

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.23 «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки: Оркестровые духовые и ударные инструменты

Квалификация выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.

Руководитель творческого коллектива (Оркестровые духовые и ударные инструменты)

Форма обучения: очная

Факультет: музыкальный

Кафедра оркестровых инструментов

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 730

Разработчик:

зав.кафедрой оркестровых инструментов, и.о.профессора С.С.Иванова

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, колледжей 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 ВО

2.1. Дисциплина «Оркестровый класс» относится к Базовой части Б1.О модуля Б1.О.23 профиля «Оркестровые струнные инструменты» и «Духовые и ударные инструменты».

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» и «Изучение оркестровых партий».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	Знать: – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия в коллективе; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; Уметь: – работать индивидуально и группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации. Владеть: – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия с всеми участниками коллектива; – системой знаний и способов построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия в том числе:										
Лекции(Л)										
Семинары(С)										
Практические занятия (ПЗ), в том числе: : групповые мелкогрупповые индивидуальные		375	48	48	48	48	48	48	48	39
Консультации										
Курсовая работа										
Самостоятельная работа студента (СРС)		93	6	6	6	6	6	6	6	51
Вид промежуточной аттестации: зачет(З) или экзамен (Э)				3 (диф ф)	3	3 (диф ф)	3	3 (диф ф)	3	3 (диф ф)
ИТОГО: Общая трудоем- кость	Часов	468	54	54	54	54	54	54	54	90
	зач.ед.	13	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5

4.2. Тематическое планирование дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические			
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Особенности начальных репетиций	28			15			13
2	Детальная проработка произведений концертной программы	110			90			20
3	Работа над динамикой и темпами	110			90			20
4.	Работа над штрихами, фразировкой, формой	110			90			20
5.	Работа над аккомпанементом.	110			90			20
Итого:		468			375			93

4.3. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	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 ансамблем.	Новые задачи репетиционного процесса, вызванные наличием солистов: выполнение требований солиста; особо тщательный звуковой баланс; особая точность при совместной игре.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Виды самостоятельной работы обучающегося и формы оценочного контроля

№	Наименование разделов дисциплины	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием № главы параграфов (музыкальные произведения)	Формы 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

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

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.

5.4. 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	УК-3, ОПК-2, ПК11,13	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
2.	Детальная проработка произведений концертной программы	УК-3, ОПК-2, ПК11,13	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
3.	Работа над динамикой и темпами	УК-3, ОПК-2, ПК11,13	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
4.	Работа над штрихами, фразировкой, формой.	УК-3, ОПК-2, ПК11,13	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
5.	Работа над аккомпанементом.	УК-3, ОПК-2, ПК11,13	Оркестровая репетиция
			Концертное выступление
			Зачет
6.	Промежуточная аттестация (зачет)	УК-3, ОПК-2, ПК11,13	Исполнение концертной программы

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
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 с значительными ошибками;
	Средний («хорошо»)	Обучающийся хорошо исполнил программу с незначительными ошибками;
	Высокий («отлично»)	Обучающийся выразительно и технично исполнил программу;

6.3. Типовые задания или иные материалы для текущей аттестации по дисциплине

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

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

1. БарберС. Адажио;
2. Бородин А.Половецкиепляски;
3. БрамсИ.Венгерские танцы;
4. ГлазуновА. Испанский танецизбалета«Раймонда»;
5. ГлинкаМ.Краковякиз оперы«Иван Сусанин»,Вальс-фантазия;
6. ГригЭ.Лирическаясюита,Свадебный деньв Трольхаугене;
7. ДворжакА.Славянскиетанцы;
8. ДебюссиК.Лунныйсвет,ПослеполуденныйотдыхФавна;
9. ЛядовА.Восемьрусскихнародныхпесен,Народноесказание«Кикимора», Волшебное озеро;
10. Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина», «Богатырские ворота» изцикла«Картинкивыставки»,Вступлениекопере«Сорочинскаяярмарка», Скерцо;
11. РахманиновС.Русская песня,РомансA-dur, Вокализ;
12. Римский-КорсаковН.Увертюракопере«Майскаяночь»,Тричудаизопе- ры «Сказка о царе Салтане», Концерт для фортепиано с оркестром;
13. РоссиниДж.Увертюрыкоперам«Сорока-воровка»,«ИтальянкавАлжи- ре», «Шелко-вая лестница»;
14. Свиридов Г. Маленький триптих, Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина«Метель»,Поэма«ОтчалившаяРусь»,Кантата“Курские песни”;
15. СтравинскийИ.ГуляньянаМасленойизбалета«Петрушка»,Хороводца- ревен из ба-лета «Жар-птица»;
16. ШостаковичД.Сюитаиз балета«Золотойвек»,Сюитыиз музыкикк/ф «Овод», «Гамлет»;
17. Шуман Р.Грезы;
18. Щедрин Р.Камернаясюита,Озорныечастушки.

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации

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. На зачете оценивается: правильное исполнение нотного текста, динамики, штрихов. Особое внимание уделяется выразительному исполнению своей партии. Критерии оценки:

«отлично»-правильноеи выразительноеисполнениесвоей оркестровой партии;

«хорошо» -исполнениепартииснебольшими неточностями;

«удовлетворительно»-плохаяпосещаемостьзанятий,неуверенноеисполнениесвоейпар- тии, что является основанием для недопуска студента к участию в концерте;

«неудовлетворительно»-небрежноеисполнениепартии,чтоявляетсяоснованиемдля освобождения студента от участия в концерте.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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.	Фортунатов Ю.А.	Лекции по истории оркестровых стилей	М., 2004.
5.	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 Игорем Маркевичем	М., 2003.
7.	Бернштейн Л.	Музыка - всем	М., 1978

7.3. 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.

**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.	Рахманинов С.	Фортепианные концерты (CD)/	©, 1999.

**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 библиотеки 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 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.