

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра струнных инструментов

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Оркестровый класс»

По специальности:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(уровень специалитета)

Специализация №3: «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»

Астрахань

2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации для преподавателей
2. Методические рекомендации для студентов

1. Цель и задачи курса

Целью дисциплины «Оркестровый класс» является подготовка профессиональных артистов оркестра, обладающих необходимыми знаниями и опытом для работы в оркестре. Подготовка выпускника к практической деятельности в качестве оркестранта основана на получении им значительного опыта репетиционной и концертной работы в музыкальном коллективе, а также на основе воспитания профессионально подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего музыканта.

Задачами дисциплины является:

- изучение основных направлений оркестровой музыки – венской классики, романтики, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX – начала XXI вв.;
- формирование основных практических навыков в области оркестрового искусства (исполнение оркестровых и ансамблевых партий, овладение навыками репетиционной работы с партнерами по оркестровому ансамблю и в творческих коллективах, создание аранжировок и переложений, концертное исполнение музыкальных произведений, программ в составе оркестра, с оркестром, руководство самодеятельными/любительскими и учебными музыкально-исполнительскими коллективами;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля; развитие творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию; знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством;
- обучение студентов основным навыкам оркестровой игры, использование возможности коллективного музицирования для развития основных музыкально- профессиональных качеств.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных профессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций и студента:

Компетенции	Индикаторы достижений компетенций
УК–3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для	<i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — основы стратегического

<p>достижения поставленной цели</p>	<p>планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и Профессиональной деятельности интересы коллег;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-1 Способен применять</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основные типы форм классической

<p>музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>и современной музыки; — основные направления и стили музыки XX — начала XXI вв; — композиторское творчество в историческом контексте</p>
	<p><i>Уметь:</i> — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины.</p>
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i> — основы нотационной теории и практики;</p>
	<p><i>Уметь:</i> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — различными видами нотации.</p>
<p>ПКО–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p><i>Знать:</i> — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;</p>
	<p><i>Уметь:</i> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной</p>

<p>ПКО–2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p>работы на инструменте.</p> <p><i>Знать:</i></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><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
<p>ПКО–3 Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в
	<p>ансамбле;</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.
<p>ПКО–4. Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра</p>	<p><i>Знать:</i></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><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — слышать свою партию и партии партнеров по оркестру; — соблюдать динамический баланс с участниками оркестра;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров; — искусством игры в оркестре.
<p>ПКО–5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель слушатель»;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.
<p>ПКО–6 Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию Музыкального произведения. Музыкального произведения.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — раскрывать художественное содержание музыкального

	<p>произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.</p>
<p>ПКО–7 Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.</p>	<p><i>Знать:</i> — основные принципы сольного и совместного исполнительства</p>
	<p><i>Уметь:</i> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.</p>
<p>ПК–1 Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом</p>	<p><i>Знать:</i> — основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом;</p>
	<p><i>Уметь:</i> — организовывать работу творческого коллектива; — управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.</p>
<p>ПК–3. Способен в качестве исполнителя осуществлять работу, связанную с пропагандой достижений музыкального искусства</p>	<p><i>Знать:</i> — концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров; — возможности и варианты организации мероприятий, базовые принципы построения публичного выступления и поведения на сцене;</p>

	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; — осуществлять на высоком уровне музыкальнопросветительскую (лекторскую и/или исполнительскую) деятельность;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками критического мышления; — основами пропаганды достижений музыкального искусства.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общий объем дисциплины 288 часов, из них аудиторных 144 часа, самостоятельная работа 144 часа. Время изучения с 1 по 8 семестры. Зачет –8 семестр.

4. Структура и содержание дисциплины

Специфика предмета не предполагает распределения тематического плана по часам. Поскольку предмет является практическим и имеет единый процесс приобретения профессиональных навыков, технологических компонентов и выполнения художественно-исполнительских задач в процессе обучения игре в оркестре. Общие оркестровые репетиции дополняются занятиями по группам, где дирижёр оркестра имеет возможность более тщательно работать над каждой партией, над преодолением технических трудностей, строем, установлением единой штриховки, атакой подачи звука, дыханием. Содержание курса: Цель обучения в оркестровом классе музыкального вуза – воспитание высококвалифицированных музыкантов, подготовленных к самостоятельной деятельности в качестве оркестрантов. Всестороннее и гармоничное развитие способностей студента и наиболее полное раскрытие его индивидуальности в группе - такова сложная и благородная задача оркестрового класса. Воспитание музыканта опирается на лучшие традиции музыкального исполнительства и педагогики, высокие образцы музыкального творчества. В

связи с этим, при подборе учебного репертуара следует придерживаться определенных принципов; - использовать все богатство стилей, школ, направлений, для чего включать в план произведения русской и зарубежной классики, современных отечественных и зарубежных композиторов; произведения отбирать таким образом, чтобы студент непременно практически освоил важнейшие музыкальные стили – венский классицизм, романтизм, музыку XX века; надо постоянно расширять, обогащать репертуар, постепенно усложняя его и обновляя так, чтобы студент мог приобрести знания и навыки, которые позволили бы ему свободно ориентироваться в жанровом и стилевом многообразии оркестровой литературы, находить убедительные решения; - учитывать индивидуальные особенности студентов, характер и степень их одаренности и профессиональной подготовки. Уровень исполнительской культуры студентов выявляется в обязательных выступлениях на открытых концертах. Главными критериями оценки служат глубина проникновения в содержание, форму и стиль произведения, мастерство и артистичность. В течение семестра в оркестровом классе следует подготовить две концертные программы. Концертная практика имеет большое учебно-воспитательное значение, развивает артистичность, творческое внимание и чувство ответственности за качество исполнения.

Основные виды и формы учебных занятий:

Основная форма учебной работы – коллективные занятия в зале с руководителем оркестра, включающее в себя проверку выученных партий, совместную работу руководителя и студентов над музыкальным произведением, рекомендации руководителя коллектива относительно способов самостоятельной работы студентов. Занятие может проходить в различной форме, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед студентами, но также обусловлена особенностями изучаемого произведения. Важнейшие педагогические принципы

постепенности и последовательности в изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к студентам, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки.

Работа в оркестровом классе включает:

- чтение с листа, индивидуальную подготовку партий, групповые и общие репетиции, концертные выступления;
- ознакомление с разнообразными произведениями оркестровой литературы;
- исполнение достаточно трудных оркестровых сочинений различных стилей, произведений для солистов в сопровождении оркестра, для хора и оркестра.
- В процессе обучения важно сформировать у студентов навыки оркестрового мышления:
- слышание оркестровых функций;
- понимание и выполнение задач, поставленных дирижером;
- исполнение элементов фактуры конкретными оркестровыми группам
- понимание роли оркестровой партии.

Репертуарный список

Русская музыка

Бородин А. Симфония 2

Глинка М. Камаринская

Испанские увертюры

Увертюры к операм

Калинников Вас. Симфония 1

Прокофьев С. Симфонии: 1,7

Рахманинов С. Симфонии: 1,3

Римский-Корсаков Н. Сюиты из опер

Чайковский П. Симфонии: 1,2,4,5

Увертюры к операм и балетам

Шостакович Д. Симфонии: 1,5,9

Сюиты из балетов

Зарубежная музыка

Бах И. Бранденбургские концерты

Бетховен Л. Симфонии: 1,2,4,5,6,8

Увертюры: «Кориолан»

«Прометей»

«Эгмонт»

Брамс И. Симфонии

Вебер К. Увертюры к операм «Волшебный стрелок», «Эврианта», «Оберон»

Верди Д. Увертюры к операм

Гайдн И. Лондонские симфонии 1-12

Дворжак А. Симфония № 9 «Из нового света»

Вагнер Р. Увертюры к операм «Летучий Голландец», «Лоэнгрин», «Нюрнбергские майстерзингеры».

Моцарт В. Симфонии: 35,36,38,39,40,41

Увертюры к операм

Шуберт Ф. Симфонии № 1,5,8

Инструментальные концерты русских и зарубежных композиторов

Бах концерты для скрипки ля минор, ми мажор. Вивальди «Времена года»

Гайдн концерты для скрипки, виолончели. Моцарт Концерты для скрипки, флейты, кларнета, фортепиано. Бетховен Концерты для ф-но, скрипки. Брамс концерт для скрипки, ф-но. Сен-Санс концерты для скрипки, ф-но.

Чайковский концерты для ф-но, скрипки. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром. Дворжак концерт для виолончели с оркестром.

Глазунов концерт для скрипки, саксофона с оркестром. Скрябин концерт для ф-но с оркестром. Шопен концерты для ф-но с оркестром. Прокофьев концерты для скрипки, ф-но с оркестром.

Шостакович концерты для скрипки, ф-но с оркестром. Вебер концерты для кларнета с оркестром.

Р.Штраус концерты для валторны, скрипки с оркестром.

5. Организация контроля знаний

Основными видами контроля знаний являются:

- текущий контроль;
- промежуточный контроль;
- итоговый контроль.

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости являются:

- систематичность;
- учет индивидуальных особенностей обучаемого;
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации).

Текущий и промежуточный контроль успеваемости студентов направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения студентов к изучаемому предмету, на организацию регулярных самостоятельных занятий, повышение уровня освоения текущего материала. Он имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности студента. Текущий контроль регулярно осуществляется преподавателем, ведущим предмет. Контроль и оценка результатов освоения дисциплин осуществляется преподавателем в процессе проведения прослушиваний каждого магистранта в отдельности на предмет знания оркестровых партий; по группам оркестра; и всего оркестра в концертных программах.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами учебного материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины «Оркестровый класс». Для оценки результатов учебных действий обучаемого по овладению дисциплиной возможно использовать следующие **критерии оценивания:**

«Зачтено» - все оценочные показатели выполнены на высоком уровне, исполнение безупречно, в целом качественное исполнение программы с незначительными недостатками по некоторым оценочным показателям,

исполнение программы с существенными недостатками по оценочным показателям как в художественном, так и в техническом плане.

«Не зачтено» - исполнение программы полностью не соответствует оценочным показателям.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Репетиции по дисциплине «Оркестровый класс» проводятся в Большом зале консерватории (300 мест) - концертные рояли 2 шт. – Steinway

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Денисов, А.В. Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др [Электронный ресурс] / А.В. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69644>. — Загл. с экрана.
2. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.
3. Тарасов, Л.М. Артуро Тосканини, великий маэстро [Электронный ресурс] / Л.М. Тарасов, И.Г. Константинова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 640 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1980>. — Загл. с экрана.
4. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Шабунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107070>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издание 4-е, переработанное и дополненное [Электронный ресурс] / Л. Ауэр. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2839>. — Загл. с экрана.
2. Гинзбург, Л. С. История виолончельного искусства [Текст] : методические очерки / Л. С. Гинзбург. — Москва : Музыка, 1978. — 447 с.
3. Как исполнять импрессионистов [Текст] / Сост., вступ. ст. О.Невской. — Москва: Классика- XXI, 2008. — 140 с., нот. — (Мастер-класс).

4. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.

5. *Корыхалова, Н.П.* Увидеть в нотном тексте... [Текст]: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они) /Н.П.Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.- 256 с., нот.

6. *Либерман, М.* Культура скрипичного тона [Текст] : Теория и практика / М. Либерман, М. Берлянчик. - М. : Музыка, 2011. - 272 с. : нот., ил. - ISBN 978-5-7140-1211-2 : 516-51.

9. Михно А.В. Джованни Ботезини. Жизнь и творчество (1821-1889). А.В. Михно – Москва: Музыка, 2008.- 191.

10. *Рабинович, Д.А.* Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 208 с., нот. – (Мастер-класс).

11. Раков Л. История контрабасового искусства. Москва, Издательский Дом «Композитор», 2004.

12. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91270>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации для преподавателей

Оркестровый класс - является творческой лабораторией, где педагог осуществляет авторскую работу со студентами, воспитывая и развивая индивидуальность и прививая совместные навыки музицирования.

Средства педагогической работы – индивидуальные методики и соответствующий подбор репертуара.

Каждый урок строится по свободной схеме, оптимальный для студентов в данный момент учебного процесса.

Главная цель каждого урока – воспитывать образное понимание музыки и способам ее передачи слушателям, передавать ученику накопленный исполнительский опыт.

В начале урока желательно не останавливать исполнителей замечаниями и поправками.

Анализ качества исполненного сочинения должен быть проведен совместно со студентами, при этом сохраняя баланс положительного и отрицательного. Психологический фон и атмосфера репетиций должен настраивать студентов на продуктивную работу не сковывая их инициативы.

Основная часть урока заключается в непосредственной работе над интерпретацией музыкального сочинения. Здесь могут присутствовать разные направления в зависимости от конкретной задачи, но необходимо учитывать главное – не разделять работу над технической и художественной составляющей, т.к. оба направления взаимозависимы и взаимообусловлены. В то же время педагог может сфокусировать внимание исполнителей на решение отдельной проблемы – интонации, штриха, ансамблевого единства и т.д. Выделение конкретной задачи позволяет внимательно и многосторонне изучить проблему, найти нужное решение.

Система урока в период подготовки к концертному выступлению может существенно меняться. Необходимо активизировать навык исполнения на публике в обстановке повышенной ответственности.

Успех работы зависит от продуманного плана и высокого качества системы уроков. Важно умение педагога создать творческую атмосферу, разбудить инициативу студентов.

Опыт выдающихся музыкантов свидетельствует о целесообразности в большинстве случаев уменьшить интенсивность занятий в предконцертном периоде, о необходимости выбора оптимального игрового и внеигрового режима в соответствии с индивидуальными особенностями исполнителей их опыта, тренированности и т.п.

Несмотря на многообразие форм настройки исполнителей, существуют некоторые общие закономерности, фазы ситуативной подготовки. Для первой характерна «общая» сосредоточенность внимания, мобилизация сознания в связи с установкой на предстоящую деятельность. Исполнители могут представить форму, структуру, характер, наиболее важные фрагменты произведения. Благодаря тренирующей функции представлений создается необходимый эмоциональный фон как предпосылка формирования состояния творческого вдохновения – второй фазе, когда сознание направлено на определение момента окончательной готовности к началу исполнения.

Резюмируя сказанное выше, выделим этапы психологической подготовки к публичному выступлению:

- первый этап предварительной подготовки, заключается в формировании решения готовиться к публичному выступлению на основе осмысления информации о предстоящем концерте и самооценки уровня подготовки;
- второй этап основной подготовки: работа над программой, формирование положительной мотивации, творческой увлеченности программой, уверенности в реализации творческих устремлений, планирование и организация занятий с установкой создания в связи с предполагаемыми условиями выступления;
- третий этап непосредственной подготовки, связанный с предконцертным периодом: программирование деятельности в условиях предстоящего выступления;
- репетиции, формирование оптимального предконцертного психического состояния;
- четвертый этап подготовки заключается в создании психологической готовности к исполнению конкретного музыкального произведения в максимальном сосредоточении внимание музыкантов на предстоящем выступлении.

Каждый из этапов подготовки имеет свои особенности, обусловленные поставленными задачами, средствами и приемами их решения, однако общей задачей на всех этапах является формирование состояния психологической готовности музыкантов-исполнителей к концертному выступлению.

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Цель дисциплины «Оркестровый класс» – умение играть в ансамбле, расширение исполнительского репертуара студентов, закрепление навыков полученных в классе по специальности. Важную роль здесь играет самостоятельная работа.

Самостоятельная работа – один из важнейших компонентов обучения и образования молодых музыкантов.

Самостоятельные занятия во многом определяют успехи в овладении дисциплиной, развитие инициативы, самооценки, умения планировать свою

работу, ставить цели, анализировать достижения и ошибки. Именно в этих занятиях студенты творчески реализуют указания и замечания педагога, данные во время урока, а также свои стремления и идеалы, осуществляют непосредственное продвижение вперед по исполнительскому пути.

Все это выдвигает задачу методологически верного определения системы самостоятельных занятий, выявление наиболее эффективных конкретных путей овладения дисциплиной в совокупности с занятиями в классе как единой гибкой структуры художественного обучения музыканта-исполнителя. Важнейшими качествами такой системы выступают следующие моменты:

- развитие навыков постановки творческой задачи, точного осознания художественной цели и наиболее рациональных путей ее достижения;
- всемерная активизация творческой стороны в самостоятельной работе, уход от механической зубрежки;
- нахождение оптимального соотношения рациональных и интуитивных моментов в репетиции, осознание процесса в его обобщенности;
- установка оптимального режима и преемственности в занятиях, выработка умения всесторонне оценивать свои действия, эффективность применяемых приемов и методов работы.

Важно, приступая к изучению сочинения, представить себе сложную структуру овладения профессиональными инструментально-ансамблевыми навыками, как интерпретационными, так и технологическими. Эта структура может быть намечена в ее главных чертах следующим образом:

1. Всестороннее ознакомление с сочинением, его историческим контекстом, стилем автора и т.д.
2. Уяснение музыкальных и исполнительских задач, выработка интерпретационного плана, постановка основных целей.
3. Создание яркой внутренней «модели» процесса исполнения в сознании, что и как должно быть сыграно на эстраде.

4. Воплощение модели в развернутое действие, нахождение точных выразительных средств.

Понятна условность подобного разделения, однако она отражает процесс познания и художественного воплощения сочинения – конечную цель исполнителя.

Основной ошибкой, достаточно распространенной в самостоятельной работе, является увлечением работой над деталями, что приводит к трудности в исполнении сочинения целиком.

Рекомендуется начинать и заканчивать домашние занятия с исполнения текста от начала до конца, отмечая недоработанные технически и несовершенные в художественном отношении эпизоды.

Проработанные отдельно и тщательно отмеченные выше эпизоды дают уверенность и стабильность исполнителям и позволяют точнее оценить целостность замысла композитора.

Время на каждый из разделов самостоятельной работы выбирается индивидуально и внимательно контролируется качеством результата.

Рекомендации по подготовке к концертному выступлению

В подготовке студентов к исполнительской деятельности происходит совершенствование не только художественно-эстетических, но и организационно-методических качеств молодых музыкантов. Это та форма музыкальной деятельности, которая максимально развивает творческую самостоятельность, актуализирует эстетический опыт, устанавливает продуктивные ассоциативные связи, приводит к наиболее полной самореализации личности студента. Вопросы развития исполнительского

комплекса студентов и формирования их готовности к концертным выступлениям должны находиться под постоянным контролем педагога.

Одно из центральных направлений заключается в выработке у студентов потребности в концертных выступлениях для максимальной активизации их собственного творческого потенциала. Мотивация – самореализация личности в профессиональном развитии, повышение оценки окружающих. В этих целях проводятся классные концерты студентов, кафедральные конкурсы и фестивали. Поощряется подготовка и участие студентов в региональных, российских и международных конкурсах и фестивалях.

Любое концертное выступление концентрирует стрессовую ситуацию и требует психологической подготовки. Психологическую подготовку к исполнению на эстраде следует рассматривать как неотъемлемую составную часть профессионального обучения. Должно быть обеспечено единство профессиональной и психологической подготовки. Необходимо контролировать процесс развития и совершенствования артистических способностей, в том числе эмоционально-регулятивных (способности владеть собой в момент выступления). В классной работе необходимо использовать методы, направленные на устранение неблагоприятных форм предконцертного состояния, таких как: неуверенность, страх, паника, апатия, воспитывать умение справляться с волнением и преодолевать психофизическое напряжение, способность контролировать и регулировать концертное состояние на эстраде.

Необходимо учитывать закономерности концертно-сценической деятельности не только в ходе непосредственной подготовки к концерту, но и во время предварительной работы над концертной программой. В основе подготовки к исполнительской деятельности должно лежать комплексное решение нескольких задач: художественных (проникновение и передача глубины содержания исполняемого произведения); эмоциональных (особое отношение к эмоциональному образу произведения, умение погружаться в

эмоционально-образный строй произведения, самоотдача); организационных (планирование процесса работы над произведением, выбор методов и средств работы); психологических (умение владеть собой, проявление волевых качеств, преодоление эстрадного волнения, нахождение оптимального сценического состояния, самоконтроль, способность корректировать свои действия в процессе исполнения).

Подготовку к концертному выступлению следует рассматривать системно, органично сочетая формирование взаимосвязанных компонентов: интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, психологических. Определяющее значение имеет формирование исполнительской воли. Внимание следует обратить на формирование положительного отношения к музыкально-исполнительской деятельности как одному из главных смыслов жизни; потребности будущего музыканта в реализации себя как концертного исполнителя, способности к самоотдаче. Неоценимую помощь оказывает личный пример преподавателя, активное участие в концертной жизни; совместно со студентами подготовленные концертные выступления.

На определённом этапе педагогу особое внимание следует обращать на показатели готовности студентов к концертному исполнению: качественное улучшение владения текстом, возникновение представления о целостности произведения, стабилизация качественного уровня игры, стабилизация исполнительского навыка, появление ансамблевой свободы. Наличие таких показателей говорит о наступлении этапа, когда одно концертное выступление по результату сравнимо с пятью репетициями. Однако необходимо обеспечить наличие технического и психологического резерва (прочность выученности сложных в ансамблевом отношении фрагментов, темповый запас для виртуозных частей, резерв силы и выносливости и т.д.). Концертное выступление должно быть подготовленным и не вызывать негативных реакций. Прогнозируемое соотношение успешно сыгранного материала и неудач должно быть с перевесом в пользу первого. За каждым таким выступлением должен следовать разбор промахов и проучивание

неудавшихся мест. Следует развивать артистические качества, поощрять желание играть на сцене, стремление продемонстрировать результаты собственной работы и педагогического труда. К положительно зарекомендовавшим методам подготовки относятся методы аутогенной тренировки, воспитание интеллектуально-творческих качеств: потребности в публичном выступлении, увлечённости творческим процессом, необходимой сосредоточенности. Студенты должны уметь адаптироваться к акустическим условиям зала, слышать друг друга, уметь корректировать звуковой баланс, реагировать на спонтанные исполнительские решения партнеров.

Процесс подготовки к концертному исполнению включает в себя генерализацию (автоматизацию) навыка исполнения. Программа должна быть не только подготовлена, но и обыграна. Концертными площадками могут служить аудитории ДМШ и музыкальных училищ, другие помещения.

Необходимость активизировать навык исполнения на публике в обстановке повышенной ответственности обуславливает целесообразность проведения коллективных уроков, где происходит первая обкатка подготовленных программ и их коллективное обсуждение.

Коллективные уроки решают более широкий комплекс профессиональных задач, чем просто подготовка к концертному выступлению:

- 1) формируют способность студентов корректировать своё исполнение с учётом различных психологических факторов (способность отключаться от всего, что мешает, предельно концентрировать внимание и волю на творческом процессе, умение распределять силы, быть своеобразным «сценаристом и режиссером» концертного действия);
- 2) способствуют укреплению общности эстетических позиций, (определение программных установок, анализ средств выразительности, общих и частных особенностей композиторского стиля на примере конкретных сочинений);
- 3) вырабатывают навыки самостоятельности суждений, аргументированных решений, где при сохранении индивидуального видения накапливается опыт

формирования коллективного мнения;

4) создают значительный багаж прослушанных музыкальных сочинений;

5) актуализируют имеющиеся теоретические сведения и практический опыт;

6) развивают компетентность межличностного и профессионального поведения;

7) воспитывают умение извлекать из критики пользу и способность корректировки дальнейшей работы с учетом высказанных замечаний.

Коллективные прослушивания могут проводиться в форме ролевой игры, в которой студенты выступают в разных ролях: исполнителей, слушателей, критиков. Это своего рода тренинговые формы обучения (формы интерактивного обучения). Кроме того, на коллективном уроке воссоздается модель педагогического коллектива, где происходит обсуждение и сравнительный анализ исполненных произведений, в результате чего вырабатываются определённые ценностные критерии, оттачивается культура высказывания и этика поведения.

Выступления учащихся на академических концертах, зачётах или экзаменах с психологической стороны приближаются к концертным выступлениям перед публикой. Однако привлечение студентов к концертным выступлениям в большей степени способствует их творческому росту и приобретению ценного артистического опыта. Публичные выступления, как одна из форм практики студентов исполнительских факультетов, должны быть необходимым элементом учебного процесса.