

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«ОРКЕСТР»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация Концертные струнные инструменты

(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработал:

Худяков О.В., доцент кафедры инструментального исполнительства

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«ОРКЕСТР»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты**

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

**Рабочую программу разработал:
Худяков О.В., доцент кафедры инструментального исполнительства**

Москва 2023

Содержание

1. Аннотация дисциплины.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.
5. Содержание и структура дисциплины.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1. Аннотация дисциплины.

Оркестровый класс является одной из основных дисциплин на музыкальном факультете РГСАИ. В силу инвалидности не все выпускники РГСАИ становятся артистами профессиональных оркестров, но навыки, полученные в оркестровом классе, помогают каждому из них при любой музыкальной деятельности, а также являются мощным фактором реабилитации в обществе.

При составлении программы учитывалась специфика подготовки студентов в специализированном ВУЗе, где высшее образование получают студенты с ограничением в физическом развитии.

Целью освоения дисциплины является:

1. формирование музыкальных навыков оркестрового исполнительства;
2. развитие музыкальных способностей студентов: тембрального слуха, чувства ритма и метра, чтения с листа, ансамблевых навыков, музыкального кругозора, творческой инициативы;
3. воспитание всесторонне образованных, высокопрофессиональных музыкантов, убеждённых пропагандистов народного искусства;
4. развитие художественного вкуса, опирающегося на лучшие образцы классической, народной и современной музыки;
5. выявление способностей учащихся не только в рамках специального инструмента, но и в смежных специальностях (аранжировка, композиция, инструментовка и др.);
6. развитие тембрового, динамически сбалансированного слышания оркестра, умения донести до исполнителей и слушателей свое внутреннее осознание музыки, в соответствии с замыслом композитора и дирижера.

Задачами, реализуемыми в пределах курса, являются:

1. овладение профессиональными навыками игры в оркестре и ансамбле, изучение особенностей ансамблевой игры, ознакомление с оркестровым репертуаром;
2. обращение к гигантскому пласту ансамблево-оркестровой литературы, как к наиболее значительному наследию музыкального искусства в целом;
3. формирование музыкального вкуса, творческого почерка и артистизма посредством подготовки различных концертных программ и выступлений, мобилизующих творческую активность;
4. акцентирование внимания на педагогических и психологических аспектах деятельности оркестранта;
5. воспитание сознательной коллективной дисциплины, создание творческой атмосферы на факультете;
6. научить студента с потерей зрения проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе освоения художественного материала, преодолевая тем самым определенную инертность, как следствие имеющегося психологического барьера;
7. подготовить студента, имеющего физические ограничения, к самостоятельной работе над партиями и материалом произведения с использованием технических средств обучения;
8. помочь студенту в освоении всех возможностей записи музыкального текста по Брайлю на основе имеющегося у него технического владения этой системы.

Воспитание оркестрового музыканта подразумевает значительную роль концертно-исполнительской практики. Наряду с концертными выступлениями, следует шире использовать все формы исполнительской деятельности (фестивали, конкурсы), что, несомненно, способствует совершенствованию мастерства и закреплению навыков, полученных в оркестровом классе. В условиях специализированного ВУЗа концертно-исполнительская деятельность студентов связана с рядом объективных психологических и физических трудностей, в преодолении которых самую непосредственную роль играют дирижёры оркестра, концертмейстеры и иллюстраторы.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	знать: принципы управления проектом от замысла до его завершения. уметь: осуществлять развитие проекта на всех этапах его воплощения. владеть: способностью поддерживать осуществление проекта вплоть до его завершения.	1-10 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	знать: методы и принципы организации работы в команде для достижения поставленных задач. уметь: организовать работу в команде, осуществляя общую стратегию для достижения намеченных целей. владеть: способностью достигать поставленных задач и целей, используя командную стратегию и умение командой руководить.		
ПК-3 Способен демонстрировать интонационную чистоту, владеть различными техническими приемами звукоизвлечения	знать: основной исполнительский репертуар; специфику струнного письма композиторов; различные методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы; технику исполнения на струнных инструментах уметь: самостоятельно преодолевать технические и интонационные трудности в исполняемых произведениях; обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления; анализировать нотный текст с точки зрения всего комплекса средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи. владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа; разнообразными техническими приемами игры на струнных инструментах; искусством выразительного интонирования; навыками осмысленного прочтения нотного текста.		

<p>ПК-4 Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле</p>	<p>знать: основные приемы работы музыканта-исполнителя в творческом коллективе; основные компоненты музыкального языка произведений для совместного исполнения; принципы совместной работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса.</p> <p>уметь: совместно с другими исполнителями работать над музыкальным произведением с целью создания единой художественной интерпретации в концертном исполнении произведений различных стилей и жанров.</p> <p>владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа в сотворчестве; представлением о комплексе средств музыкальной выразительности различных музыкальных инструментов.</p>		
<p>ПК-8 Способен демонстрировать основные навыки работы с оркестровым коллективом</p>	<p>знать: оркестровый репертуар для различных составов исполнителей; основные оркестровые стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания оркестрового репертуара; профессиональную оркестровую терминологию.</p> <p>уметь: подготовить оркестровые голоса в соответствии с требованиями дирижера; работать с оркестровыми партитурами различных составов; в качестве концертмейстера оркестровой группы или оркестра отрабатывать текст, штрихи, динамику, фразировку; анализировать партитуру.</p> <p>владеть: арсеналом теоретических знаний по анализу музыкального языка и профессиональными навыками работы с различными составами оркестра; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению оркестровых произведений различных стилей и жанров.</p>		

ПК-11 Способен демонстрировать свободное чтение с листа нотных текстов различной сложности	<p>знать: основные методические принципы чтения с листа</p> <p>уметь: при чтении с листа и транспонировании решать не только технологические, но и художественные задачи, раскрывать художественное содержание произведения</p> <p>владеть: всем арсеналом технических приёмов чтения с листа и транспонирования</p>		
--	---	--	--

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Согласно учебному плану дисциплина «Оркестр» изучается в 1-10 семестрах на протяжении всего периода обучения.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академич часов – ак. ч.)	Семестр									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общая трудоёмкость дисциплины	33(1188)	3 (108)	3 (108)	3 (108)	3 (108)	3 (108)	4 (144)	3 (108)	3 (108)	5 (180)	3 (108)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	996	108	96	108	96	108	96	108	96	108	72
- лекции (Л)											
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)	996	108	96	108	96	108	96	108	96	108	72
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	192*		12		12		48*		12	72	36
- курсовая работа (проект)											
- контрольная											

работа											
- доклад (реферат)											
Вид промежуточной аттестации	Экзамен, зачет с оценкой	зачет с оценкой					экза мен	зачет с оценкой			

5. Содержание и структура дисциплины.

№ пп	Темы дисциплины	Трудоём кость	Л	СЗ	ПЗ	И З	СР под рук.	СР С
1	I курс (1-й семестр) 1. Пьеса кантиленного характера; 2. Произведение для оркестра композитора эпохи барокко; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.	108			108			
2	I курс (2-й семестр) 1. Произведение виртуозного характера; 2. Произведение эпохи романтизма; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.	108			96			12
3	II курс (3-й семестр) 1. Виртуозное произведение композитора XX в. 2. Аккомпанемент академическому вокалу; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.	108			108			
4	II курс (4-й семестр) 1. Концертная пьеса для оркестра; 2. Произведение для оркестра композитора венской классической школы; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.	108			96			12
5	III курс (5-й семестр) 1. Пьеса виртуозного характера зарубежного композитора; 2. Концерт для фортепиано с оркестром; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.	108			108			
6	III курс (6-й семестр) 1. Пьеса кантиленного характера; 2. Произведение российского композитора; 3. Подготовка оркестровой программы к зачёту с оценкой.	144			96			48
7	IV курс (7-й семестр) 1. Аккомпанемент академическому вокалу; 2. Произведение виртуозного характера; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.	108			108			
8	IV курс (8-й семестр) 1. Виртуозное произведение композитора XX в. 2. Концерт для струнного инструмента с	108			96			12

	оркестром; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.						
9	V курс (9-й семестр) 1.Произведение симфонического цикла (части или целиком) 2. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.	180			108		72
10	V курс (10-й семестр) 1. Пьеса виртуозного характера зарубежного композитора; 2. Аккомпанемент академическому вокалу; 3. Произведение симфонического цикла (части или целиком) 4.Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.	108			72		36
	Итого (ак.ч.)	1188			996		192

Темы дисциплины:

1. Пьеса кантиленного характера
- 2.Произведение для оркестра композитора эпохи барокко
- 3.Произведение виртуозного характера
- 4.Произведение эпохи романтизма
- 5..Концертная пьеса для оркестра
6. Произведение для оркестра композитора венской классической школы
- 7.Пьеса виртуозного характера зарубежного композитора
- 8.Концерт для фортепиано с оркестром
- 9.Произведение российского композитора
- 10.Виртуозное произведение композитора XX века
- 11.Концерт для струнного инструмента с оркестром
- 12 Произведение симфонического цикла (части или целиком)

5.2. Основные направления деятельности.

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.

1) Объяснение, обоснование и применение на практике основных принципов коллективной игры:

- Единоначалие - подчинение собственного исполнения и поведения воле дирижера и концертмейстера.
- Коллективизм - ответственность за порученную партию перед группой и оркестром.
- Дисциплинированность - соблюдение норм и правил поведения во время творческого процесса.
- Индивидуальность - умение проявить свой вкус, музыкальность и творчество в предусмотренных партитурой моментах (соло, агогика, ведущая партия и т.д.)

2) Основные формы работы:

Успешность воспитания у студентов оркестрового мастерства в значительной степени зависит от правильного соотношения между групповыми, индивидуальными, общими репетициями и концертными выступлениями.

- На групповых репетициях руководитель тщательно работает над каждой партией: над преодолением технических трудностей, достижением группового ансамбля, ритмической точностью, динамикой, тембром, штрихами. В некоторых случаях с отдельными исполнителями следует работать индивидуально, при необходимости привлекать к работе педагогов по специальности.

Организация работы с инвалидами имеет свои особенности. Написание и разучивание партий происходит с учетом специфических особенностей инвалидности: по Брайлю, по крупным нотам, с пальцев, с голоса или инструмента, по звукозаписи и др., что было бы невозможно без помощи профессиональных ассистентов дирижера – руководителей оркестровых групп.

На общих репетициях внимание оркестрантов должно быть направлено на осознание своей роли в общем звучании оркестра. Понимание функции своей партии, исполнение ее в соответствии с художественными особенностями произведения в целом обеспечивает творческое участие оркестранта в исполнении. Основная задача сводных репетиций - это достижение ансамблевой слаженности, динамического баланса, художественного образа и концертной формы произведения.

Со зрячими оркестрантами целесообразно проводить занятия по чтению с листа. С инвалидами по зрению – подбор и сочинение своей партии по слуху. Это необходимо как для развития навыков свободной игры в оркестре, так и для ознакомления с музыкальной литературой, расширения кругозора.

В работе оркестрового класса важно, чтобы каждый студент участвовал в исполнении произведений, различных по стилю, жанру, характеру, степени трудности. Желательно, чтобы все студенты получили практику игры первых и вторых партий, концертмейстерский опыт.

Заключительным этапом занятий в оркестровом классе является концертная деятельность. Она стимулирует развитие артистичности, творческого внимания, чувства ответственности за качество исполнения.

3) Репертуар оркестрового класса должен состоять из произведений русских и зарубежных композиторов-классиков, а также лучших образцов современной музыкальной литературы, способствуя тем самым воспитанию художественного вкуса исполнителей и слушателей

4) Зачётно-экзаменационные требования:

Контроль и учет работы студентов в оркестровом классе проводится на зачетах с оценкой по семестрам путем индивидуальной оценки каждого студента. При этом учитывается его профессиональный уровень, отношение к занятиям, дисциплинированность и чувство ответственности перед всем коллективом. Основа зачета - проверка знаний оркестровых партий на общем, групповом или индивидуальном занятии, причем добросовестные студенты могут быть аттестованы автоматически, учитывая работу в течение семестра. Однако, исполнение партий далеко не единственный критерий зачетных требований. Оркестровый, хоровой и ансамблевый классы - это процесс общественный, и нарушение любого из вышеуказанных принципов коллективной игры тормозит продвижение к предполагаемому результату, вплоть до его полного разрушения. Соответственно, на зачете должны учитываться посещаемость, инициатива, взаимоотношения с коллегами и руководителями, умение играть в ансамбле, владение дополнительными инструментами, артистизм, собранность и художественная отдача на концертных выступлениях и многое другое.

Так же, конечной и высшей точкой разучивания оркестровой программы является её концертное воплощение. В течение учебного года оркестр готовит одну - две концертные программы. Каждую из них желательно исполнить в нескольких концертах. Роль исполнительской практики в воспитании и формировании оркестрового музыканта очень велика. В концертных выступлениях воспитывается исполнительская выдержка, ансамблевая слаженность, стабильность, артистичность. Для студентов с потерей зрения она

особо важна, так как преодолевается страх неизвестного пространства, новой аудитории, свойственный слепым людям. Исполнительская практика проходит под руководством преподавателя по специальности, ансамбля, руководителя оркестра и концертмейстера оркестровой группы.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, традиционных и альтернативных средств и методов обучения, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся, творческое мышления, умения принимать правильные решения.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- выполнение фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в нотном тексте
- анализ технических трудностей;
- подбор аппликатуры и технических приёмов преодоления технических трудностей;
- разучивание ответственных моментов партии наизусть;
- постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе;
- прослушивание записей исполнения произведения целиком и своей звуковой партии.

Преподаватель помогает рационально спланировать самостоятельную работу студента в рамках предусмотренных часов. Возможно воспитание навыков чтения с листа и транспонирования, импровизации, оркестровой аранжировки, если это позволяют возможности и способности оркестранта. Для самостоятельного разучивания студент использует партии по согласованию с концертмейстером группы.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- Партии и партитуры,
- учебно-методические пособия,
- книги выдающихся мастеров исполнительского искусства,
- записи исполнений различных оркестров,
- посещение концертов, конкурсов, фестивалей

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации.
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	знать: принципы управления проектом от замысла до его завершения. уметь: осуществлять развитие проекта на всех этапах его воплощения. владеть: способностью поддерживать осуществление проекта вплоть до его завершения.	отлично	Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	I курс (1-й семестр) 1. Пьеса кантиленного характера; 2. Произведение для оркестра композитора эпохи барокко; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	знать: методы и принципы организации работы в команде для достижения поставленных задач. уметь: организовать работу в команде, осуществляя общую стратегию для достижения намеченных целей. владеть: способностью достигать поставленных задач и целей, используя командную стратегию и умение командой руководить.	хорошо	Выполнено 75% работы. Оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими недочётами	I курс (2-й семестр) 4. Произведение виртуозного характера; 5. Произведение эпохи романтизма; Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой. II курс (3-й семестр) 1. Виртуозное произведение композитора XX века; 2. Аккомпанемент академическому вокалу; Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой. II курс (4-й семестр) 1. Концертная пьеса для оркестра; 2. Произведение для оркестра композитора венской классической школы; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.
ПК-3 Способен демонстрировать интонационную чистоту, владеть различными	знать: основной исполнительский репертуар; специфику струнного письма композиторов; различные методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями			III курс (5-й семестр) 4. Пьеса виртуозного характера зарубежного композитора; 5. Концерт для фортепиано с оркестром;

<p>техническими приемами звукоизвлечения</p>	<p>крупной формы; технику исполнения на струнных инструментах уметь: самостоятельно преодолевать технические и интонационные трудности в исполняемых произведениях; обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления; анализировать нотный текст с точки зрения всего комплекса средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа; разнообразными техническими приёмами игры на струнных инструментах; искусством выразительного интонирования; навыками осмысленного прочтения нотного текста.</p>	удовлетворительно	<p>Выполнено 50% работы. Исполнение с большим количеством недочетов</p>	<p>Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой. 6. Пьеса виртуозного характера зарубежного композитора; 7. Концерт для фортепиано с оркестром; Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой. III курс (6-й семестр) 1. Пьеса кантиленного характера; 2. Произведение русского композитора; Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой. IV курс (7-й семестр) 1. Аккомпанемент академическому вокалу; 2. Произведение виртуозного характера; 3. Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой IV курс (8-й семестр) 1. Виртуозное произведение композитора XX века; 2. Концерт для струнного инструмента с оркестром; Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой. V курс (9-й семестр) 1. Произведение симфонического цикла (части или целиком) Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой. V курс (10-й семестр) 2. Пьеса виртуозного характера зарубежного композитора; 2. Аккомпанемент академическому вокалу; 3. Произведение симфонического цикла</p>
		неудовлетворительно	<p>Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.</p>	
		Зачтено	<p>Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения</p>	
<p>ПК-4 Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле</p>	<p>знать: основные приемы работы музыканта-исполнителя в творческом коллективе; основные компоненты музыкального языка произведений для совместного исполнения; принципы совместной работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса</p>	Незачтено	<p>Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым</p>	

<p>ПК-8 Способен демонстрировать основные навыки работы с оркестровым коллективом</p>	<p>уметь: совместно с другими исполнителями работать над музыкальным произведением с целью создания единой художественной интерпретации в концертном исполнении произведений различных стилей и жанров</p> <p>владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа в сотворчестве; представлением о комплексе средств музыкальной выразительности различных музыкальных инструментов</p> <p>знать: оркестровый репертуар для различных составов исполнителей; основные оркестровые стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания оркестрового репертуара; профессиональную оркестровую терминологию</p> <p>уметь: подготовить оркестровые голоса в соответствии с требованиями дирижера; работать с оркестровыми партитурами различных составов; в качестве концертмейстера оркестровой группы или оркестра отрабатывать текст, штрихи,</p>		<p>параметрам.</p>	<p>(части или целиком)</p> <p>4.Подготовка оркестровой программы к зачету с оценкой.</p>
---	--	--	--------------------	--

<p>ПК-11 Способен демонстрировать свободное чтение с листа нотных текстов различной сложности</p>	<p>динамику, фразировку; анализировать партитуру владеть: арсеналом теоретических знаний по анализу музыкального языка и профессиональными навыками работы с различными составами оркестра; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению оркестровых произведений различных стилей и жанров</p> <p>знать: основные методические принципы чтения с листа уметь: при чтении с листа и транспонировании решать не только технологические, но и художественные задачи, раскрывать художественное содержание произведения владеть: всем арсеналом технических приёмов чтения с листа и транспонирования</p>			
---	---	--	--	--

7.2 Таблица перевода оценок по балльно-рейтинговой системе.

Российская система оценок	100% шкала оценок	Европейская система оценок (ECTS)
5 («отлично»)	90–100%	A –отлично
	81–89%	B – очень хорошо
4 («хорошо»)	65–80%	C –хорошо
3 («удовлетворительно»)	56–64%	D – удовлетворительно
	50–55%	E – посредственно
2 («неудовлетворительно»)	< 50	FX – неудовлетворительно (с правом пересдачи)
	< 50	F – неудовлетворительно (без права пересдачи, необходимо повторить курс)

7.3. Примерные аттестационные требования:

Оркестранты всех курсов исполняют 2-3 свои оркестровые партии из репертуара оркестра в каждом семестре.

7.4.Примерный репертуарный список.

Бах И.С. Бранденбургские концерты.
 Гайдн Й. Лондонские симфонии (выборочно).
 Моцарт В.А. Ранние симфонии
 Моцарт В.А. Симфонии №№35, 38,39,40
 Бетховен Л. Симфонии №№1,2,4,6.7.8.
 Шостакович Д.Д Сюиты из балетов «Болт», «Золотой век».
 Шуберт Ф. Симфония №8.
 Аренский А. Фантазия на темы Рябинына для ф-п. с орк.
 Лядов А. Кикимора
 Калинин В. Симфония №1.
 Моцарт В. Избранные концерты для ф-п. с оркестром.
 Брамс И. Симфония №2.
 Мусоргский М. Картинки с выставки.
 Шуман Р. Концерт для ф-п. с оркестром.
 Бетховен Л. Концерт для скрипки с оркестром.
 Чайковский П. Симфония №1.
 Лядов А. Волшебное озеро
 Чайковский П. Вариации на тему рококо для в-ч. с оркестром.
 Бородин А. Половецкие пляски из оп.»Князь Игорь».
 Шостакович Д. Симфония №1.
 Прокофьев С. Симфония №1.
 Стравинский И. Сюита из б-та «Жар-птица».
 Шостакович Д. Концерт №1 для ф-п. с оркестром.
 Слонимский С. Симфония №2.
 Бетховен Л. Симфония №9.
 Шостакович Д. Симфония №10.
 Шопен Ф. Концерты для фортепиано с оркестром.
 Прокофьев С. Концерты для скрипки с оркестром.

7.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания по исполнению своих партий на концертах и экзаменах.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

1. академические концерты
2. участие студентов в конкурсах, фестивалях
3. индивидуальное сдача партий

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются практические концертные и гастрольные выезды, приближенные к дальнейшей профессиональной работе в коллективах.

Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества исполняемой партии проводится по следующим характеристикам:

1. осознание формы;
2. осознание характера произведения;
3. понятие функции своей партии в общей партитуре;
4. постоянный звуковой самоконтроль;
5. работа над звуком и артикуляцией;
6. работа над фразировкой и интонацией;
7. подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
8. техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей.

Контрольные мероприятия включают:

1. Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
2. Проверка выучивания (партий) - в течение семестра.
3. Проведение консультаций по дополнительным инструментам - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение контрольных заданий, данных дирижёром для самостоятельной работы;
- сдача зачета или экзамена.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

8.1. Основная учебно-методическая литература и репертуар.

1. Блацерна П. Теория звука в приложении к музыке. Пер. с итал./ Под ред. и с предисл. Н.А. Гезехуса. Изд. Стереотип. – М.: Книжный дом «Либроком», 2015. – 216 с.
2. Беляева-Экземплярская С. Н. О психологии восприятия музыки. Изд. 2-е, - М.: Ленанд, 2014. – 120 с.
3. Зисман В.А. Путеводитель по оркестру. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 410, с.

8.1.2. Учебно-исполнительский репертуар

Партитуры произведений симфонической музыки (доступны в: Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru) International Music Score Library Project (www.imslp.org))

8.2. Дополнительная литература и репертуар.

8.2.1. Дополнительная учебно-методическая литература.

1. Сирон Ж. Внутренняя партитура. Музыка, джаз, импровизация. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. – 772 с.
2. Толмачев Ю. А., Дубок В. Ю. Духовые инструменты. История исполнительского искусства: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2015. – 288 с.

3. Мятеева Н.А. Исполнительская интерпретация: вопросы теории: учебное пособие для студентов музыкальных специальностей. – М.: МГИК, 2015. – 51 с.

8.2.2. Дополнительный исполнительский репертуар.

Скрипка:

1. Оркестровые трудности для скрипки. Вып. III /Сост. З. Кожарский. – Киев, 1973

Альт:

1. Избранные оркестровые трудности из произведений русских композиторов /Сост. Ф. Андропов, А. Чернышев. – М, 1983

Контрабас

1. Оркестровые трудности из симфонических произведений русских композиторов. Сост. В Хоменко.-М.,1971 г.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru)
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Совершенствование художественного мышления студента и его исполнительской техники достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных стилей, жанров и форм – как оригинальных, так и аранжированных. В формировании творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства будущего исполнителя и педагога решающую роль играет репертуар коллектива. В работе со студентами необходимо использовать все богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную классику. Обращение к отечественной музыке воспитывает у молодых музыкантов чувство патриотизма, помогает им по достоинству оценить вклад российских композиторов в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Работа должна всегда проводиться в тесной связи с художественными требованиями исполняемого репертуара.

Весьма существенным в оркестрово-педагогической работе является совершенствование у студента навыков транспонирования, благодаря которым интенсивно развиваются его слух, общие музыкально-исполнительские данные. Воспитание этого навыка нужно осуществлять настойчиво и регулярно через работу с солистами различных диапазонов (вокал - бас, тенор, альт, сопрано, инструменты – балалайка, гусли, свирели и жалейки различных строев, различные звуковысотные ударные и т.д.). Очень важна исполнительская практика, и только она, через восприятие публики, воспитывает настоящего музыканта и является показателем его профессиональной подготовки.

Концертные выступления перед разнообразной слушательской аудиторией благотворно влияют на профессиональные качества студента, и прежде всего: стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, коллективизм, свободу воплощения художественных задач ансамбля на сцене. Исполнительская практика – как в учебных заведениях, так и на самых различных концертных площадках – проходит под руководством педагога по специальности, ансамблю и оркестру. Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных, а также доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической) для оркестровых инструментов, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оркестровых произведений, аудио- и видео фондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.

Рабочая программа дисциплины «Оркестр» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Оркестр» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:

Доцент кафедры инструментального исполнительства _____ Худяков О.В.

зав. кафедрой инструментального исполнительства _____ Антонова Ю.П.

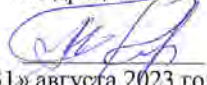
Рабочая программа дисциплины «Оркестр» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Оркестр» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании межфакультетской кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:

Доцент кафедры инструментального исполнительства

 Худяков О.В.

зав. кафедрой инструментального исполнительства

 Антонова Ю.П.