инструментов. –М., Советский композитор, 1978.
- Произведения для оркестра русских народных инструментов. –М., Советский композитор, 1982.
- Произведения для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып.3 –М., Советский композитор, 1970.
- Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып.5 –М.-Л., Советский композитор, 1975.
- Пьесы западно-европейских композиторов для оркестра народных инструментов: партитура. Музгиз, 1961.
- Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып.4. –М., Советский композитор, 1984.
- Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып.8. –М., Советский композитор, 1988.
- Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып.6. –М., Советский композитор, 1987.
- Хрестоматия по дирижированию для оркестра музыкальных училищ: Сост. В. Зиновьев и А. Поздняков. – М., Музыка, 1987.
- Хрестоматия оркестра русских народных инструментов: ДМШ. Народные мелодии. Ч.2. –М., Музыка, 1986.
- Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра народных инструментов. Вып.1. –М., 1963.