

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмадагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация
**«Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива»**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма - **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Оркестровый класс» – привить студентам прочные специфические навыки игры в условиях коллективного музицирования, необходимые для профессиональной деятельности, а также содействовать их общему комплексному музыкально-эстетическому воспитанию и духовному развитию, выработке у них стремления к самосовершенствованию. Кроме того, он призван способствовать приданию системного характера формированию выпускников как специалистов широкого профиля на уровне современных требований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (ОПК-2).
- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
- Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПК-3)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной самостоятельной работы над видами нотации музыкальным произведением; различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и основные функциональные группы аккордов; принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; пользоваться внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом; производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века; записывать одноголосные и многоголосные диктанты; анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические,

темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.

Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации; теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками интонирования и чтения с листа сложно-ладовой музыки XX века; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение восьми семестров четырех лет обучения (1-8 семестры).

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	14	504		1,2, 4,5,6,7
Аудиторные занятия		492		
Самостоятельная работа*		12		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	14	504		9
Аудиторные занятия		50		
Самостоятельная работа*		454		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

	Оркестровый класс		Индивидуальные	Самостоятельные	
1	Особенности начальных репетиций	1	72	1	Зачет
2	Детальная проработка произведений концертной программ	2	68	1	Зачет
3	Детальная проработка произведений концертной программ	3	72	2	-
4	Детальная проработка произведений концертной программ	4	68	2	Зачет
5	Работа над динамикой и темпами	5	72	2	Зачет
6	Работа над штрихами, фразировкой, формой	6	68	2	Зачет
7	Работа над аккомпанементом	7	72	2	Зачет
		8	492	12	
	Итого 504**		492	12*	

** в том числе контактная работа – 504 ч. – подготовка к зачетам, концертным выступлениям, конкурсам, фестивалям.

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Оркестровый класс		Индивидуальные	Самостоятельные	
1	Особенности начальных репетиций	1	5	50	-
2	Детальная проработка произведений концертной программ	2	5	50	-
3	Детальная проработка произведений концертной программ	3	5	50	-
4	Детальная проработка произведений концертной программ	4	5	50	-
5	Работа над динамикой и темпами	5	5	50	-
6	Работа над штрихами, фразировкой, формой	6	5	50	-
7	Работа над штрихами, фразировкой, формой	7	6	50	

8	Работа над аккомпанементом	8	6	50	-
9	Работа над аккомпанементом	9	6	54	Зачет
			50	499	
	Итого 504**		50	454*	

** в том числе контактная работа – 50 ч. – подготовка к зачетам, концертным выступлениям, конкурсам, фестивалям.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Основной формой учебной работы по дисциплине «Оркестровый класс» является урок – групповые занятия педагога со студентом.

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них занятия в классе проводятся в групповой форме под руководством преподавателя и самостоятельной работы студента. В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Занятия проводятся на основе индивидуального плана в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться. В случае подготовки студента к конкурсу работа ведется по особому плану в соответствии с конкурсными требованиями.

Урок может иметь разнообразные формы: прослушивание исполнения студента и работа над программой, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов, показ, тренинг самостоятельной работы студента, другие формы.

Традиционные технологии: практические занятия (индивидуальные); репетиции, творческие выступления. **Инновационные технологии:** интерактивные технологии, выездные занятия, информационные технологии (с использованием компьютерной техники). **Интерактивные технологии:** эвристическая беседа; использование средств мультимедиа (компьютерные классы); технология моделирования или метод творческих проектов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Главной формой учебной и воспитательной работы является групповое занятие в классе. Студент за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические знания и навыки, которые должны быть востребованы в его последующей деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить изучению дополнительной литературы и других источников с целью расширения кругозора молодого музыканта.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

Глубокое изучение оркестрового репертуара включает в себя знание произведений разных эпох, жанров и стилей, в том числе сочинений крупной формы: симфоний, увертюр, концертов для солиста с оркестром, а также произведений малой формы,

наиболее часто исполняемых на концертных площадках. Поскольку это значительный пласт оркестровой литературы, то необходима непосредственная связь этих знаний со сведениями из истории оркестрового искусства, основных компонентов музыкального языка.

Знакомство и более глубокое изучение примеров различных оркестровых программ (монографические концерты, концерты из произведений разных стилей, тематические концерты и т.д.);

Основываясь на богатейшем опыте оркестрового исполнительского искусства, студент учится анализировать особенности стиля, формы и содержания произведений, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций. Исполнение концертного оркестрового репертуара базируется на сочетании принципов академических школ и современных направлений. Анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных входит в содержание дисциплины.

Практика составления оркестровых концертных программ способствует активному участию в области культуры, а также работа ведется над способностью самостоятельно овладевать сложными сочинениями различных стилей, способностью разбираться в исторических стилях, составлять концертные программы из обширного фонда классической оркестровой литературы.

Овладение приемами построения концертных программ, с учетом жанровых, стилистических особенностей композиторского мышления композиторов различных эпох, выстраивания программы концертов и конкурсных выступлений.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Оркестровый класс», необходимо внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям, а также участие в тематических концертах-проектах.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного исполнителя. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора и необходимости поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачетам и экзаменам, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, позволяющего формировать концертные программы, участвовать в исполнительских конкурсах, фестивалях, тематических концертах.

В СРС педагогу важно увидеть, какие профессиональные навыки прочно усвоены студентом в ходе предыдущего обучения, а в чем он недостаточно подготовлен. Намечить пути его развития, преодолеть психологический барьер перехода к иным, более серьезным требованиям – все это задачи, встающие перед педагогом после первых встреч со студентом на уроке и требующие скорейшего разрешения.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Зачет имеет целью дать возможность студенту проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

а) успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

б) рецензирование, анализ исполненных произведений.

Оценочная шкала:

«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точкой зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

«Удовлетворительно» – «аварийное», но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме зачета.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Поскольку большая часть, отведенных на изучение дисциплины часов приходится на самостоятельную работу, важнейшим фактором обеспечения студента становится его умение работать с нотным и звуковым материалом. Обогащение своего оркестрового репертуара новыми современными произведениями, изучение специальной нотной литературы, развитие и расширение слуховых представлений и впечатлений происходит путем знакомства с обширной печатной литературой и записями концертных выступлений, выложенных в сети Интернет, в частности.

Для совершенствования исполнительских навыков необходим доступ к наибольшему количеству образцов оркестровой музыки различных направлений. Знакомство может ограничиваться чтением с листа. Чем свободнее будет студент обращаться с незнакомым по стилистике, нотной записи и смысловому контексту произведением, тем шире его представления об оркестровом наследии в целом.

Большое внимание в курсе оркестровой практики уделяется самостоятельной работе студента. Она может осуществляться в форме индивидуальных занятий и совместных репетиций. Индивидуальные занятия по содержанию практически не отличаются от самостоятельных занятий в классе по специальности и направлены на преодоление технических трудностей, работу над штрихами, фразировкой, динамикой, звуковой палитрой и т. д.

Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении произведений разных стилей и жанров музыки, а также обеспечение соответствующего уровня технической подготовки. В основу положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые решением кафедры «требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки

поступающих в институт, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

а) основная литература:

1. Берлянчик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000
2. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка, 1968. – 147 с.
3. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40 . – М., 1980. – 159 с.
4. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика, 2007. – 255 с.
5. Гуревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка, 1988. – 112 с.
6. Либерман М. Б., Берлянчик М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с.. нот., ил.
7. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.
8. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

Примерный репертуарный список.

1 семестр.

1. Бах И.С. Бранденбургские концерты.
2. Гайдн Й. Лондонские симфонии (выборочно).
3. Моцарт В.А. Ранние симфонии.
4. Шостакович Д.Д. Сюиты из балетов «Болт», «Золотой век».

2 семестр

1. Гайдн Й. Лондонские симфонии (выборочно).
2. Моцарт В.А. Симфонии №№35, 38.
3. Бетховен Л. Симфонии №№1,4,8.
4. Шуберт Ф. Симфония №8.В.

3 семестр

1. Гайдн Й. Лондонские симфонии (выборочно).
2. Моцарт В.А. Симфонии №№39,40.
3. Бетховен Л. Симфонии №№2,6,7.
4. Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для ф-п. с орк.

4 семестр

1. Лядов А. Кикимора
2. Калинин В. Симфония №1.
3. Моцарт В. Избранные концерты для ф-п. с оркестром.
4. Брамс И. Симфония №2.

5 семестр

1. Мусоргский М. Картинки с выставки.
2. Шуман Р. Концерт для ф-п. с оркестром.
3. Бетховен Л. Концерт для скрипки с оркестром.

4. Чайковский П. Симфония №1.

6 семестр

1. Лядов А. Волшебное озеро
2. Чайковский П. Вариации на тему рококо для в-ч. с оркестром.
3. Бородин А. Половецкие пляски из оп. «Князь Игорь».
4. Шостакович Д. Симфония №1.

7 семестр

1. Прокофьев С. Симфония №1.
2. Стравинский И. Сюита из б-га «Жар-птица».
3. Шостакович Д. Концерт №1 для ф-п. с оркестром.
4. Слонимский С. Симфония №2.

8 семестр

1. Бетховен Л. Симфония №9.
2. Шостакович Д. Симфония №10.
3. Шопен Ф. Концерты для фортепиано с оркестром.
4. Прокофьев С. Концерты для скрипки с оркестром.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART
- ✓ Электронно-библиотечная система Znanium
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) – <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kawayu», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.

- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой оркестровых
инструментов, камерного
ансамбля и концертмейстерского
мастерства, кандидат культурологии,
профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент, к.п.н.

Цалиев В.М