

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра оркестровых инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС**

Уровень основной образовательной программы – специалитет

Направление подготовки – 53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Профиль - Оркестровые духовые и ударные инструменты

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Почин. часов Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего ч с. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Почин. часов Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
5	9		104	104	46	диф.зачет	5	9		12		12	140	диф.зачет
	10		104	104	46	-		10		12		12	140	-
Всего		300	208	-	208	92	Всего		304	24	-	24	280	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал _____ С.Н. Йовса, доцент, заведующий кафедрой оркестровые инструменты.

Рассмотрено на заседании кафедры оркестровые инструменты (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 26.08 2019 г. Зав. кафедрой _____ С.Н. Йовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оркестровый класс» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 – 5 курса (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X семестр) направлений подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Одной из основных форм учебно-воспитательной работы, развивающих профессиональные навыки и творческую дисциплину у студентов музыкальных учебных заведений, является работа в оркестровом классе. Игра в оркестре, как высшая форма ансамблевого музицирования стимулирует молодых музыкантов к более глубокому изучению своей профессии, воспитывает творческое отношение к занятиям.

Оркестр, как любой трудовой коллектив, объединенный едиными творческими задачами, воспитывает сознательную коллективную дисциплину, формирует личность студента, чувство ответственности за общее дело.

Очень полезным и в творческой, и в воспитательной работе представляется участие в оркестре педагогов-специалистов. Игра рядом со своими наставниками, возможность более «частого профессионального общения» мобилизует студентов, заставляет более ответственно относиться к своим обязанностям. С другой стороны, участие в оркестре стимулирует педагога, обязывая его постоянно работать над повышением своего педагогического и профессионального мастерства.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 300 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 208 часов для очной формы обучения, и 24 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 92 часов для очной формы обучения, и 280 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основными задачами оркестрового класса являются:

- приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный текст, выработать чистую интонацию, слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания, точную реакцию на дирижерский жест;
- изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа;
- обеспечение дирижерской практики студентов 5 курса, включающей в себя развитие навыков организации репетиции, настройка оркестра, работы с группами, достижение поставленных художественных задач.

Конечной *целью работы* оркестрового класса является концертная практика. Она помогает развивать в молодом музыканте ответственность за качество исполнения, собранность, творческое внимание, артистичность.

Итогом работы оркестра должен быть открытый показ подготовленной программы. Не следует ограничиваться проведением отчетного концерта, оркестр должен и может успешно выступать на различных сценических площадках с концертами и лекциями-концертами, привлекая широкую аудиторию слушателей.

Особая ответственность лежит на руководителе оркестрового класса. Учитывая специфику своей дирижерской деятельности, он должен обращать особое внимание на ее педагогическую направленность.

Руководитель оркестра должен обладать высокими организаторскими способностями, быть эрудированным и авторитетным музыкантом, уметь поставить пьесу и выстроить программу выступления в целом, помнить, что его отношение к работе является образцом для учащихся. От его методов работы с коллективом, от умения найти подход к каждому исполнителю зависит успех всей учебно-воспитательной и творческой работы оркестрового класса.

Необходимым условием успешной работы является ее точное планирование, которое необходимо проводить, исходя из учебного плана:

С начала учебного года нужно определить постоянный состав оркестра. Это обеспечит нормальное проведение занятий.

Руководителю оркестрового класса следует составить график работы на каждое полугодие, включающий в себя: работу над технологией и чтением с листа, работу над концертным репертуаром, учебную работу для классов аранжировки и дирижирования; подготовку дипломных работ с точным порядком и временем работы с оркестром для каждого студента 5 курса.

Ежегодное обновление состава вызывает необходимость планировать каждую репетицию, определяя количество времени на работу над интонацией, штрихами, фразировкой, работу над концертными произведениями, работу студента с оркестром. Для концертных выступлений целесообразно формировать сборный тематический репертуар, планировать даты концертов. Количество открытых выступлений должно быть не менее трех-четырёх в учебном году.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в вариативную часть общенаучного блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Основывается на базе дисциплин: «Специальный инструмент», «Чтение с листа» «История исполнительского искусства».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Чтение партитур», «Дирижирование».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.03.03 Музыкально-инструментальное искусство:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	готовностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-3	способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-5	готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК-6	способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения
ПК-9	способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу
ПК-10	готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства
ПК-15	способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности
ПК-17	способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- основные теоретические положения и базовые понятия культурно-просветительской деятельности
- инструментальный репертуар, необходимый для осуществления профессиональной деятельности

Уметь:

- работать с информацией, обобщать полученные знания
- организовать эффективное взаимодействие с другими субъектами культурно-просветительской деятельности
- применять основные приемы концертмейстерской деятельности и навыки ансамблевого музицирования

Владеть:

- навыками исполнительской и концертмейстерской деятельности, ансамблевого музицирования в учебной и внеучебной работе с учащимися
- навыками профессионального взаимодействия с участниками культурно-просветительской деятельности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
Раздел 1. Профессиональная игра в оркестре								
Свободное чтение с листа в составе оркестра	30		20	10	32		2	30
Свободное чтение с листа оркестровых партий любой сложности	30		20	10	32		2	30
Аккомпанирование оркестра солистам	30		20	10	32		2	30
Совершенствование ансамблевой игры в составе оркестра	30		20	10	32		2	30
Работа над произведениями классического концертного репертуара	30		20	10	32		2	30
Детальное изучение своих партий. Решение технических и художественных задач. Достижение чистоты интонирования, точности штрихов, ритма.	40		30	10	32		2	30
Работа над обработками популярной музыки	40		30	10	56		6	50
Усвоение специфики формы и жанра произведения. Подготовка к исполнению музыкальных произведений в различных акустических условиях.	60		38	22	56		6	50
ВСЕГО:	300		208	92	304		24	280

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Успешному проведению общих репетиций оркестра способствует следующая предварительная работа:

- изучение оркестровых партий студентами самостоятельно или под руководством педагога по специальности;
- репетиция по группам для выравнивания звукового баланса, точности интонирования, штрихов и динамики.

Общность замысла и конкретность задач устанавливается на корректурной репетиции, на которой после проигрывания с листа дирижер объясняет исполнительский план данного произведения, уточняет штрихи и динамику, анализирует роль каждой группы инструментов во всех фрагментах пьесы (соло, рифф, гармоническая педаль, участие в тутти).

Очень важно при первом же проигрывании иметь тщательно выписанные (пропечатанные) партии, где строго соблюдались бы одинаковость и точность штрихов, динамических оттенков, указание темпов.

Одним из важнейших критериев мастерства оркестра является чистота интонации. Настройке оркестра и контролю над интонацией следует уделять постоянное внимание.

Перед началом репетиции каждый студент должен разыграть и настроить свой инструмент. В начале репетиции проводится настройка по группам и всего оркестра.

Очень полезны следующие упражнения:

- унисоны в группах и оркестре;
- проигрывание гамм в унисон и октаву;
- настройка по си-бемоль мажорному трезвучию и игра трезвучий по хроматизму вверх и вниз до предельного диапазона;
- крещендо и диминуэндо от *PP* до *FF* всем оркестром.

Значительное внимание на репетициях следует уделять звукоизвлечению, от которого зависит качественное и красивое звучание групп и оркестра в целом.

Большая часть музыки играется более мягким звукоизвлечением, соответствующим слогу «да». Однако не следует забывать, что все начала фраз играют твердо, слогом «та». Твердая манера звукоизвлечения «та» употребляется также при исполнении произведений с элементами джаз-рока и латиноамериканских ритмов.

Важным разделом работы с оркестром является контроль над точностью и одновременностью начала и окончания звука «съём». Часто студенты, стараясь играть точно, отстукивают ритм ногой либо тщательно следят за жестами дирижера, что приводит к эмоциональной и физической скованности.

Следует воспитывать у студентов чувство общего темпо-ритма, что достигается систематической совместной работой отдельных групп и всего оркестра. Одним из дефектов звучания учебных оркестров является неточное дотягивание длительностей некоторых нот. Следует отметить, что в современной музыке длинные ноты должны звучать, как правило, до начала следующей доли.

Умение правильно фразировать каждый отрезок мелодии - ещё один этап работы с учебным оркестром. Как и в классической музыке, фраза имеет свое начало, кульминацию и окончание. Исполнение ее связано с естественной нюансировкой, т.е. при движении вверх происходит усиление звучности, при движении вниз - ослабление (если нет специально выставленных противоположных динамических оттенков).

Одним из важнейших средств достижения профессионального и качественного звучания оркестра является умение играть с выразительным вибрато. Скорость и амплитуда вибрации звука зависит от стиля произведения, характера звука и художественного вкуса. Очень полезна совместная работа над вибрацией во время групповых репетиций с использованием специальных упражнений.

Следует помнить, что при переходе от одного звука к другому вибрация не должна прерываться.

Для выработки синхронности исполнения всех специфических приемов и штрихов следует приучать участников оркестра слушать лидера. В группе саксофонов это 1 альт-саксофонист, в оркестре - концертмейстер - 1-й трубоч; и 1-й тромбонист.

Умение слышать мелодическую линию первого голоса каждым участником оркестра является обязательным условием для выравнивания звукового баланса. Однако, в современной музыке каждый голос очень важен, поэтому все инструменты должны звучать с одинаковой интенсивностью.

Необходимо постоянно контролировать звуковое равновесие между инструментами, звучащими в верхнем регистре и играющими в среднем и низком. Работа над выравниванием звучности должна проводиться на групповых репетициях и между группами. Каждый музыкант должен научиться слушать свою группу и оркестр в целом.

За период обучения в оркестровом классе студент знакомится с музыкой различных стилей и направлений от самых ранних, до современных и должен научиться понимать специфику каждого из них.

Руководитель оркестра должен постоянно требовать от студентов правильного звукоизвлечения, точной фразировки, исполнения всех специфических приемов, добиваться физического и эмоционального раскрепощения.

Для успешной работы оркестрового класса большое значение имеет правильный подбор репертуара. Руководитель оркестра формирует репертуар для учебной работы и для концертных выступлений. Отобранные произведения, имеющие определенные художественные задачи и технологические трудности, соответствует потенциальным возможностям исполнителей.

Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты оркестров учебных заведений с ведущими композиторами, работающих в этом жанре, возможно привлечение местных авторов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Оркестровый класс» является важной частью процесса обучения данной дисциплине. Студент должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с партнерами по оркестру. После каждого занятия необходимо вновь заниматься самостоятельно, чтобы исправить указанные руководителем недостатки в игре. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между группами инструментов.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Курс обучения в оркестровом классе предусматривает:

применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте, приобретенных в специальных классах; развитие ансамблевых навыков игры в составе оркестра; развитие гармонического, полифонического и тембрового слуха, чувства ритма; чтение с листа оркестровых партий и их индивидуальную подготовку; выработку организаторской и репетиционной работы с оркестром; практику концертных выступлений; воспитание волевых качеств и инициативы, чувства ответственности перед коллективом и творческого отношения к совместному исполнительству.

Самостоятельная, внеклассная работа студентов – неотъемлемая часть общей методики обучения. В рамках данного курса она предполагает наличие домашних заданий по различным вопросам репетиционного процесса, направленных на успешную реализацию дирижёрского плана.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Стилистически выверенное исполнение, эмоционально яркое, с высоким художественно-техническим мастерством, соответствующее всем указаниям в нотном тексте; реализован принцип «единства цели при разнообразии средств достижения»; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Хорошо (4)	Стилистически достаточно выверенное исполнение; при убедительном, уверенном исполнении текста допущены незначительные ошибки; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Удовлетворительно (3)	Стилистически недостаточно выверенное, неуверенное, схематичное исполнение; в нотном тексте допущены значительные погрешности; запланированная индивидуальная программа выполнена не полностью.
Неудовлетворительно (2)	стилистически некорректное, невыразительное исполнение программы с грубыми ошибками в нотном тексте; запланированная индивидуальная программа не выполнена.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке : интерпритация произведений скрипичной классики. — М. : Музыка, 1965. — 271 с. : нот.](#)
2. [Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа / сост. Л. А. Баренбойм. — М. : Сов. композитор, 1978. — 368 с. : нот., ил.](#)
3. [Гинзбург Л. Избранное: дирижеры и оркестры : вопросы теории и практики дирижирования / Л. Гинзбург. — М. : Советский композитор, 1982. — 304 с.](#)
4. [Гинзбург Л. С. Исследования, статьи, очерки / Л. С. Гинзбург. — М. : Сов. композитор, 1971. — 398 с. : нот](#)
5. [Все начинается с учителя / сост. К. А. Иванов; под ред. З. И. Равкина. — М. : Просвещение, 1983. — 175 с. : ил.](#)
6. [Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера / А. Иванов-Радкевич. — М. : Музыка, 1973. — 81 с.](#)
7. [Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца : книга для учителя / Д. Кабалевский. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Просвещение, 1984. — 203 с.](#)
8. [Кан Э. Элементы дирижирования. — Л. : Музыка, 1980. — 216 с. : нот.](#)
9. [Вопросы методики начального музыкального образования : сборник статей / сост. В. Натансон, В. Руденко. — М. : Музыка, 1981. — 230 с. : нот.](#)
10. [Мострас К. Интонация на скрипке : материалы по вопросу о скрипичной интонации. — М. : Музгиз, 1957. — 134 с. : нот.](#)
11. [Мострас К. Г. Ритмическая дисциплина скрипача : метод. очерк / К. Г. Мострас. — М. : Музгиз, 1951. — 155 с.](#)
12. [Мусин И. А. Техника дирижирования / И. А. Мусин. — М. : Музыка, 1966. — 351 с.](#)
13. [Мусин И. О воспитании дирижера : очерки. — Л. : Музыка, 1987. — 247 с. : нот.](#)
14. [Мюнш Ш. Я - дирижер. — 3-е изд. — М. : Музыка, 1982. — 61 с.](#)
15. [Ольхов К. А. Теоретические основы дирижерской техники. — Изд. 3-е. — Л. : Музыка, 1990. — 199 с. : нот.](#)
16. [Система детского музыкального воспитания Карла Орфа / под ред. Л. А. Баренбойма. — Л. : Музыка, 1970. — 159 с. : нот.](#)
17. [Основы дирижерской техники : учеб. пособ. / ред. П. Берлинский. — М. : Воен.-дирижер. факульт. при МОЛГК им. П. И. Чайковского, 1963. — 303 с. : нот.](#)
18. [Пазовский А. М. Записки дирижера. — М. : Музыка, 1966. — 561 с. : нот.](#)
19. [Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. — 4-е изд. — К. : Радянська школа, 1973. — 246 с.](#)
20. [Фельдгун Г. Г. История смычкового искусства от истоков до 70-х годов XX века : лекционный курс для студентов оркестрового факультета музыкальных вузов / Г. Г. Фельдгун. — Новосибирск : Новосибирская государственная консерватория \(академия\) им. М. И. Глинки, 2006. — 500 с.](#)
21. [Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра : Пособие / М. И. Чулаки. — СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2004. — 224 с.](#)
22. [Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра / М. И. Чулаки. — 3-е изд. — М. : Музыка, 1972. — 177 с. : нот.](#)

Дополнительная литература:

1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966
2. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978
3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983
4. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей.- В сб.: Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. М., 1981
5. Вопросы квартетного исполнительства. - М., 1960
6. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978
7. Проблемные ситуации в обучении музыканта. - Минск, 1978
8. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества.- Л., 1981
9. Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ.- Л., 1973
10. Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей.- В сб.: Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. - М., 1982.