

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)

Кафедра дирижирования, народного и эстрадного музыкального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности



Е.В.Савелова

«06» 09 2023 г.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнительная программа профессиональной переподготовки
«Оперно-симфоническое дирижирование»

Хабаровск
2023

Составители:

Антипинский Руслан Викторович, доцент кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства.

Семенова Нина Филипповна, профессор кафедры дирижирования, народного и эстрадного музыкального искусства.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры дирижирования, народного и эстрадного музыкального искусства «04» сентября 2023г., протокол № 1

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1. Наименование дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Цель освоения дисциплины	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
2.1. Объем дисциплины	8
2.2. Тематический план дисциплины ОФО	8
2.3. Краткое содержание разделов и тем	11
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	14
3.1. Планы семинарских занятий	14
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	14
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	14
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	16
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	19
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	19
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	20
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	22
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	29
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	30
6.1. Основная и дополнительная литература	30
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	33
6.4. Материально-техническая база	34
7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	35

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Методика работы с оркестром» предназначена для обучающихся по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Оперно-симфоническое дирижирование», в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработана на кафедре дирижирования, народного и эстрадного музыкального искусства Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Изучение данной дисциплины в рамках реализуемых компетенций тесно связано с такими дисциплинами, как «Методика репетиционной работы», «Чтение оркестровых партитур», «Инструментовка для симфонического оркестра», «Инструментоведение (изучение инструментов симфонического оркестра)», «Дирижирование», «Анализ музыкальных произведений».

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью курса является практическое освоение знаний и навыков методики работы с оркестром, позволяющих оптимизировать работу музыкантов-исполнителей оркестровых специальностей в составе симфонического оркестра, а также при работе с концертмейстером.

Основной задачей данной дисциплины является создание представлений о приёмах и методах профессионального общения, приобретение знаний о последовательности этапов работы над музыкальным произведением.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Профессиональные компетенции сформулированы на основе выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

Код	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции			
ПК-7	готов к постижению закономерностей и методов	ПК-7.1. Знать: - методику сольной, ансамблевой и (или)	ПК-7.1. - особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра;

	исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях	<p>концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента; - процесс изучения музыкального произведения, начиная с репетиционного процесса и заканчивая выходом на сцену. 	<ul style="list-style-type: none"> - специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций; - основные этапы работы над музыкальным произведением, в том числе совместно с концертмейстером (исполнение с фортепиано); - особенности ансамблевого исполнения; - репертуар, включающий произведения различных эпох, жанров и стилей.
		<p>ПК-7.2. Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; - совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки; - взаимодействовать с коллективом и концертмейстером, планировать репетиционную работу; - использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения; - совместно готовить к исполнению концертные программы, состоящие из 	<p>ПК-7.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - осваивать репертуар для оркестровых духовых и ударных инструментов; - репетировать и исполнять концертные программы в составе коллектива, а также совместно с концертмейстером; - планировать репетиционную работу по отдельным художественно-исполнительским задачам инструментальных произведений; - работать над художественным образом музыкального произведения, раскрытием содержания музыкального произведения; - анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; - анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; - применять полученные знания в самостоятельной деятельности; - готовить к исполнению концертные программы, состоящие из контрастных номеров по жанрам, стилям,

		контрастных номеров по жанрам, стилям; - уметь на качественном художественном уровне исполнять произведения на публичных выступлениях.	творческим направлениям.
		<p>ПК-7.3. Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; - навыками репетиционной работы; - репертуаром разных стилей и жанров для оркестровых духовых и ударных инструментов; - средствами исполнительской выразительности (различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой, правилами орнаментики и др.); - навыками поиска исполнительских решений; - профессиональной терминологией; - всем художественным потенциалом инструмента на уровне, достаточном для решения задач творческо-исполнительской 	<p>ПК-7.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками индивидуальной репетиционной работы по разучиванию музыкальных произведений духового и ударного репертуара; - навыками организации и проведения репетиционной работы с концертмейстером; - высокой исполнительской культурой оркестровой игры; - навыками целостного, художественного исполнения инструментального произведения в концертном варианте в составе оркестра, (ансамбля) и с фортепиано; - навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением; - навыками поиска исполнительских решений в сочинениях различных форм, стилей, жанров; - профессиональной терминологией; - готовностью к постоянному расширению концертно-исполнительского репертуара; - готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства.

ПК-12	способен творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учётом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности	деятельности.	
		<p>ПК-12.1. Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знать возможности своего инструмента и использовать его для наиболее эффективной работы над музыкальным произведением; - сольный, ансамблевый репертуар в области академического инструментального исполнительства; - методы эффективной индивидуальной и коллективной работы над музыкальным произведением, а также работы с концертмейстером. 	<p>ПК-12.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнительский духовой и ударный репертуар, работать над его совершенствованием; - разбираться в жанровом и стилистическом разнообразии музыкальных произведений для оркестровых духовых и ударных инструментов; - основные этапы репетиционной работы над музыкальным произведением.
		<p>ПК-12.2. Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта; - в составе коллектива и совместно с концертмейстером готовить к исполнению концертные программы, состоящие из контрастных номеров по жанрам, стилям, творческим направлениям; - составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учётом собственных артистических устремлений и 	<p>ПК-12.2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - накапливать и расширять исполнительский репертуар, состоящий из произведений разных стилей, жанров, эпох; - в составе оркестра (ансамбля) и совместно с пианистом-концертмейстером работать над художественным образом музыкального произведения; - раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - развивать творческую инициативу, свободу самовыражения в ходе освоения музыкальных произведений и их интерпретации; - творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учётом собственных артистических устремлений и запросов слушательской аудитории, а также задач музыкально-просветительской деятельности.

		запросов слушателей.	
		ПК-12.3. Владеть: - навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей; - репертуаром разных стилей и жанров для оркестровых духовых и ударных инструментов; - навыками репетиционной работы; - готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства.	ПК-12.3. - готовностью к изучению и расширению исполнительского репертуара (сольного и оркестрового); - навыками практического исполнительства на инструменте и основами эффективной репетиционной работы над музыкальным произведением; - навыками самостоятельной работы; - средствами исполнительской выразительности; - всем комплексом профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих вести музыкально-исполнительскую, педагогическую деятельность в соответствии с избранной специальностью.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы		
	Всего часов	Семестры
Контактная работа (всего)	62	
В том числе:		
- лекции (ЛЗ)	-	-
- семинары (СЗ)	-	-
- лабораторные (Лаб)	-	-
- практические (ПЗ)	-	-
- групповые (ГЗ)	-	-
- индивидуальные (ИЗ)	70	5-8
- групповое консультирование (Г)	2	8
- индивидуальное консультирование (И)	-	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	108	5-8

СР обучающихся	59	5-8
КОНТРОЛЬ	49	5-8
в том числе:		
- подготовка курсовой работы	-	-
- текущий контроль	40	5-7
- промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	9	8
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	5/180	5-8
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:	
Зачет	-	
Экзамен	8	

2.2. Тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Количество часов									
		Всего часов в по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	ПЗ	ИЗ	Кон суль тац ии (Г,И)	Всего часов СР	СР	Контроль СР	
										теку щий	про меж уто ч ны й
	Введение (ПК-7, ПК-12)	1	1			1					
Раздел 1. Организация репетиционного процесса Курс 3, семестр 5											
1.1	Инструментальное исполнительство. Специфика методики работы с симфоническим оркестром (ПК-7, ПК-12)	7,5	3			3		4,5	0,5	4	
1.2	Распределение функциональных обязанностей дирижёра и артистов оркестра (ПК-7, ПК-12)	7,5	3			3		4,5	0,5	4	
1.3	Предварительная работа дирижёра	7,5	3			3		4,5	0,5	4	

	над партитурой, становление исполнительского замысла (ПК-7)										
1.4	Настройка симфонического оркестра (ПК-7)	6	2			2		4	-	4	
1.5	Предрепетиционная подготовка (ПК-7)	6,5	2			2		4,5	0,5	4	
Итого по 5 семестру:		36	14			14		22	2	20	
Курс 3, семестр 6											
1.6	Виды оркестровых репетиций (ПК-7)	8	5			5		3	3		
1.7	Общие принципы и приёмы работы с оркестром (ПК-7)	8	5			5		3	3		
1.8	Ансамбль в работе над штрихами, исполнительскими приёмами (ПК-7)	10	6			6		4	4		
1.9	Работа над фразировкой, артикуляцией (ПК-7)	10	6			6		4	4		
Итого по 6 семестру:		36	22			22		14	14		
Курс 4, семестр 7											
1.10	Основные приёмы работы над музыкальной динамикой (ПК-7)	12,5	5			5		7,5	0,5	7	
1.11	Достижение тембровой выразительности основного акустического ресурса симфонического оркестра (ПК-7, ПК-12)	12,5	5			5		7,5	0,5	7	
1.12	Чтение с листа в оркестре (ПК-7)	11	4			4		7	1	6	
Итого по 7 семестру:		36	14			14		22	2	20	
Курс 4, семестр 8											

1.13	Репетиционная работа с концертмейстером (ПК-7)	13	10			10		3	3		
1.14	Концерт как неповторимый акт творчества, как специфическая форма художественной деятельности (ПК-7, ПК-12)	12	10			10		2	2		
Подготовка к экзамену		9						9			9
Групповое консультирование к экзамену		2	2				2				
Итого по 8 семестру:		72	22			20	2	50	41		9
ВСЕГО по курсу:		180	72			70	2	108	59	40	9

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Введение

Цели, задачи дисциплины.

Понятие методики работы с симфоническим оркестром. Формы и методы работы с симфоническим оркестром.

Раздел 1. Организация репетиционного процесса

Тема 1.1. Исполнительское искусство. Специфика методики работы с симфоническим оркестром

Понятие исполнительского искусства в различных сферах художественной деятельности. Технологический и художественно-содержательный аспекты исполнительства.

Компоненты оркестрового и ансамблевого исполнительства:

- предварительная домашняя работа дирижёра над партитурой (выработка исполнительского замысла);
- репетиционная работа с коллективом оркестра, ансамбля (реализация исполнительского замысла);
- концертное исполнение произведения (воспроизведение замысла).

Тема 1.2. Распределение функциональных обязанностей дирижёра и артистов оркестра.

Обязанности концертмейстеров групп и солистов оркестра. Индивидуальная и групповая ответственность в оркестре.

Тема 1.3. Предварительная работа дирижёра над партитурой, становление исполнительского замысла.

Три этапа в подготовительной работе дирижёра над произведением.

Первый этап – создание общего представления о музыке, её художественных образах путём прослушивания записей этого сочинения в исполнении различных коллективов, проигрывании партитуры на фортепиано и чтении её с помощью внутреннего слуха.

Второй этап – углубление в сущность произведения, исполнительский анализ его формы, содержания и стиля.

План анализа произведения:

1. Сведения об авторе.
2. Анализ музыкально-выразительных средств (форма, тональный план и т.д.).
3. Анализ художественного содержания произведения.
4. Анализ оркестровой фактуры.
5. Конкретизация и углубление исполнительской концепции, интерпретации сочинения.
6. Подготовка к работе с симфоническим оркестром:
 - а) определение наиболее сложных, трудоёмких эпизодов, частей, требующих особого внимания, нахождение методов эффективной работы над ними;
 - б) определение форм работы (по группам, голосам, с солистами, вокалистами, в полном составе);
 - в) хронометрирование произведения и примерный расчёт времени для проработки отдельных фрагментов и разделов;
 - г) составление примерного плана репетиций.
7. Работа над оркестровыми партиями.
8. Мануальное освоение партитуры.

Третий этап – полное формирование исполнительского замысла.

Тема 1.4. Настройка симфонического оркестра.

Персональная настройка. Под камертон. Под гобой. Особенности, традиции. Интонационная чистота инструментов и в группах оркестра.

Значение качества строя инструментов для интонационной точности звучания.

Тема 1.5. Предрепетиционная подготовка.

Самостоятельное освоение технической и выразительной составляющих оркестровой партии. Групповые репетиции (по

необходимости). Принцип сознательности и активности музыкантов на всех этапах репетиционного процесса. Принцип звуковой наглядности.

Тема 1.6 Виды оркестровых репетиций.

Корректирующая репетиция. Рабочая (основной вид) репетиция. Прогонная репетиция. Генеральная репетиция.

Тема 1.7. Общие принципы и приёмы работы с оркестром.

Принцип сознательного, активного участия музыкантов оркестра в репетиционном процессе на всех его стадиях; принцип концентрации внимания исполнителей.

Словесные пояснения как один из приёмов работы с оркестром; приём сольфеджирования оркестровых партий; приём практического показа (привлечение к этой работе лучших музыкантов оркестра).

Дирижёрские жесты, их роль в репетиционной работе.

Расчленение оркестровой фактуры на составляющие её элементы, как методический приём, используемый для осмысления исполнителями этой фактуры как единого целого.

Тема 1.8. Ансамбль в работе над штрихами, исполнительскими приёмами.

Работа над произношением каждого отдельного звука. Приёмы корректировки атаки звука и её разновидности. Освоение идентичности основных видов штрихов. Одновременное сочетание разных штрихов.

Тема 1.9. Работа над фразировкой, артикуляцией.

Строение и суть музыкальной фразы. Два принципа музыкальной фразировки (расчленённости и слитности). Признаки расчленённости и непрерывности музыкальной фразировки. Передача мелодической линии от инструмента к инструменту (от одной группы оркестра к другой группе). Функции артикуляции.

Тема 1.10. Основные приёмы работы над музыкальной динамикой.

Динамические оттенки и дифференциация оркестровой фактуры.

Естественная сила звучания инструментов, их тембровые и тесситурные особенности. Многоплановость нюансировки. «Глубина» оркестрового звучания.

Тема 1.11. Достижение тембровой выразительности основного акустического ресурса симфонического оркестра.

Тембровая выразительность, её тематическое разнообразие. Особенности взаимодействия выразительных средств.

Смена тембров в непрерывном звуковом потоке. Тесное взаимодействие многообразия оркестровых тембров.

Изменение функций выразительных средств. Доминирующее выразительное средство. Единообразие исполнения выразительных средств. Соотношение выразительных средств.

Тема 1.12. Чтение с листа в оркестре.

Специфика чтения нот с листа в оркестре. Свободное чтение с листа оркестровых партий – необходимое условие эффективной оркестровой деятельности.

Тема 1.13. Репетиционная работа с концертмейстером (с фортепиано).

Формы и методы работы с концертмейстером. Роль пианиста-концертмейстера в учебно-репетиционном процессе.

Тема 1.14. Концерт как неповторимый акт творчества, как специфическая форма художественной деятельности.

Концертное выступление как высший этап работы над музыкальным произведением. Специфика концертного исполнения, его особенности. Психологическая подготовка к концертному выступлению. Причины эстрадного волнения и способы его преодоления.

Роль дирижёра оркестра, лидера ансамбля, концертмейстера-пианиста в исполнительском процессе.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Примерная проблематика творческих, педагогических вопросов:

1. Понятие исполнительского искусства в различных сферах художественной деятельности (ПК-7, ПК-12)
2. Три этапа работы дирижёра над партитурой (ПК-7)
3. Способы изучения оркестровой партитуры (ПК-7)
4. План исполнительского анализа партитуры (ПК-7)
5. Подготовка дирижёра к репетициям, составление плана, работа над оркестровыми партиями (ПК-7)
6. Типы оркестровых репетиций, их особенности, цели и задачи (ПК-7)
7. Охарактеризовать основные формы и методы репетиционной работы (ПК-7)
8. Перечислить наиболее часто встречающиеся недостатки в репетиционной работе начинающих дирижёров (ПК-7)
9. Роль дирижёрских жестов в репетиционном процессе (ПК-7)
10. Какими профессиональными качествами должен обладать концертмейстер? Какие функции выполняет концертмейстер в инструментальном классе? (ПК-7, ПК-12)
11. Специфика концертного исполнения, его особенности и требования к солистам, оркестру и дирижёру (ПК-7, ПК-12)
12. Что такое творческое волнение и как его побороть? (ПК-7, ПК-12)

Изучая курс «Методика работы с оркестром», обучающиеся должны понимать и знать значение следующих понятий и определений:

Агогика, аккомпанемент, акустика, ансамбль, артикуляция, артист, дирижёр, динамика, драматургия, жанр, интерпретация, интонация, исполнительская свобода, камерно-инструментальная музыка, клавишник, композитор, концертмейстер, концертное выступление, мелодия, настройка, оркестр, партитура, партия, репертуар, репетиция, слуховой контроль, солист, стиль, тембр, темпоритм, фактура, фортепиано, фразировка, художественный образ, штрих и др.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть изучения курса «Методика работы с оркестром» и является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность обучающегося, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала.

В этой связи важное значение приобретает овладение целесообразными методами самостоятельной работы: сознательное и систематическое планирование занятий на основе разумной самооценки собственных возможностей обучающегося, постановкой и решением определённых исполнительских задач; освоение методов работы над музыкальным произведением (индивидуальных, коллективных, совместных с пианистом-концертмейстером), формирование и развитие навыков поисковой творческой деятельности. Этот процесс опирается на активизацию внимания, памяти, мышления, способствующих прочному усвоению знаний, полученных на занятиях с педагогом. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

В планировании самостоятельно работы важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности обучающегося, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Всё это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного обучающегося. Конечной целью должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, развитие навыка чтения нот с листа для дальнейшей практической работы в профессиональных оркестрах.

Самостоятельная работа обучающегося должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, словари, учебно-методические пособия, репертуарные сборники, хрестоматии, а также аудио- и видеоматериалами, электронными образовательными ресурсами.

Задания для самостоятельной работы:

1. Выполнение исполнительского анализа одного из произведений, изучаемых в оркестровом классе, дирижирования, по специальному инструменту.
2. Составление плана проведения репетиции с оркестром в качестве лидера.
3. Подготовка к репетиционной работе над партиями одного из произведений оркестрового репертуара, выносимого на экзамен по классу оркестра.
4. Составить планы репетиций различных видов.
5. В работе с оркестром практически показать все необходимые методические приёмы и важнейшие принципы репетиционной работы.
6. Проанализировать с точки зрения стиля одно из произведений репертуара оркестра.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Программой курса «Методика работы с оркестром» предусмотрены лекционные и практические занятия. Специфика этой формы занятий заключается в практическом, диалогическом характере общения педагога и обучающегося, в процессе которого становится возможным плодотворное сотрудничество в нахождении художественных решений в соответствии с практическими умениями учащегося. Учитываются индивидуальные способности и навыки обучающегося. Эмоционально-художественное направление также должно соответствовать музыкальной культуре обучающегося.

Цель таких практических занятий – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении оркестровых партий музыкальных произведений разных стилей и жанров, обеспечение соответствующего уровня технической и интеллектуальной подготовки и общего развития обучающегося.

Совершенствуя технологию музицирования, изучая оркестровые партии, обучающийся должен следить за согласованностью исполнительских намерений с авторским замыслом.

Большое внимание в курсе изучения «Методика работы с оркестром» уделяется регулярным самостоятельным занятиям обучающегося, направленным на поддержание исполнительского аппарата в постоянной форме и на совершенствование исполнения встречающихся в оркестровых, ансамблевых или сольных партиях сложных фрагментов нотного текста, требующих дополнительной работы. Эти занятия могут осуществляться в форме индивидуальных занятий и совместных репетиций. Индивидуальные занятия по содержанию практически не отличаются от самостоятельных занятий в классе специального инструмента и направлены на преодоление технических трудностей, работу над штрихами, фразировкой, динамикой, звуковой палитрой и т.д. Помимо этого, можно предложить обучающимся составлять аннотации по тематике дисциплины.

Аннотация состоит из:

- краткой справки о музыкальном произведении (авторе, стиле, эпохе, жанре);
 - кратком анализе оркестровых трудностей (звукоизвлечение, аппликатура, приёмы игры и т.д.);
- включает:
- учебно-методический материал;
 - перечень аудио-, видеозаписей наиболее известных исполнителей оркестровых соло;
 - список литературы по тематике.

Урок может иметь разнообразные формы: прослушивание исполнения обучающегося и работа над программой, прослушивание аудиозаписей и

просмотр видеофильмов, показ, тренинг самостоятельной работы обучающегося, другие формы.

Репетиционный процесс работы с пианистом-концертмейстером включает несколько этапов:

- проигрывание концертмейстером произведения целиком, сочетая (по возможности) фортепианную и инструментальную партии одновременно (клавир);

- совместный этап работы – исполнение произведения инструменталистом вместе с концертмейстером (обращается внимание на характер и образный строй вступления к произведению (концерту, сонате), при этом инструменталист должен внимательно слушать и знать, когда начинается инструментальная партия, для этого исполнителю необходимо мысленно считать в едином темпе с концертмейстером);

- продолжение совместного этапа работы – создание художественного образа произведения, который основывается на глубоком анализе основных элементов музыкальной фактуры: метро-ритма, мотивного строения мелодии, структуры фраз, гармонической линии, формы. Важным моментом в исполнении произведения являются фортепианные вступления, заключения, отыгрыши, окончания фраз и паузы, т.е. когда инструменталист берёт дыхание или не играет, а звучит только фортепианная партия. Также в ансамблевом исполнении большое значение имеют агогические моменты: ферматы, замедления и ускорения темпов, динамические оттенки, смысловые акценты, оформление кульминации.

Обучающийся должен внимательно изучить нотный текст, где, как правило, даются три вида обозначений: нотные – высотно-ритмическая сторона звучания; графические – динамика, фразировка; словесные указания о характере, исполнительских средствах выразительности. Иногда к этому прибавляется и редакторская трактовка. Все это следует понять, расшифровать, особое внимание уделить ритмической организации, метроритмической структуре, темповым и динамическим особенностям произведения.

Для этой же цели обучающемуся необходимо определить форму, сделать анализ фактуры, получить представление об общей структуре, уровне и динамическом соотношении кульминации всего музыкального произведения, после этого перейти к деталям, разбивая произведение на его составные части.

В работе с инструменталистом на концертмейстере лежит обязанность не только установления ансамбля, но и помощи исполнителю в изучении им своей партии, в достижении точной интонации, в правильном формировании фразы.

В результате индивидуальной работы с концертмейстером над программами исполнителей-инструменталистов формируется

исполнительская концепция произведения, которая опирается на жанровые, стилистические его особенности.

Функции концертмейстера заключаются главным образом в подготовке нового репертуара. При занятиях с инструменталистами они носят в значительной мере педагогический характер. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний, и в первую очередь, умения корректировать исполнителя в отношении точности интонирования, точной настройки инструмента под строй фортепиано, так и многих других качеств исполнительства.

Характеристика отличий концертной исполнительской деятельности от репетиционной включает в себя вопросы технологического и психологического характера.

В процессе обучения обучающегося-инструменталиста как исполнителя должен сформироваться музыкант широкого профиля, знающий различные стилистические направления, исполнительские школы, имеющий обширный исполнительский репертуар, умеющий вести репетиционную (сольную, ансамблевую, совместно с концертмейстером) работу и концертную работу.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-7	готов к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях
ПК-12	способен творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности

Этапы формирования компетенций:

За время обучения по курсу «Методика работы с оркестром» обучающийся должен практически усвоить знания и навыки методической работы в оркестре, ансамбле, а также при работе с концертмейстером, навыки целостного художественного исполнения произведений различных эпох, стилей и жанров, при этом знать возможности своего инструмента и использовать его для наиболее эффективной работы над музыкальным произведением.

5-6 семестры - формирование **начальных этапов** компетенций ПК-7,12: работа над умением вести репетиционную работу (ансамблевую, сольную), работа над основными методами и этапами изучения музыкальных произведений, подготовка к публичному выступлению, накапливание и расширение исполнительского репертуара, состоящего из произведений разных стилей, жанров, эпох.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении обучающимся **порогового уровня** компетенций.

7-8 семестры - **основной этап** формирования компетенций ПК-7,12: продолжается работа, направленная на совершенствование своего исполнительского мастерства, освоение и углубление знаний и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, накапливание и расширение инструментального репертуара, работа над умением осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, анализировать его выразительные и технические особенности, умением интенсивно вести репетиционную работу (сольную, ансамблевую), умением исполнять концертные программы в составе коллектива, а также совместно с концертмейстером.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь **стандартного уровня** сформированности компетенций.

Завершающим этапом формирования компетенций ПК-7,12 является овладение навыками репетиционной работы по разучиванию музыкальных произведений, высокой исполнительской культурой оркестровой игры, постоянная работа над совершенствованием своего исполнительского мастерства, накопление обширного репертуара в объёме, позволяющем на достаточно профессиональном уровне исполнять необходимый музыкальный материал как в учебной, так и в последующей профессиональной деятельности (музыкально-исполнительской, педагогической), развитие творческой инициативы, свободы самовыражения в ходе освоения музыкальных произведений и их интерпретации, овладение всем художественным потенциалом своего инструмента и использование его для наиболее эффективной работы над музыкальным произведением, владение навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением, навыками поиска исполнительских решений, профессиональной терминологией, умение вести репетиционную работу (сольную, ансамблевую, совместно с концертмейстером) и концертную работу, умение составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учётом собственных артистических устремлений и запросов слушателей.

На этом этапе обучающийся достигает **эталонного уровня** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются точность воплощения художественного образа произведения, стилевое «попадание», сформированная исполнительская концепция; техническая грамотность исполнения, виртуозное мастерство, грамотность использования средств музыкальной выразительности; установление ансамблевого единства между исполнителями в оркестре, между инструменталистом и концертмейстером, раскрытие содержания музыкального произведения; сценическая воля, грамотное сценическое поведение, энергетика исполнения, владение методами преодоления сценического волнения.

Текущий контроль осуществляется педагогом на уроках, в процессе подготовки к концертным выступлениям, исполнительским конкурсам.

Промежуточная аттестация у обучающихся проходит в форме экзамена в 8 семестре.

Критерии оценки (экзамен):

«отлично»

- предусматривает исполнение музыкальных произведений на высоком художественном уровне, исполнительская концепция произведения опирается на жанровые, стилистические его особенности;
- точность воплощения художественного образа произведения, стилевое «попадание», убедительность трактовки авторского (редакторского) текста;
- владение необходимыми техническими приёмами и грамотное использование средств музыкальной выразительности;
- ансамблевое единство в коллективе, с концертмейстером;
- артистизм;
- грамотное сценическое поведение, сценическая воля, энергетика исполнения, владение методами преодоления сценического волнения;

«хорошо»

- достаточно высокий уровень технической сложности произведений, соответствует уровню подготовки и исполнительским возможностям обучающегося, исполнение без сбоя в тексте;
- убедительная трактовка авторского (редакторского) замысла с наличием мелких технических недочётов;
- понимание стиля исполняемого произведения, некоторые погрешности в исполнении нотного текста (небольшое несоответствие темпа, ритма, динамики, цезур);
- ансамблевое единство в коллективе, с концертмейстером;
- некоторые огрехи в сценическом поведении, владении методами преодоления сценического волнения;

«удовлетворительно»

- при исполнении обнаружено плохое знание нотного материала;
- неточность воплощения художественного образа произведения, неубедительность трактовки авторского (редакторского) замысла;
- грамотность использования средств музыкальной выразительности;
- огрехи в техническом исполнении;
- отсутствие ансамблевого единства;
- отсутствие артистизма при исполнении, характер произведения недостаточно выявлен;
- некоторые огрехи в сценическом поведении, владении методами преодоления сценического волнения;

«неудовлетворительно»

- предусматривает исполнение музыкальных произведений на низком художественном уровне, с техническими погрешностями, текстовыми ошибками, остановками во время исполнения;
- неточная исполнительская концепция произведения, идущая в разрез с его жанровыми и стилистическими особенностями;
- неточное отражение художественного содержания исполняемых произведений;
- неграмотное использование средств музыкальной выразительности;
- отсутствие ансамблевого единства;
- огрехи в сценическом поведении, энергетике исполнения, владении методами преодоления сценического волнения.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Примерные задания для контрольного урока

(ПК-7, ПК-12):

Ознакомление с формой, стилем и жанром оркестровых сочинений.

Изучение оркестровых трудностей и развитие навыков чтения нот с листа.

Выработка алгоритма работы над партией оркестрового произведения различной сложности.

Конспектирование источников, научных трудов об акустических и конструктивных возможностях музыкальных инструментов симфонического оркестра.

На контрольном уроке обучающийся должен исполнить свою оркестровую партию без ошибок в нужных темпах, ритмично, выполняя указанные нюансы, штрихи, фразировку в соответствии с авторским замыслом.

При этом обучающийся должен уметь проанализировать музыкальное произведение по предлагаемому примерному плану (аннотация) (см. ниже).

Примерный план анализа музыкального произведения (аннотация)

1. Вопросы общего характера:

- сведения о композиторе, его принадлежность к тому или иному стилевому направлению;
- основные произведения творческого наследия.

2. Содержание музыки:

- выявить жанр музыкального произведения, опираясь при этом на характеристику особенностей строения мелодии, метроритма (темп, размер, ритмический рисунок), фактуры;
- охарактеризовать образно-эмоциональное содержание, характер музыкального произведения, опираясь на средства выразительности;

3. Строеение произведения:

- определение музыкальной формы, её части, разделы.

4. Музыкальный анализ произведения (мелодический и гармонический):

- определить особенности строения мелодии (*тип мелодии* – вокальная, инструментальная, декламационная; *звуковысотная* линия – плавная, скачкообразная; *направление движения* – восходящее, нисходящее, волнообразное);
- составить тональный план произведения с учётом возможных отклонения и модуляций;
- определить гармоническую функцию аккордов.

5. Взаимодействие инструментальной (солирующей) партии и фортепианного сопровождения:

- особенности инструментальной (солирующей) партии;
- фактура сопровождения (плотность, насыщенность или прозрачность, разреженность);
- выявить наличие кульминации (кульминаций), указать местоположение в форме и средства создания.

Задания к экзамену: (ПК-7, ПК-12):

На экзамене обучающийся должен исполнить программу, состоящую из 2-3 музыкальных произведений из сольного концертного репертуара или камерно-инструментального, профессионально в технологическом и музыкальном отношении, умело используя художественные средства выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. Также обучающийся должен прочесть с листа оркестровые партии 1-2

симфонических произведений, различные по технической сложности и стилю.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК¹ (ПК-7, ПК-12)

ФЛЕЙТА

Произведения крупной формы

Концерты

Бах Ф.Э. Концерты
Бетховен Л. Серенада Ре мажор
Бём Т. Немецкая ария (тема с вариациями)
Блодек В. Концерт
Буамортье Ж.Б. Двенадцать сюит
Вайнберг М. Концерт
Василенко С. Сюита «Весной»
Вивальди А. Концерты: до минор, Ре мажор, соль минор, ля минор
Гайдн Й. Концерт Ре мажор
Глюк К. Концерт
Гордели О. Концертино
Гриффс Ч. Поэма
Губаренко В. Концерт
Девьен Ф. Концерты №№ 1, 2, 4, 7, 8
Допплер Ф. Венгерская фантазия
Дювернуа А. Концертино
Ибер Ж. Концерт
Жоливе А. Концерт
Жорж Ю. Фантазия
Збинден Ж. Фантазия
Кванц И. Концерты: Соль мажор, Ре мажор
Капр Я. Концертные вариации
Кемулари Р. Концерт
Кобиханов Т. Концерт
Лангер Ф. Концерт
Леммик Х. Концертино
Лысенко Н. Фантазия
Мартэн Ф. Баллада
Моцарт В. Концерты №№ 1, 2. Концерт До мажор (для флейты и арфы)
Меликов А. Концертино
Меликян Р. Сюита

¹ Репертуарный список является частью фонда оценочных средств и работает на проверку всех профессиональных компетенций дисциплины.

Нильсен К. Концерт
Перголезе Д. Концерт
Плейель И. Концерт
Паленичек Й. Концерт
Парсаданян Б. Концертино
Рейнеке К. Концерт
Розетти Ф. Концерты
Ромберг Б. Концерты
Стамиц К. Концерт
Таффанель П. Фантазия
Телеман Г. Двенадцать фантазий
Томази А. Концерт Фа мажор. Весенний концерт. Концертино
Цыбин В. Концертное аллегро №№ 1-3
Шаминад С. Концертино
Шамо И. Концерт
Шопен Ф. Вариации на тему Россини
Шуберт Ф. Интродукция и Вариации соч. 160
Фельд И. Концерт
Форе Г. Фантазия

Сонаты

Бах И.С. Соната си минор. Шесть сонат
Бах Ф.Э. Соната «Гамбургская». Шесть сонат
Бетховен Л. Соната Ми-бемоль мажор
Ванхаль Я. Соната
Верачини Ф. Двенадцать сонат
Вивальди А. Шесть сонат
Винчи Л. Соната Ре мажор
Гаршнек А. Сонатина
Гендель Г. Семь сонат
Дютыйе Г. Сонатина
Кванц И. Сонаты
Крейн Ю. Соната
Левитин Ю. Соната
Леклер Ж. Соната
Локателли Ж. Соната Си-бемоль мажор
Мартину Б. Соната № 1
Меликян Р. Соната
Мийо Д. Сонатина
Мушель Г. Сонатина
Наговицын В. Соната
Платти Д. Соната ми минор

Платонов Н. Соната
Пистон У. Соната
Прокофьев С. Соната № 2 соч. 94
Пуленк Ф. Соната
Пясковский Н. Соната
Раков Н. Соната
Рейнеке К. Соната
Тактакишвили О. Соната
Телеман Г. Двенадцать сонат
Хиндемит П. Соната
Фельд И. Соната

Произведения малой формы

Пьесы: оригинальные

Агафонников В. Вальс-каприз
Андерсен К. Баллада и танец сильфов соч. 5
Бархударян С. Танец
Бердыев Н. Экспромт и скерцо
Блодек В. Агрестид. Образ
Василенко С. Медленный вальс из хореографической пантомимы «Нойя».
Сцена у костра из балета «Лола»
Глиэр Р. Мелодия, Вальс (соч. 35). Танец змеи из оперы «Шахсенем»
Гобер Ф. Ноктюрн и Аллегро-скерцандо
Груодис Ю. А'la Шопен
Дебюсси К. Сиринкс. Мальчик-пастух
Джербашян С. Прелюдия и танец
Дьяченко В. Монолог
Жоливе А. Песнь Линоса. Пять заклинаний
Зверев В. Каприз
Ибер Ж. Игры. Пьеса для флейты соло
Кеннан К. Монолог ночи
Колодуб Ж. Поэма и Ноктюрн
Кочуров Ю. Романс
Казелла А. Сицилиана и Бурлеска
Кулау Ф. Интродукция и рондо
Лютославский В. Три фрагмента
Мессиан О. Черный дрозд
Онеггер А. Танец козы
Пьер-Пти А. Пятнадцать. Маленькая сюита
Пот М. Легенда
Пауэр И. Каприччио
Платонов Н. Вариации на русскую тему

Ривье Ж. Пьеса
Рыхлик Я. Партиты
Сен-Санс К. Романс
Стамиц А. Рондо-каприччиозо
Степанян Р. Четыре пьесы. Аллегро и анданте
Тер-Гевондян А. Мелодия
Тюлу Ж.Л. Большие соло
Хиндемит П. Эхо. Восемь пьес для флейты соло
Цыбин В. Анданте. Тарантелла. Десять концертных этюдов
Цыцалюк И. Концертная фантазия
Чиарди Ц. Русский карнавал. Каприччио
Шишов Г. Скерцо
Факушима К. Пьеса
Эллер Х. Три пьесы для флейты
Энеску Д. Кантабиле и Престо

Пьесы: переложения

Аренский А. Экспромт (перелож. Ю. Должикова)
Бах И.С. Сюита до минор (перелож. Ж. Боппа)
Глюк К. Мелодия из оперы «Орфей» (перелож. Н. Платонова)
Даргомыжский А. Танец из оперы «Русалка» (перелож. В. Глинского-Сафронова)
Дебюсси К. Послеполуденный отдых фавна (перелож. Н. Платонова)
Лядов А. Прелюдия (перелож. Ю. Должикова)
Моцарт В. Рондо (перелож. Н. Платонова)
Прокофьев С. Два танца из балета «Ромео и Джульетта». Вальс и Мазурка из оперы «Война и мир» (перелож. Ю. Ягудина)
Рахманинов С. Вокализ (перелож. Дж. Гэлуэя)
Рубинштейн А. Мелодия (перелож. К. Серостанова)
Римский-Корсаков Н. Полет шмеля из оперы «Сказка и царе Салтане» (перелож. Ю. Ягудина)
Скрябин А. Листок из альбома (перелож. Муравлева)
Чайковский П. Мелодия (перелож. В. Софронова). Размышление (перелож. Ю. Ягудина). Подснежник (перелож. Ю. Должикова)
Шопен Ф. Ноктюрн Ми-бемоль мажор (перелож. В. Цыбина)
Шапорин Ю. Мазурка и Вальс из оперы «Декабристы» (перелож. Ю. Ягудина)
Шуман Р. Три романса (перелож. Ж.П. Рампаля)

Смешанные ансамбли

(для флейты, струнных инструментов и фортепиано)

Бах И.С. Сонаты для скрипки, флейты и фортепиано

Вебер К.М. Трио соль минор для флейты, виолончели и фортепиано
Кюи Ц. Пять миниатюр для фортепиано, скрипки и флейты
Николаева Т. Трио для флейты, альты и фортепиано

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Малый барабан

Анико Р., Бодо С., Пассерон Ф. Пьеса
Ваше А. Марш
Верди Д. Марш из оперы «Макбет»
Вилкоксон Ч. Ритмания (соло). Rolling in rhythm (соло). Paradiddle Johnnie (соло)
Глазунов А. «Выход сарацин» из балета «Раймонда»
Палиев Д. Марш

Ударная установка

Агостини Д. Шестьдесят прогрессивных этюдов для ударной установки
Ревтов А. Поезд (соло). Полиритмия (соло)

Ксилофон

Бизе Ж. Менуэт из музыки к драме «Арлезианка»
Брамс И. Венгерский танец №5
Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром
Грин Дж. Кросс корнерс. Лог кэбин блюз. Рэйнбоу триплетс. Хроматический фокстрот. Рэгтайм Робин. Триплетс. Вистлер. Джовал яспер
Дакен К. Кукушка
Дубовский И. Вариации на русскую народную тему «Три садочка»
Жак А. Галоп-скерцо
Живцов А. Концертный вальс «Воспоминание»
Зверев В. Скерцино
Кабалевский Д. Галоп комедиантов из сюиты «Комедианты»
Ковалевский М. Капель
Леннон Дж., Маккартни П. Yesterday
Машков Б. Русский танец
Мошковский М. Испанский танец № 1
Мурадели В. Грузинский танец
Новачек О. Вечное движение
Паганини Н. Вечное движение
Полонский А. Концертный чардаш
Римский-Корсаков Н. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка». Полёт шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане»
Россини Дж. Неаполитанская тарантелла

Сарасате П. Цыганские напевы (фрагмент)
Фиорилло Ф. Этюд
Хачатурян А. Гопак из балета «Гаянэ»
Шопен Ф. Вальс
Шостакович Д. Вальс из кинофильма «Пирогов»

Колокольчики

Колодуб Ж. Танец. Менуэт. В Карпатах. Печальная мелодия. Кампанелла.
Звоны. Эскиз в украинском стиле. **Вибрафон**
Бернацкий В. Этюд
Каркасси М. Этюд
Ньюмен Л. Снова
Паганини Н. Испанский вальс
Пейдж Я., Плант Р. Лестница в небо
Рота Н. Слова любви
Скрябин А. Прелюдия №1, 2
Шотландская народная песня «Гимн восходящему солнцу»

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у обучающегося **знаний** репертуара, включающего произведения различных эпох и стилей; основных этапов работы над музыкальным произведением, в том числе совместно с концертмейстером (исполнение с фортепиано); особенностей ансамблевого исполнения; **умений** репетировать и исполнять концертные программы в составе коллектива, а также совместно с концертмейстером; планировать репетиционную работу по отдельным художественно-исполнительским задачам инструментальных произведений, работать над художественным образом музыкального произведения, раскрытием содержания музыкального произведения, анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; применять полученные знания в самостоятельной деятельности; уметь составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учётом собственных артистических устремлений и запросов слушателей; готовить к исполнению концертные программы, состоящие из контрастных номеров по жанрам, стилям, творческим направлениям; **владений** навыками репетиционной работы по разучиванию музыкальных произведений, высокой исполнительской культурой оркестровой игры, навыками целостного, художественного исполнения инструментального произведения в концертном варианте (с фортепиано), навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением,

навыками поиска исполнительских решений, профессиональной терминологией, готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Борисова, Е.Н. Профессиональное общение музыкантов: Диалог: учебно-методическое пособие / Е.Н. Борисова, Т.В. Глазкова. - М.: Согласие, 2015. - 80 с.: ил. - (Языковая культура музыканта). - Библиогр.: с.78. - ISBN 978-5-906709-09-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430105>
2. Кобина, Л.И. Лекции по инструментоведению / Л.И. Кобина ; Департамент культуры города Москвы, Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке. – Москва : МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2014. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429322>
3. Леонов, В.А. Школа игры в ансамбле духовых инструментов: учебное пособие / В.А. Леонов; г.к. Ростовская. - Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2015. - Вып. 1. Дуэты. Часть 1. - 64 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 979-0-706356-30-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440888>
4. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности: учебное пособие / Г.М. Цыпин. – М.: Музыка, 2014. - 128 с.

Дополнительная литература

1. Блох, О.А. Музыкальное исполнительство и педагогика: учеб. пособие/ О.А. Блох; рекоменд. УМС. - М.: МГУКИ, 2013. - 148 с.
2. Квашнин, К.А. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах: учебное пособие / К.А. Квашнин; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра деревянных духовых инструментов. - Н. Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 100 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312218>
3. Попов, С.С. Инструментоведение : учебник / С.С. Попов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-4129-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/118724>

4. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства : учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1805-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/61370>

5. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре : учебное пособие / И.М. Шабунова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2739-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107070>

Рекомендуемая литература

1. Афанасьева, А. А. История дирижерского исполнительства. Курс лекций / А.А. Афанасьева. - Кемерово: КемГУКИ2007. – 136 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227683&sr=1>

2. Безбородова, Л. А. Дирижирование: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и музыкальных колледжей: учебное пособие / Л.А. Безбородова. - 2-е издание, стер. - М.: Флинта, 2011. – 213 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93366&sr=1

3. Великое искусство управлять оркестром. Учебное пособие по дирижированию и методике работы с оркестром/ Сост. Ф.С. Босенко. — С-Пб., 1994.

4. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2012. — 448 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1979>

5. Мусин, И.А. Язык дирижерского жеста /И.А. Мусин. – М.: Музыка, 2007. – 230 с.

6. Назайкинский Е.В. Стил ь и жанр в музыке: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. В. Назайкинский. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.: ноты.

7. Цитрин, И. М. Школа исполнительского мастерства: Работа над педагогическим и исполнительским репертуаром в классе ударных инструментов (вибрафон, ксилофон, ансамбли): методические рекомендации, Ч. V. Методические рекомендации для средних и высших музыкальных учебных заведений М.: Директ-Медиа, 2014. – 210 с.

8. Цыпин, Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - М.: «Прометей», 2010. - 404 с. - 978-5-7042-2262-0. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108517>

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее проприетарное программное обеспечение:

– лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать AcrobatXPro, входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант» также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение KaspeskyEndpointSecurity.

Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью KasperskyEndpointSecurity.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения индивидуальных занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (малый концертный зал, аудитория № 201)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (концертный зал, учебная аудитория № 223)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 138)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 102)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 104)

Помещение для самостоятельной работы (аудитория № 144)

Помещение для самостоятельной работы (нотно-музыкальный абонемент библиотеки, аудитория № 206)

Помещение для профилактического обслуживания и ремонта музыкальных инструментов (музыкальный склад, кабинет № 221)

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для обучающихся имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть

загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.