

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Оркестровый класс**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет,
фагот, саксофон)»**

**Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство**

**Профиль
Оркестровые духовые и ударные инструменты**

**Уровень образования –
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

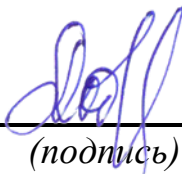
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

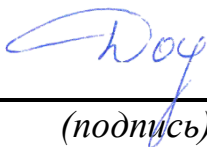

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Б.С. Ворон

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Шкуровский В.М., доцент РАМ им.Гнесиных

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 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.

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: <ul style="list-style-type: none">– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;– основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– 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><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>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<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.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<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.
ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов	<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.
ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение 3 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	8	288	1	2,3
Аудиторные занятия		150		

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.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Текущий и промежуточный контроль осуществляется в виде зачетов с 1- по 6 и 8 семестры.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name
2. Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных инструментах. Общий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Мицкевич. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46011#book_name

б) Дополнительная литература:

1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name
2. Харсенюк О.Н. Дирижирование. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49326?category_pk=23028#book_name
3. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. СПб: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274?category_pk=23028#book_name

в) Перечень музыкальных произведений

Настоящий перечень является примерным. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

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.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

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 проведенным 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, посвященной 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.