ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М.Матусовского

Цикловая комиссия народно-инструментального искусства

Учебно-методический комплекс

По учебной дисциплине

**«Методика работы с оркестром (ансамблем) народных инструментов»**

**Специальность 5.02010401 «Народное художественное творчество»**

**Специализация «Народное инструментальное искусство»**

Луганск

# Описание учебной дисциплины

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Отрасль знаний, образовательно-квалификационный уровень | Характеристика учебной дисциплины | |
| **дневная форма обучения** | **заочная форма обучення** |
| Кол-во кредитов – 1,5 | Отрасль знаний  0201 «Культура» | Нормативная | |
| Розделов -3 (тем) –18 | Специальность«Народное художественное творчество», специализация «Народное инструментальное искусство (народные инструменты)» | **Год подготовки:** | |
| 3-й |  |
| **Семестр** | |
| Общее кол-во часов - 54 | 5-й |  |
| **Лекции** | |
| Соотношение часов для дневной формы обучения:  аудиторных - 32  самостоятельной работы студента - 22 | Образовательно-квалификационный уровень:  Младший специалист | 32 час | - |
| **аудиторные** | |
| 32 | - |
| **Самостоятельная работа** | |
| 22 час. |  |
| **Индивидуальные занятия:** | |
| Вид контроля: экзамен | |

**Цели и задачи учебной дисциплины**

**Целью преподавания учебной дисциплины** «Методика работы с оркестром» является формирование системы знаний и умений для обеспечения педагогически репетиционной, концертно-исполнительской и управленческой деятельности будущего руководителя любительского музыкального коллектива, который наиболее распространен в конкретном регионе России или Украины.

Для изучения этого предмета надо поставить и выполнить следующие задачи:

* дать теоретическую основу приобретенным знаниям и навыкам по таким предметам, как «Специальный музыкальный инструмент», «Изучение оркестровых инструментов», «Дирижирование и чтение партитур», «Оркестр (ансамбль)» и другим музыкальным дисциплинам;
* изучить теоретические основы методики организации музыкального коллектива, формы и методы работы с ним;
* дать советы молодому руководителю об особенностях происхождения и историей развития инструментов, которые используются в музыкальном коллективе;
* дать теоретические знания по подготовке и проведению концертного выступления, работы с оркестром (ансамблем) , об уходе и хранении инструментария

Предмет рассматривает важнейшие темы, которые помогут молодому руководителю музыкального коллектива в работе. Весь теоретический материал рассчитан на определенные практические навыки студентов: владение основным инструментом, знание исполнительских возможностей всехинструментов оркестра, владение дирижерскими приемами в рамках учебного плана.

**Структура учебной дисциплины**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | 1. История возникновения и развития инструментов, входящих в состав учебного оркестра. | количество часов | | | | | Форма контроля |
| всего | ауд | Лекц. |  | самос |
| 1 | Тема 1.1 История развития инструментальной музыки на Украине .. | 4 | 2 |  | 4 | устный опрос |
| 2 | Тема 1.2.Оркестры и инструментальные ансамбли Украины .. | 4 | 2 |  | 2 | подготовка сообщения |
| 3 | Тема 1.3. Распространение оркестров и инструментальных ансамблей русских народных инструментов на Украине. | 4 | 2 |  | 2 | Проверка конспекта |
|  | **Вместе по разделу** | 20 | 10 | 10 | 8 |  |
|  | **2. Методика обучения игре на оркестровых инструментах.** | | | | | | |
| 6 | Тема 2.1 Методика обучения игре на домре и инструментах домрового группы. | 4 | 2 |  |  | 2 | Проверка конспекта |
| 7 | Тема2.2. Методика обучения игре на бандуре. | 2 | 2 |  | 2 | устный опрос |
| 8 | Тема2.3. Методика обучения игре на скрипке. | 4 | 2 |  | 2 | Фронта-льний опрос |
| 9 | Тема 2.4.Методика обучения игре на гитаре. | 2 |  |  | 2 | устный опрос |
| 10 | Тема 2.5. Методика изучения клавишно-духовой группы оркестра. | 2 |  |  |  | устный опрос |
| 11 | Тема 2.6.Народные духовые инструменты украинского народного оркестра и методика обучения игре на них. | 2 |  |  |  | устный опрос |
| **12** | Тема 2.7.Ударные музыкальные инструменты оркестрнародных инструментов. | 2 |  |  |  | устный опрос |
| 13 | Тема 2.8.Современные составы профессиональных и самодеятельных оркестров (ансамблей) народных инструментов. | 2 |  |  |  |  | Проверка конспекта |
|  | **Вместе по розделу** | **10** | **6** | **2** | **8** |  |
|  | **3. Методика организационно - творческой и учебно - воспитательной работы в оркестровом коллективе.** | | | | | | |
| 14 | Тема 3.1. Организация самодеятельного музыкального коллектива. | 6 | 4 |  |  | 2 | Письменный опросс |
| 15 | Тема 3.2. Художественный руководитель - организатор воспитательной работы в самодеятельном коллективе | 6 | 4 |  | 1 | Фронта-льний опрос |
| 16 | Тема 3.3. Самодеятельный коллектив как фактор воспитания его участников. | 6 | 4 |  | 1 | Письменный опросс |
| 17 | Тема 3.4.Организация учебно - репетиционного процесса и его основные задачи. | 6 | 4 |  | 2 | устный опрос |
| 18 | Тема 3.5. Планирование и учет работы оркестра (ансамбля). | 2 |  |  |  | Письменный опросс |
| 19 | Тема 3.6. Подготовка и проведение концертного выступления. | 2 |  |  |  | устный опрос |
| 20 | Тема 3.7. Некоторые советы руководителю оркестра (ансамбля). | 2 |  |  |  | устный опрос |
|  | Вместе по розделу | 24 | 16 | 8 | 6 |  |
|  | **Всего** | **54** | **32** |  | **22** |  |

**Программа учебной дисциплины**

**Глава 1 История возникновения и развития инструментов, входящих в состав учебного оркестра.**

**Тема 1.1. История развития инструментальной музыки на Украине.**

Развитие инструментальной музыки в старину.Ратна музыка на Украини.Крипастные оркестры.Репертуар крепостных и военных оркестров. Искусство кобзарей-бандуристов, лирников и торбанистов.

**Тема 1.2Оркестры и инструментальные ансамбли Украины.**

Возникновение и развитие ансамблевого музицирования на Украини.»Троисти музики».Организиция первых оркестров народных инструментов Самодеятельные оркестры. Профессиональные оркестры, их инструментальный состав.

**Тема 1.3. Распространение оркестров и инструментальных ансамблей русских народных инструментов на Украине.**

История возникновения и развития русских народных инструментив.Мистецтво скоморохив.В.В.Андреев (1861-1918) - родоначальник первого оркестра русских народных инструментов (Великорусского) .Культурно - образовательная деятельность В.В.Андреева и его соратников.Первый оркестр руських народних инструментов на Украине

**Раздел 2.Методика обучения игре на оркестровых инструментах.**

**Тема 2.1.Методика обучения игре на домре и инструментах домрового группы.**

Kраткие сведения о возникновении и развитии домры.

Строй и звукоряд.Правила посадки исполнителя и положения инструмента.Звукоизвлечение на домре.Основные приемы звукоизвлечения и приемы игры.Методика проведения первого занятия.Обзор учебной и методической литературы для домры. Использование скрипичной литературы для 4-струнной домры.

**Тема 2.2.Методика обучения игре на бандуре.**

Kраткие сведения о возникновении бандуры, пути ее развития и совершенствования.

Строй и звукоряд.Правила посадки исполнителя -бандуриста и положение инструмента во время игры.Звукоизвлечение и приемы игры на бандуре.Методика проведения первых занятий.Обзор учебной и методической литературы

**Тема 2.3.Методика обучение игре на скрипке.**

История возникновения и пути развития скрипки. Скрипачи - виртуозы.

Строй и звукоряд.Правила посадки исполнителя и положение инструмента во время игры.Звукоизвлечение и приемы игры на скрипки.Методика проведения первых занятий.Обзор учебной и методической литературы

**Тема 2.4.Методика обучения игре на гитаре.**

**.** Kраткие сведения о возникновении , распространении и развитие гитары

Строй и звукоряд.Правила посадки исполнителя -гитариста и положение инструмента при гри.Звукоизвлечение и приемы игры на гитари.Методика проведения первых занятий.Обзор учебной и методической литературы

**Тема 2.5. Методика изучения клавишно-духовой группы оркестра.**

Баян. Оркестровые гармоники. Строй и звукоряд. Посадка исполнителя и положение инструмента во время игры. Звукообразование и звукоизвлечение.

Принципы рациональной аппликатуры. Работа над звуком и исполнительской техникой. Развитие навыков чтения нот с листа

**Тема 2.6.Народные духовые инструменты оркестра украинских народных инструментов и методика обучения игре на них.**

Духовые инструменты, используемые в оркестре народных инструментов. Строй и звукоряд. Посадка исполнителя и положение инструмента во время игры. Звукообразование и звукоизвлечение.Методические советы начинающим. Обзор учебной и методической литературы.

**Тема 2.7.Ударные музыкальные инструменты оркестра народних инструментов.**

Kраткие сведения о возникновении и развитии ударных инструментов,ощая характеристика .. Правила нотирования. Использование ударных инструментов в оркестре (ансамбле) народных инструментов. Обзор учебной и методической литературы.

**Тема 2.8.Современные составы профессиональных и самодеятельных оркестров (ансамблей) народных инструментов.**

Типовые составы современных профессиональных и самодеятельных оркестров (ансамблей) народных инструментов, функции инструментов и оркестровых групп. Расположение исполнителей во время репетиции и концертного выступления.

**3. Методика организационно - творческой и учебно - воспитательной работы в оркестровом коллективе.**

**Тема 3.1. Организация самодеятельного музыкального коллектива.**

Применение различных форм и методов работы для организации музыкального коллектива и привлечения потенциальных участников самодеятельного художественного коллектива (объявления, беседы, концертные выступления и т.д.) .Решение организационно-хозяйственныхвопросов; приобретение инструментов **и** нотного материала, оформление оркестровои студии - Места для проведения занятий.

Выявление музыкальных способностей у участников музыкального коллектива.

Распределения участников музыкального коллектива по инструментам, учитывая их музыкальные способности, анатомо-физиологические данные и желания.

**Тема 3.2. Художественный руководитель - организатор воспитательной работы в самодеятельном коллективе**

Особенности проффесиональной деятельности руководителя самодеятельного художественного коллектива - педагога, воспитателя, художественного руководителя и организатора.психологические качестве руководителя самодеятельного художественного коллектива. Профессиональная этика руководителя художественной самодеятельности. Авторитет и стиль руководства. Этические принципы руководителя - педагога.Лексичний и художественный такт.Внешнии атрибуты культуры поведения руководителя. Этические нормы - основа взаимоотношений руководителя с колективом.Етика коллективизма и гуманизма.

**Тема 3.3. Самодеятельный коллектив как фактор воспитания его участников.**

Отличие самодеятельного коллектива от других коллективов. Особенности самоуправления в нем.Формы самоуправления .Создание актива в оркестре. Его главные задачи и функции. Работа руководителя коллектива с активом оркестра.Роль актива перспективное планирование работы оркестра (ансамбля), в определении репертуара, в развитии позитивных традиций коллектива**.**

**Тема 3.4.Организация учебно - репетиционного процесса и его основные задачи.**

Место индивидуальной формы обучения в системе учебно-воспитательной работы руководителя любительского музыкального колективу.Индивидуальний урок. Методика его проведения, содержание и режим. Основные задачи начального этапа изучения оркестровых инструментов (краткая историческая справка, постановка, освоения грифа. Изучение нот, овладение основными приемами игры). Режим и содержание занятий на последующих стадиях овладения инструментом.

Организация и методика проведения групповых занятий. Принципы формирования групп. Содержание и режим групповых занять.подготовка руководителя к проведению занятий.

Общая репетиция. Характеристика основных типов общих репетиций (корректурной, рабочей, прогонной и генеральной).

Подготовка руководителя к проведению репетиций (выбор произведения и его изучения, написание оркестровых партий, планирование учебного времени и т.д.).

**3.5.Планування и учет работы оркестра (ансамбля).**

Виды учебной документации самодеятельного художественного колектива.Навчальни программы: спец.муз.инструмент; оркестрово-ансамблевая подготовка; музыкальная грамота и сольфеджио; музыкальная литература; инструментоведение; история искусств (в т. ч. оркестров народных инструментов).

Виды планов художественного коллектива:

1) план учебно - воспитательной работы (в год или 6 мес., По направлениям);

2) календарный рабочий план (на 6 мес., Или квартал)

3) график репетиций (в квартал);

4) календарный план репетиций в месяц;

5) перспективный план разучивания произведения;

6) поурочные планы репетиций.

Журнал учета работы коллектива, афиши, объявления и т.д..Назначение и краткий анализ каждого вида учебной документации.

Отбор репертуара и работа над ним (перечень произведений, изучаемых в течение года), требования к репертуару.

**3.6.Подготовка и проведение концертного выступления.**

Каждое концертное выступление - отчет оркестра (ансамбля) и его руководителя перед аудиторией. Значение концертной деятельности оркестрового коллектива в повышении творческого роста колектива.Планирование концертных выступлений согласно плану клубного заведения.

Формы концертной деятельности оркестра:

- Участие в общем клубном концерте с 2-3 произведениями;

- Участие в смотрах, фестивалях, конкурсах;

- Участие в тематических вечерах, лекциях-концертах;

- Отчетный концерт оркестра (ансамбля).

Подготовительная работа перед концертом (внешний вид оркестрантов и их костюмы, проверки акустических особенностей сцены, проведения генеральной репетиции с учетом всех ее задач).

Проведение концерта. Основные задачи руководителя для установления эмоционального и нервного равновесия всех участников коллектива.

Анализ концертного выступления.

3.7. Некоторые советы руководителю оркестра (ансамбля).

Роль руководителя в формировании оркестрового коллектива. Приобретение музыкальных инструментив.Хранение оркестровых инструментов. Мелкий ремонт инструментов. Накопление нотной литературы.

**Самостоятельная работа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Название темы | Кол-во часов |
| 1 | История развития инструментальной музыки на Украине | 4 |
| 2 | Оркестры и инструментальные ансамбли Украины .. | 2 |
| 3 | Распространение оркестров и инструментальных ансамблей русских народных инструментов на Украине. | 2 |
| 4 | Методика обучения игре на домре и инструментах домрового группы. | 2 |
| 5 | Методика обучения игре на скрипке. | 2 |
| 6 | Организация самодеятельного музыкального коллектива. | 2 |
| 7 | Художественный руководитель - организатор воспитательной работы в самодеятельном коллективе | 1 |
| 8 | Самодеятельный коллектив как фактор воспитания его участников | 1 |
| 9 | Организация учебно - репетиционного процесса и его основные задачи. | 2 |
| 10 | Методика обучения игре на гитаре. | 2 |
| 11 | Методика обучения игре на бандуре. | 2 |
|  | Всего | 22 |

**Методы обучения**

# По источнику передачи учебной информации - словесные, наглядные, практические

# По характеру познавательной деятельности - объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные, частично-поисковые, предложенный.

**Рекомендуемая литература**

**Базовая**

1 Будашкин Н. Народные музыкальные инструменты. - М .: Музыка, 1986.

2. Вертков К. Русские народное инструменты. - Л .: Музыка, 1975.

3. Гуменюк А.Украинськи народные инструменты. - К .: Наукова думка, 1957.

4. Иванов П. Оркестр украинских народных инструментов. - М .: Музыкальная Украина, 1981.

5. Илюхин А., Шишаков Ю. Школа коллективной игры для оркестра народных инструментов - Мю: Музыка, 1970.

6. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. - М .: Музыка, 1982.

7. Комаренко В. Украинский оркестр народных инструментов- К .: Государственное издательство изобразительного искусства и музыкальной литературы УССР, 1960.

8 .Лисенко М. Народные музыкальные инструменты на Украине. - К .: Наукова думка, 1955

9. Максимов Е. оркестры и ансамбли гармоник.- М .: Советский композитор, 1981.

10. Прокопенко Н. Устройство, хранение и ремонт народных инструментов.Учебное пособие. - М .: Музыка, 1977.

11. Попонова В. Русская народная инструментальная музыка - М .:

12.Розанов В.Инструментоведение.Пособие для руководителей оркестрарусских народных инструментов.- М.: Советский композитор, 1981**.**

13. Шреер-Ткаченко О. История украинской музыки / А. Шреер-Ткаченко. - М.: Муз. Украина, 1980.

**Вспомогательная**

1 .Андреев В.Материалы и документы.- М .: Музыка, 1986.

2. Методика преподавания музыкально-теоретических i музыкально-исторических предметов. -К.,

1983.

3. Благодатов Г., Вертков К., Язовитская Э.Атлас музыкальных инструментов народов СССР. - М .: Музыка, 1963.

4. Блок В. Оркестр русских народных инструментов. - М .: Музыка, 1986.

5. Васильев Ю., Широков А. рассказы о русских народных инструментах - М .: Советский композитор, 1976.

 6. Имханицкий М. Новые тенденции в музыке для русского народного оркестра. - М .: Гос. Муз. пед ...... .. институт им. Гнесена, 1981.

 7. Имханицкий М.У истоков русской нородной оркестровой культуры. - М.: Музыка, 1987.

 8. Леонова М. Поборники гусей. - М .: Советская Россия, 1990.

9.Новожилов В. Баян.- М .: Музыка, 1988.

10. Пересада А. Балалайка. - М .: Музыка, 1990.

11.Скляр И. Киево-Харьковская бандура - М .: Музыкальная Украина, 1971.

12.Чунин В. Современный русский народный оркестр - М.: Музыка, 1981.