

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.24 «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»

Программа Специалитета по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа, исторические струнные инструменты)»

Форма обучения - очная

Факультет музыкальный

Кафедра оркестровых инструментов

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» августа 2017 г. № 731

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры оркестровых инструментов 17.05.2022 г. Протокол № 10

Заведующая кафедрой и.о. профессора С.С. Иванова

Разработчик:

С.С. Иванова, и.о. профессора кафедры оркестровых инструментов

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Оркестровый класс» являются: подготовка к музыкально-исполнительской деятельности в симфоническом оркестре и подготовка к педагогической деятельности в школах искусств, детских учреждениях дополнительного образования, колледжах и пр. Задачи: овладеть навыками концертного исполнения в составе оркестра либо в качестве солиста с оркестром; научиться исполнять оркестровые партии, овладеть арсеналом средств для успешной педагогической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина «Оркестровый класс» относится к Базовой части.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- Занятия по предшествующей дисциплине «Специальный инструмент» позволяют студенту хорошо ориентироваться в оркестровых партиях и исполнять их на высоком профессиональном уровне.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- Изучение дисциплины «Оркестровый класс» позволяет применять полученные знания и навыки совместного исполнительства при изучении последующих дисциплин «Камерный ансамбль», «Искусство квартетного исполнительства»

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — основы нотационной теории и практики; Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; Владеть: — различными видами нотации.
ПК-1 Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	Знать: — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента; Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.
ПК-2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности	Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста; Уметь: — анализировать художественные и технические осо-

	<p>бенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций;</p> <p>Владеть: — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.</p>
<p>ПК-3 Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль</p>	<p>Знать: — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации;</p> <p>Уметь: — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;</p> <p>Владеть: — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.</p>
<p>ПК-4. Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра</p>	<p>Знать: — историю, теорию и практику оркестрового исполнительства; — принципы работы над музыкальным произведением в оркестре и особенности репетиционного процесса;</p> <p>Уметь: — слышать свою партию и партии партнеров по оркестру; — соблюдать динамический баланс с участниками оркестра;</p> <p>Владеть: — навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров; — искусством игры в оркестре.</p>
<p>ПК-5 Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора</p>	<p>Знать: — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;</p> <p>Уметь: — ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; — находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;</p> <p>Владеть: — навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; — навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.</p>
<p>ПК-7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.</p>	<p>Знать: — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства;</p> <p>Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;</p> <p>Владеть: — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Трудо- ем- кость в час- сах	1 сем	2 сем	3 сем	4 сем	5 сем	6 сем	7 сем	8 сем	9 сем	10 сем
		Трудодо- ем- кость в час.	Трудодо- ем- кость в час.	Трудодо- ем- кость в час.	Трудодо- ем- кость в час.	Трудодо- ем- кость в час.	Трудодо- ем- кость в час.	Трудодо- ем- кость в час.	Трудодо- ем- кость в час.	Трудодо- ем- кость в час.	Трудодо- ем- кость в час.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>		
Аудиторные занятия в том числе:											
Лекции (Л)											
Семинары (С)											
Практические занятия (ПЗ), в том числе: : групповые мелкогрупповые индивидуальные	471	48	48	48	48	48	48	48	48	48	39
Консультации											
Курсовая работа											
Самостоятельная работа студента (СРС)	69	6	6	6	6	6	6	6	6	6	15
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			3	3	3	3	3	3	3	3 (дифф)	3 (дифф)
ИТОГО: Об- щая трудо- ем- кость	Часов	540	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	зач. ед.	15	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емко- сти	Аудиторные занятия					СРС	
			Лек- ции	Се- ми- на- ры	Практические				
					груп- повые	мелко груп- повые	инди- виду- аль- ные		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
1.	Особенности началь- ных репетиций	40			31				9
2	Детальная проработка произведений концерт- ной программы	125			110				15

3	Работа над динамикой и темпами	125			110			15
4.	Работа над штрихами, фразировкой, формой	125			110			15
5.	Работа над аккомпанементом.	125			110			15
Итого:		540			471			69

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Особенности начальных репетиций.	Знакомство с нотным текстом исполняемого произведения. Выявление ошибок в партиях. Начальное определение основных моментов исполнительского плана.
2.	Детальная проработка произведений концертной программы.	Разбивка на куски (эпизоды). Тщательная проработка всех элементов музыкальной выразительности.
3.	Работа над динамикой и темпом.	Работа над точностью исполнения авторских нюансов, всех видов акцентов и пр. Работа в замедленных темпах. Уточнение темповых соотношений, градаций замедлений и ускорений. Работа над внезапным либо постепенным изменением темпа.
4.	Работа над штрихами, фразировкой, формой.	Работа над единством штриха и фразировки у солистов оркестра и в группах инструментов. Требование грамотной фразировки. Уточнение исполнительского плана, определение местоположения кульминаций. Исполнение произведения целиком.
5.	Работа над аккомпанементом.	Новые задачи репетиционного процесса, вызванные наличием солистов: выполнение требований солиста; особо тщательный звуковой баланс; особая точность при совместной игре.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5

1.	Особенности начальных репетиций. Тщательное освоение нотного текста.	Индивидуальная проработка и углубленное изучение оркестровых партий в процессе домашних занятий.	Произведения, изучаемые в данный момент для исполнения в концерте	Контрольное прослушивание.
2	Детальная проработка произведений программы по эпизодам.	Прослушивание (просмотр) аудио- и видеозаписей. Индивидуальные домашние занятия.	Произведения, изучаемые в данный момент	Контрольное прослушивание.
3.	Работа над динамикой и темпами. Достижение разнообразия динамической палитры.	Работа над деталями исполнения в процессе домашних занятий.	Произведения программы.	Контрольное прослушивание.
4.	Работа над штрихами и фразировкой, чистотой интонации. Обеспечение гибкой фразировки, разнообразной артикуляции.	Дальнейшее совершенствование исполнения в процессе домашних индивидуальных занятий.	Произведения программы.	Контрольное прослушивание.
5.	Работа над аккомпанементом. Сравнительный анализ различных исполнительских трактовок.	Прослушивание аудиозаписей различных исполнителей.	Произведения, изучаемые в данный момент	Собеседование

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- углубленное изучение оркестровых партий, что предполагает точное исполнение всех авторских указаний; расстановку аппликатуры; проработку трудных мест партии в замедленных темпах;
- прослушивание (просмотр) произведений, включенных в программу, в аудио – и видеозаписях. В процессе прослушивания (просмотра) студент должен обратить внимание на все детали выразительного исполнения: темпы, динамику, штрихи и пр.;
- в процессе углубленного освоения данного предмета необходимо изучение литературы о композиторах, исполняемых сочинениях, стилях и жанрах с целью постижения музыкального произведения в культурно-историческом контексте;
- посещение концертов, театров, музеев с целью осмысления развития музыкального искусства и его связи с другими видами искусств и литературы;
- тщательная домашняя работа над нотным текстом, темпами, динамикой, совершенствование культуры исполнения фразировки, интонирования и других элементов музыкальной выразительности;
- посещение репетиций профессиональных коллективов для постижения закономерностей и методов репетиционной работы в процессе подготовки музыкального произведения к концертному выступлению.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

- традиционные технологии: практические занятия, репетиции, концерты.
- инновационные технологии: анализ конкретной ситуации, работа в малых группах, использование средств мультимедиа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Особенности начальных репетиций	ОПК-2, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
2.	Детальная проработка произведений концертной программы	ОПК-2, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
3.	Работа над динамикой и темпами	ОПК-2, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
4.	Работа над штрихами, фразировкой, формой	ОПК-2, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
5.	Работа над аккомпанементом.	ОПК-2, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
6.	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-2, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7	Исполнение концертной программы

6.2. ФОРМЫ, УРОВНИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Форма оце-	Уровни оценивания	Критерии оценивания
------------	-------------------	---------------------

нивания		
Практические работы (исполнение концертной программы в составе оркестра)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся слабо выполнил задание, при исполнении были допущены существенные ошибки, результаты не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся исполнил программу со значительными ошибками;
	Средний («хорошо»)	Обучающийся хорошо исполнил программу с незначительными ошибками;
	Высокий («отлично»)	Обучающийся выразительно и технично исполнил программу;

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Занятия по дисциплине «Оркестровый класс» предполагают следующие методы контроля: практическая репетиционная работа, контрольное прослушивание, зачет. Оцениваются: чистота интонации, правильность исполнения нотного текста, динамики, единство штрихов. Особое внимание уделяется выразительному исполнению своей партии. На зачете учитывается также участие студента в концертах коллектива (не менее двух в семестр), ответственное отношение к занятиям.

Примерные репертуарные списки по семестрам.

В план работы оркестрового класса в каждом семестре включены: сочинение крупной формы; сочинения вариационной формы, аккомпанемент, пьесы для оркестра различных стилей и жанров.

1 семестр.

1. Бах И.С. Бранденбургские концерты.
2. Гайдн Й. Лондонские симфонии (выборочно).
3. Моцарт В.А. Ранние симфонии.
4. Шостакович Д.Д. Сюиты из балетов «Болт», «Золотой век».

2 семестр

1. Гайдн Й. Лондонские симфонии (выборочно).
2. Моцарт В.А. Симфонии №№35, 38.
3. Бетховен Л. Симфонии №№1,4,8.
4. Шуберт Ф. Симфония №8.В.

3 семестр

1. Гайдн Й. Лондонские симфонии (выборочно).
2. Моцарт В.А. Симфонии №№39,40.
3. Бетховен Л. Симфонии №№2,6,7.
4. Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для ф-п. с орк.

4 семестр

1. Лядов А. Кикимора
2. Калинин В. Симфония №1.
3. Моцарт В. Избранные концерты для ф-п. с оркестром.
4. Брамс И. Симфония №2.

5 семестр

1. Мусоргский М. Картинки с выставки.
2. Шуман Р. Концерт для ф-п. с оркестром.
3. Бетховен Л. Концерт для скрипки с оркестром.
4. Чайковский П. Симфония №1.

6 семестр

1. Лядов А. Волшебное озеро
2. Чайковский П. Вариации на тему рококо для в-ч. с оркестром.
3. Бородин А. Половецкие пляски из оп. «Князь Игорь».
4. Шостакович Д. Симфония №1.

7 семестр

1. Прокофьев С. Симфония №1.
2. Стравинский И. Сюита из б-та «Жар-птица».
3. Шостакович Д. Концерт №1 для ф-п. с оркестром.
4. Слонимский С. Симфония №2.

8 семестр

1. Бетховен Л. Симфония №9.
2. Шостакович Д. Симфония №10.
3. Шопен Ф. Концерты для фортепиано с оркестром.
4. Прокофьев С. Концерты для скрипки с оркестром.

9 семестр

1. Бизе Ж. 1 и 2 сюиты «Арлезианка»
2. Паганини Н. Концерты для скрипки с оркестром
3. Сибелиус Я. Симфония №2

10 семестр

1. Брамс Й. Симфонии
2. Бетховен Л. Концерты для фортепиано с оркестром

Требования к проведению зачета.

На зачете студент должен исполнить свою партию без ошибок в нужных темпах, ритмично, выполняя указанные нюансы, штрихи, фразировку. К зачету допускаются студенты, принимающие участие во всех концертных выступлениях оркестра.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Гинзбург Л.	Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика.	М., 1975.
2.	Ержемский Г.	Дирижеру XXI века.	СПб., 2007.
3.	Сидельников Л.	Симфоническое исполнительство.	М., 1991.
4.	Шиндер Л.	Штрихи струнной группы симфонического оркестра.	СПб., 2000.
5.	Фортунатов Ю.А.	Лекции по истории оркестровых стилей	М., 2004.
6.	Дмитриев Л.Б.	Основы вокальной методики	М., 2007.

7.2. Рекомендуемая литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Гура А.С.	Современные направления в обучении дирижированию.	Воронеж, 2002.
2.	Рождественский Г.Н.	Дирижерская аппликатура	М.,1974.
3.	Мусин И.А.	Язык дирижерского жеста	М., 2007.
4.	Кондрашин К.	О дирижерском прочтении симфоний П.И. Чайковского	М., 1977.
5.	Вейнгартнер Ф.	Исполнение классических симфоний	М., 1965
6.	Под ред. Е.Кривицкой	Беседы с Игорем Маркевичем	М., 2003.
7.	Бернстайн Л..	Музыка - всем	М., 1978

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1	Бетховен Л.	Симфонии 1- 9 (видео, дир. Г.Караян).	©, Deutsche Grammophon,
2.	Чайковский П.	Симфония №5 (видео), дир. Е.Мравинский	©, Междкнига, 1985
3.	Никиш А.	«Из сокровищницы мирового исполнительского искусства». Дирижеры (грп.).	©, «Мелодия»
4.	Клемперер О.	«Из сокровищницы мирового исполнительского искусства». Дирижеры (грп.).	©, Мелодия
5.	Светланов Е.	«Из сокровищницы мирового исполнительского искусства». Дирижеры (грп.).	©, Мелодия
6.	Стравинский И.	Золотой альбом. (CD).	©, 2003.
7.	Шостакович Д.	15 симфоний (MP3))	©,2002.
8.	Играет Я.Хейфец	Музыка для скрипки с оркестром (MP3).	©, 2004.
9.	Играет Д.Ойстрах	Концерты для скрипки с оркестром (MP3)	©,2004.
10.	Рахманинов С.	Фортепианные концерты (CD)/	©, 1999.

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm> - нотный архив Б.Тараканова.

www.classic-online.ru – большой выбор произведений и исполнителей классической музыки.

www.classical.ru – большой выбор произведений для прослушивания.

www.youtube.com – большой выбор музыки различных жанров и стилей, просмотр конкурсов, мастер-классов и др.

www.musicalarchive.ru – исполнители классической музыки.

www.compozitor.spb.ru – сайт издательства «Композитор», возможность заказать ноты и книги о музыке.

www.classical.net. – один из самых старых сайтов об академической музыке. Более 4000 ссылок на другие музыкальные сайты.

www.dirigent.ru – сайт для интересующихся искусством дирижирования.

www.live365.com – крупнейшая вещательная сеть в Интернете.

www.muzobozrenie.ru – сайт популярной газеты, специализирующейся на проблемах классической музыки.

7.5. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Специфика подготовки кадров по данной дисциплине позволяет осуществлять обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и их состояния здоровья по заявлению студента в письменной форме.

При прохождении данной дисциплины обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по зрению Библиотекой Института предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература и аудиоматериалы, а также специальная литература (в том числе нотная) в альтернативных форматах печатных материалов (шрифтом Брайля) из фондов Воронежской областной специальной библиотекой для слепых им. В.Г. Короленко на основании заключенного договора.

Для лиц с ОВЗ по зрению предоставляется доступ к сети Интернет и компьютерному оборудованию в кабинете информатики Института с применением специализированных программ для озвучивания интерфейса и чтения текстовых файлов. Фонотека Института также обеспечена надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

Профессорско-преподавательский состав кафедры оркестрового дирижирования, осуществляющий обучение по данной дисциплине, ознакомлен со специальными методами обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения занятий оркестрового класса в институте имеются

- музыкальные инструменты симфонического оркестра;
- концертный зал с пультами и звукотехническим оборудованием;
- информационно-библиотечный центр с необходимым количеством нотного материала и возможностями прослушивания (просмотра) музыкальных произведений.