

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра духовых и ударных инструментов

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 5 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Оркестровый класс»

для магистрантов направления подготовки

53.04.01 – Музыкально – инструментальное искусство

(уровень магистратуры)

Профиль: Оркестровые духовые и ударные инструменты

Астрахань
2021

Содержание

Наименование раздела

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 преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

I. Цели и задачи дисциплины

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 самостоятельными/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.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; – основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: – разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;

	<p>прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности</p>
<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; – навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; <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; – предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; – планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; <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 определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</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; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
<p>ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общее количество часов 792, из них 582 практических часов. Занятия проводятся по 9 часов в неделю. Форма контроля 1,2,3,4 семестры – экзамен.

Вид учебной работы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
		зачет	экзамен
			1,2,3,4
Аудиторные занятия	582		

IV. Содержание дисциплины

Особенностью программы «Оркестровый класс» является то, что в рамках этого курса нет возможности распределить учебный материал по семестрам: от простого к сложному, т.к. в учебных заведениях оркестры формируются из студентов всех курсов. Итогом репетиционной работы в оркестровом классе является концертное исполнение программы. Работа должна быть организована таким образом, чтобы в каждом семестре оркестр исполнял как минимум одну новую программу.

Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. В конце каждого семестра студентам выставляется оценка по оркестровому классу. При выставлении оценки учитывается качество исполнения студентом своих партий, его отношение к занятиям, дисциплинированность и чувство ответственности перед коллективом.

Переложения произведений русской и зарубежной классики

1. Барбер С. Адажио;
2. Бородин А. Половецкие пляски;
3. Брамс И. Венгерские танцы;
4. Глазунов А. Испанский танец из балета «Раймонда»;
5. Глинка М. Краковяк из оперы «Иван Сусанин», Вальс-фантазия;
6. Григ Э. Лирическая сюита, Свадебный день в Трольхаугене;
7. Дворжак А. Славянские танцы;
8. Дебюсси К.т.Лунный свет, Послеполуденный отдых Фавна;
9. Лядов А. Восемь русских народных песен, Народное сказание «Кикимора», Волшебное озеро;
10. Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина», «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки», Вступление к опере «Сорочинская ярмарка», Скерцо;
11. Рахманинов С. Русская песня, Романс A-dur, Вокализ;

12. Римский-Корсаков Н. Увертюра к опере «Майская ночь», Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане», Концерт для фортепиано с оркестром;
13. Россини Дж. Увертюры к операм «Сорока-воровка», «Итальянка в Алжире», «Шелковая лестница»;
14. Свиридов Г. Маленький триптих, Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина «Метель», Поэма «Отчалившая Русь», Кантата «Курские песни»;
15. Стравинский И. Гулянья на Масленой из балета «Петрушка», Хоровод царевен из балета «Жар-птица»;
16. Шостакович Д. Сюита из балета «Золотой век», Сюиты из музыки к к/ф «Овод», «Гамлет»;
17. Шуман Р. Грезы;
18. Щедрин Р. Камерная сюита, Озорные частушки.

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.
7. Михно А.В. Джованни Ботезини. Жизнь и творчество (1821-1889). А.В. Михно – Москва: Музыка, 2008.- 191.
8. *Рабинович, Д.А.* Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 208 с., нот. – (Мастер-класс).
9. Раков Л. История контрабасового искусства. Москва, Издательский Дом «Композитор», 2004.
10. 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.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

В оркестровом классе студенты получают практические навыки в области оркестрового искусства, знакомятся с широким кругом сочинений различных стилей и жанров. 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. Данная дисциплина также направлена на 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.

2. Организация самостоятельной работы

Обязательным условием, обеспечивающим качественное выполнение студентом своих функций в оркестре, является наличие подготовительной работы, в процессе которой студент, анализируя особенности партитуры, выявляет основные трудности, возможные в рамках репетиционной работы. В соответствии с проведённым анализом формируется круг основных задач, на решение которых будет направлено внимание студента на репетициях. Кроме того, внимание следует уделить вопросам мануальной техники. При невозможности их самостоятельного решения необходимо обратиться за консультацией к преподавателю дисциплины «Дирижирование». Успешному закреплению полученных навыков и знаний будет также способствовать тщательное знакомство с литературой, посвящённой организации работы с оркестром, различным методикам по художественному руководству коллективом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Оркестровый класс наиболее полно приобщает студентов к избранной специальности. В процессе репетиционной работы студенты приобретают практические навыки работы с оркестром, а также знакомятся с организационной стороной работы коллектива. На оркестровых репетициях произведения представлены в их реальном звучании, следовательно, выразительные средства партитуры конкретнее воспринимаются и осознаются студентами.

В процессе репетиций происходит развитие профессиональных способностей: активизируется острота мелодического и гармонического видов слуха, развивается чувство ритма, совершенствуется умение играть в ансамбле. При работе в оркестре студент-дирижер приобретает способность ориентироваться в общем звучании партитуры, слышать голоса исполняемого произведения (поэтому желательно использовать в репетиционном процессе партитуры сочинений, а не отдельные партии). Преподавателю, ведущему дисциплину, следует обращать внимание на формирование профессиональных компетенций, связанных с умениями студентов анализировать и систематизировать материал. Для этого необходимо привлекать внимание студентов к решению актуальных задач оркестрового исполнительства постановкой проблемных вопросов во время репетиционной работы.

Руководство оркестровым классом поручается одному из ведущих педагогов кафедры, который имеет многолетнюю оркестровую исполнительскую практику. Он непосредственно работает с оркестром, воспитывая его как исполнительский коллектив. Руководителю оркестрового класса поручается составление плана работы оркестра на весь учебный год с учетом всех учебных и концертных мероприятий кафедры и вуза.

Обязательной задачей оркестрового класса являются концертные выступления. Они совершенствуют художественно-исполнительские качества коллектива и дают возможность студенту-дирижеру наиболее полно проявить себя в качестве музыканта-исполнителя. Концертные выступления оркестра желательно организовывать как в стенах учебного заведения, так и вне его - в рабочих клубах и дворцах культуры, на телевидении и на фестивалях. Рекомендуются после концертов проводить специальные обсуждения, где учащиеся, используя компаративный метод, могли бы анализировать различные исполнительские интерпретации сочинений.