

«ЕРМЕК СЕРКЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ ӨНЕР КОЛЛЕДЖІ – ӨНЕРДЕ ДАРЫНДЫ
БАЛАЛАРҒА МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ» КЕШЕНІ» КММ

КГУ «КОМПЛЕКС «КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ В ИСКУССТВЕ ДЕТЕЙ ИМЕНИ ЕРМЕКА
СЕРКЕБАЕВА»

Қарастырылған:

Рассмотрено:
на заседании ПЦК
«Струнные инструменты»
протокол № 1
председатель ПЦК
Кислошей А.В.

29 08 2023 года

Келісілген:

Согласовано:

заместитель директора
по профильной работе
Хамзина А.С. Хамз

Бекітілген:

Утверждено:

решением МС КГУ «Комплекс
«Колледж искусств – ШОД»
председатель Рыжик Г.Л.
11 08 2023 года

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ОРКЕСТР СИФОНИЯЛЫҚ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

(ПӘННІҢ АТАУЫ/НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

Петропавл қаласы, 2023 жыл

Составитель: Ультараков Б. С. преподаватель дисциплины «Оркестровый класс»
ПЦК «Струнные инструменты»

Рецензенты:

Яворская Ю. В. Преподаватель специальных дисциплин ПЦК «Струнные
инструменты»

Утверждена методическим советом КГУ «Комлекс Колледж – искусств ШОД»
протокол № 1 от 31.08.2023 года

Регистрационный: номер 7

Дата регистрации: 31.08.2023 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты обучения дисциплины
3. Тематический план и содержание дисциплины
 - 3.1. Тематический план дисциплины
 - 3.2. Содержание рабочей учебной программы дисциплины
4. Контроль планируемого результата обучения
5. Литература и средства обучения

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Оркестровый класс» по специализации «Струнные инструменты», являясь важнейшей составной частью профессиональной подготовки учащихся, должна включать в себя задачи идейно-художественного воспитания, опираться на комплекс знаний, получаемых при изучении практических и теоретических дисциплин учебного плана. Оркестровый класс помогает учащимся воспитывать способность к ярким эмоциональным переживаниям, испытывать чувство радости от общения с музыкой и тем самым еще больше укреплять их интерес к художественному творчеству.

В процессе обучения в оркестровом классе необходимо воспитывать у учащихся хороший эстетический вкус, прививать им любовь к профессии, а также формировать чувство ответственности, долга, сознательной дисциплины и творческого отношения к делу.

Основная особенность оркестрового класса заключается в том, что учащийся, исполняя свою партию со всеми имеющимися в ней авторскими указаниями, в то же время должен выполнять художественные намерения дирижера, выраженные в жестах, мимике, взгляде. Поэтому преподаватель оркестрового класса должен раскрыть учащемуся общественную роль дирижера как организатора, педагога, воспитателя и руководителя оркестра, как художника-исполнителя, как просветителя и пропагандиста музыкального искусства.

Учебная дисциплина «Оркестровый класс» представляет собой практический курс, подготавливающий учащихся-струнников к профессиональной деятельности в качестве артистов симфонического (камерного) оркестра. Прочные знания и практические навыки в области оркестрового исполнительства во многом определяют дальнейшую профессиональную деятельность выпускника.

Целью изучения данной дисциплины является подготовка специалистов - артистов симфонических (камерных) оркестров, имеющих разносторонние знания и навыки в области практического исполнительства музыкальных произведений различных стилей и жанров в составе оркестра.

Выполнение этой главной цели дисциплины связана с осуществлением ряда важнейших задач:

1. Привить навыки точной настройки инструментов и оркестра;
2. Приобрести ансамблевые навыки игры в оркестре;
3. Развить навыки грамотного чтения нот с листа;
4. Научить основным правилам оркестрового исполнительства;
5. Привить навыки выразительного исполнения музыкальных произведений в оркестре;
6. Освоить необходимый высокоехудожественный репертуар;
7. Познакомить на практике с формами и методами репетиционной работы в оркестре.

Учебные занятия по оркестровому классу должны быть согласованы с занятиями учащихся по курсу дирижирования, а также с рядом других дисциплин, таких как «Инструментовка» и «Чтение оркестровых партитур», так как именно в процессе занятий по оркестровому классу проверяются и находят свое прямое подтверждение важнейшие теоретические положения, усваиваемые учащимися на занятиях по указанным предметам.

На занятиях оркестрового класса решаются как учебные, так и воспитательные задачи. Руководитель учебного оркестра - это, прежде всего, педагог. Наряду со знанием музыкального уровня каждого оркестранта, руководитель должен хорошо понимать психологию любого из них, всегда уметь находить контакт с каждым членом коллектива. Одним из условий усвоения учащимися навыков оркестровой игры является правильное использование различных методов и форм работы с оркестром (индивидуальных, групповых, общеоркестровых, метода слуховой наглядности). Применяя все методы комбинированно, педагог должен понимать, что основным все же является метод дирижерского показа.

Основой для разработки рабочей учебной программы является Типовая учебная программа по дисциплине «Оркестровый класс» Мухатжанова А. М., Бейсембека Т. Р. (МОН РК, Астана 2011 г.)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Учебный симфонический (камерный) оркестр может быть организован в учебном заведении, где имеется достаточный контингент учащихся 7-9 классов, обучающихся по данной специальности. Распределение учащихся по группам для проведения учебных занятий, сводных репетиций и подготовки концертных и дипломных программ определяется на каждый учебный год. Занятия по оркестровому классу проводятся 3 дня в неделю по 1 часу. Занятость отдельных учащихся в нескольких оркестрах не должна превышать общей недельной нагрузки, установленной учебным планом.

В течение учебного года предусматривается проведение организационного занятия, к отчетному концерту, торжественным и культурно-массовым мероприятиям, а также участие в них.

Содержание предмета включает:

- определение состава оркестровых групп и исполнителей по партиям;
- настройку оркестра;
- воспитание у учащихся оркестровой дисциплины;

■ развитие у учащихся навыков ансамблевой игры; чтение нот с листа; изучение оркестровых произведений.
Репертуар оркестрового класса составляется и утверждается на каждый учебный год.
Работе с учащимися-исполнителями над преодолением технических, художественных, ансамблевых трудностей, должно предшествовать прослушивания произведения целиком.

При организации и проведении репетиционной работы с оркестром следует учитывать сложность произведения, квалификацию оркестра, индивидуальные особенности учащегося.

Творческий процесс работы дирижёра с оркестром условно можно разделить следующим образом:

- изучение произведения по партитуре и подготовка к работе с оркестром,
- репетиция,
- концертное выступление.

Достижение положительного результата каждой репетиции зависит от качества изучения партитуры учащимся, степени овладения навыками репетиционной работы с оркестром.

В процессе подготовки репетиции преподаватель должен помочь учащемуся в раскрытии художественных задач и образного содержания произведения. Краткие и чёткие объяснения преподавателя должны быть закреплены на практике.

Работу по группам рекомендуется определять, учитывая основные элементы фактуры изучаемого произведения (мелодия в унисон, в октаву; мелодия и её имитация; канон; мелодия и фигурация; басовый голос и гармоническое сопровождение; мелодия и подголосок и т.д.). Тщательная работа по элементам фактуры с оркестровыми группами и с полным составом оркестра должна проводиться с особым вниманием к созданию единого ансамбля в исполнении (ритм, темп, динамика, строй, выразительность, одновременное снятие звучания, вступление инструментов, одновременная атака звука и т.д.). Перед концертами полезны так называемые «прогоны» - исполнение программы с начала до конца. Атмосфера репетиции должна быть доброжелательной, серьёзной, деловой. Очень важно при этом создать в оркестровом коллективе атмосферу уверенности и ответственности, творческого подъёма, не лишая учащегося самостоятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения, запланированные в стандарте и типовой образовательной программе	Результаты, запланированные в рабочей учебной программе
<p>Обучающиеся должны обладать следующими компетенциями</p> <p>Базовыми:</p> <p>БК 2. Использовать полученные знания в профессиональной и иной деятельности</p> <p>БК 4. Обладать культурой мышления, владеть государственным языком Республики Казахстан – казахским и языком официального употребления – русским.</p> <p>БК 5. Грамотно использовать профессиональную лексику, применять знания иностранного языка в своей профессиональной деятельности</p> <p>БК 8. Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес</p>	<p>В результате изучения дисциплины обучающийся:</p> <p>знают:</p> <ul style="list-style-type: none">• требования современной педагогики• профессиональные требования к современному музыканту-исполнителю <p>умеют:</p> <ul style="list-style-type: none">• применять полученные знания в области педагогики и артистической деятельности в конкретных условиях при решении поставленных задач <p>приобрели навыки:</p> <ul style="list-style-type: none">• преподавательской деятельности• концертного исполнения как сольного, так и ансамблево-оркестрового репертуара <p>компетентны в вопросах:</p> <ul style="list-style-type: none">• формирования эстетических принципов• развития творческой личности• профессиональных исполнительских навыков

<p>Профессиональными:</p> <p>ПК 6. Использовать теоретические знания по истории развития инструментов</p> <p>ПК 9. Развивать музыкально-исполнительские навыки игры на инструментах</p> <p>ПК10. использовать профессиональную терминологию инструменталиста-оркестранта</p>	<p>знают:</p> <ul style="list-style-type: none"> • музыкальные стили и направления • репертуар, включающий в себя произведения композиторов разных стилей, эпох и направлений • художественные элементы исполнения(темпо - метро-ритм, динамику, артикуляцию, фразировку) • профессиональную терминологию <p>умеют:</p> <ul style="list-style-type: none"> • читать партитуру с листа • применять теоретические профессиональные знания в процессе переложений • самостоятельно анализировать музыкальные произведения, как в плане их целостного рассмотрения, так и с позиций отдельных элементов музыкальной структуры • выбирать оптимальные приемы техники для передачи художественного замысла исполнением музыки <p>приобрели навыки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • использования технических и художественных возможностей инструмента в оркестре • анализа отдельных элементов музыкального языка произведения <p>компетентны в вопросах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • строя и транспозиции духовых инструментов оркестра • выбора технических и художественных средств при исполнении конкретного произведения
<p>Специальными:</p> <p>СК 18. Читать с листа оркестровые партии, выявлять на слух элементы музыкальной фактуры, находить оптимальные технические решения</p> <p>СК 21. Осуществлять слуховой контроль элементов музыкальной фактуры ансамблевого произведения</p> <p>СК 23. Играт в оркестре</p>	<p>знают: основные музыкально-исторические этапы развития музыкальной культуры</p> <ul style="list-style-type: none"> • стили и жанры каждой эпохи • составы духовых оркестров <p>умеют: свободно читать с листа оркестровые партии</p> <ul style="list-style-type: none"> • практически использовать все компоненты и средства музыкальной выразительности • делать исполнительский и сравнительный анализ произведений различных школ, стилей и направлений <p>приобрели навыки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совместного исполнительства в составе оркестровой группы <p>компетентны в вопросах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • строя и диапазона, тембровых качеств и технических возможностей инструментов духового оркестра

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Тематический план дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Количество учебного времени при очной форме обучения /специалист среднего звена	
		кол-во уч. времсни	кол-во произведений
	Раздел 1. Основные навыки оркестрового исполнительства		v течение года
1	Тема 1. Разыгрывание и настройка оркестра		
2	Тема 2. Мелодическое интонирование		
3	Тема 3. Гармоническое интонирование		
4	Тема 4. Исполнительские штрихи		
5	Тема 5. Сопоставление и сочетание ритмов		
6	Тема 6. Игра в ансамбле как форма работы в оркестре		
	Раздел 2. Освоение художественного репертуара /репетиции оркестра, концертные выступления		v течение года
7	Классические произведения русских композиторов		12-16
8	Произведения советских композиторов		3-4
9	Произведения зарубежных композиторов		3-4
10	Произведения композиторов Казахстана		3-4
	всего по дисциплине	68	

3.2. Содержание рабочей учебной программы дисциплины

Раздел 1 Основные навыки оркестрового исполнительства

Тема 1 Развыгрывание и настройка оркестра

Подготовка атаки звука, проверка строя, исполнение гармонических последовательностей, выстраивание аккордов.

Тема 2 Мелодическое интонирование

Правила интонирования гамм, арпеджио, трезвучий, основных гармонических функций, интонирование мелодических интервалов и оборотов.
Иntonирование октавных унисонов ансамблем и оркестром в целом.

Тема 3 Гармоническое интонирование

Иntonирование тонических аккордов мажора и минора, доминантсептаккорда и его обращений.
Иntonирование кадансов (автентичных и plagальных).

Тема 4 Исполнительские штрихи

Работа над основными штрихами: деташе, стаккато, легато. Сопоставление штрихов.

Тема 5 Сопоставление и сочетание ритмов

Игра упражнений: простой ритм, триоли, дробление (в связи с изменением темпа), пунктирный ритм, синкопы.

Развитие у оркестрантов исполнительских качеств: чистое интонирование, точное воспроизведение ритма, гибкое использование динамики, правильное применение штихов.

Тема 6 Игра в ансамбле как форма работы в оркестре

Согласованность действий в достижении слитности и одновременности звучания, а также единство исполнения. Соподчиненность исполнителей в достижении правильного, художественно-оправданного соотношения главного и второстепенного. Соподчинение с помощью средств исполнительской выразительности - динамики, фразировок, агогики, верное использование которых служит залогом художественной стройности, идеально-смысловой целостности исполнения.

Раздел 2 Освоение художественного репертуара. Репетиция оркестра

Сложность произведения и квалификация оркестра. Творческий процесс работы дирижера с оркестром: составление примерного плана проведения репетиции; проигрывание (ознакомление) произведения в целом; преодоление технических трудностей; сольфеджиование; словесные пояснения и замечания, раскрытие образного содержания произведения; психологический контакт дирижера с оркестром. Качество изучения учащимися оркестровых партий.

Концертное выступление

Концертное выступление оркестра как итог всей учебной работы коллектива. Творческий отчет – важный момент в деле воспитания и подготовки его участников к их будущей деятельности.

Атмосфера ответственности, творческого подъема на генеральной репетиции. Строгое соблюдение культуры сценического поведения.

Тема 7. Классические произведения русских композиторов

При выборе произведений следует учитывать технические и художественно-исполнительские возможности учащихся. В репертуар должны быть включены 3-4 произведения крупной и малой формы.

Тема 8. Произведения советских композиторов

При выборе произведений следует учитывать технические и художественно-исполнительские возможности учащихся. В репертуар должны быть включены 3-4 произведения крупной и малой формы.

Тема 9. Произведения зарубежных композиторов

При выборе произведений следует учитывать технические и художественно-исполнительские возможности учащихся. В репертуар должны быть включены 3-4 произведения крупной и малой формы.

Тема 10. Произведения композиторов Казахстана

При выборе произведений следует учитывать технические и художественно-исполнительские возможности учащихся. В репертуар должны быть включены 3-4 произведения крупной и малой формы.

Примерный репертуарный список произведений**Классические произведения русских композиторов**

Глинка М. Жаворонок.
Рахманинов С. Итальянская полька
Рубинштейн А. Мелодия
Чайковский П. Неаполитанская песенка из «Детского альбома»
Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
Рахманинов С. Интродукция из оперы «Алеко»
Рубинштейн А. Ночь
Скрябин А. Этюд № 10, соч. 8
Чайковский П. Баркарола из цикла «Времена года».
Бородин А. «Половецкие пляски» к опере «Князь Игорь»
Глазунов А. Концертный вальс №2
Глинка М. Камаринская
Рахманинов С. Ариоза из оперы «Алеко»
Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон»
Чайковский П. Сюита из балета «Лебединое озеро», «Щелкунчик»

Произведения советских композиторов

Бабаджанян А. Ноктюрн
Глиэр Р. Гимн Великому городу из балета «Медный всадник»
Дунаевский И. Песня о Родине
Мисковский Н. В старинном стиле. Фуга №4, соч. 43
Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ», Танец с саблями из балета «Гаянэ»
Шостакович Д. Танец из музыки к спектаклю «Гамлет»
Эшиш А. Сонатина до минор, ч.2
Глиэр Р. Танец на площади из балета «Медный всадник»

Кабалевский Д. Лёгкие вариации на тему словенской народной песни
Прокофьев С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»
Шедрин Р. Девичий хоровод из балета «Конёк-горбунок»
Дунаевский И. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта»
Макаров Е. Пассакалия и фуга
Прокофьев С. Классическая симфония, ч.1
Хачатуян А. Фрагменты из балета «Спартак»

Произведения зарубежных композиторов

Бетховен Л. Менут из сонаты для фортепиано Соль мажор
Боккерини Л. Менут
Григ Э. «Утро» из музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». Норвежский танец
Дворжак А. Славянский танец №2, соч. 72
Моцарт В. Менут из симфонии Ми-бемоль мажор
Шопен Ф. Прелюдия №6
Шуберт Ф. Вечерняя серенада. Музыкальный момент, соч. 94
Шуман Р. Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы из «Альбома для юношества»
Бах И.С. Ария
Бетховен Л. Марш «Афинские развалины»
Бизе Ж. Вступление к опере «Кармен». Антракт к четвертому действию
Григ Э. Менут из сонаты ми минор для фортепиано. Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт»
Гуно Ш. Балетная музыка №6 из оперы «Фауст»
Фибих З. Поэма
Шопен Ф. Прелюдия №17. Полонез ля мажор
Шуберт Ф. Военный марш. Антракт из балетной музыки «Розамунда»
Бах И. С. Органская пассакалия и фуга до минор
Бетховен Л. Симфония № 1, ч.4
Брамс И. Венгерский танец №1, №2, №5
Гунд Ш. «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст»
Дэйб Л. Прелюдия и Мазурка из балета «Коппелия»
Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
А. Вивальди Маленькая симфония соль-мажор

Произведения композиторов Казахстана

С. Абдинуров «Сүйінші»
Әсет Бейссеуов Сырласу Вальс
Николаев В. Фантазия «Голос степей»
Абай К. «Көзімінің карасы»
Естай Күсні хорлан
Хамиди Л. Казахский вальс
Тлендиев Н. «Құстар әні»
Абай К. «Қаламқас»
Т. Базарбаев «Ауылым»
А. Абдинуров «Акку домбыра»
Е. Усенов «Құзғи зуен»
Е. Дауденбай «Кездесейік»
Е. Бруслиловский Шашу из оперы «Қызы Жібек»

4. КОНТРОЛЬ ПЛАНИРУЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ

По окончании каждого семестра по данному предмету преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущего учёта знаний.

Оценка успеваемости учащихся выставляется с учётом степени овладения профессиональными навыками игры в оркестре, выразительности исполнения, степени преодоления технических трудностей, исполнительской и учебной дисциплины.

Требования к учащемуся: регулярное посещение групповых занятий репетиций учебного оркестра, выполнение заданий преподавателя для самостоятельной работы, чтение специальной литературы и предварительная подготовка к контрольным урокам (аттестациям) и итоговому зачёту.

Оценка успеваемости учащихся учитывает степень овладения им профессиональных навыков игры в оркестре: знание оркестровых партий, быстроту чтения с листа, выразительности исполнения, степени преодоления технических трудностей, соблюдения исполнительской и учебной дисциплины (отношение к учебе, посещаемость занятий, участие в концертной деятельности).

К концу каждого учебного года должна быть подготовлена программа, с которой оркестровый коллектив отчитывается в форме концертного выступления.

По окончании 8 семестра по данному предмету проводится дифференцированный зачет и выставляется итоговая оценка успеваемости учащегося.

Зачетные требования:

Исполнить 2-3 оркестровых партии из числа пройденных в семестре.

Требования к исполнению: интонационно чисто и точно воспроизвести текст с выполнением указанных штрихов и нюансов в надлежащем темпе и характере (допускается исполнение партий в составе оркестровой группы).

5. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Основная:

1. Беляков А.В. Служебно-строевой репертуар военн. Орк. ВС РК. Дайк-Пресс, 2006.
2. Блажевич В.М. Школа коллективной игры для духового оркестра. -М.: Музыка, 1973.
3. Волков В., Дивеев Б., Лысенко И. Школа оркестр. исполнительства. М.: Музыка, 1975.
4. Глинка М.И. Упр. для усов. голоса и вокализы - сольфеджио.- М.: Музгиз, 1961.
5. Кожевников Б.Т. Инструменты духового оркестра. - М.: Музыка, 1984.

Дополнительная:

1. Вилковир Е. Инструменты духового оркестра. - М.: Гос.муз.изд., 1963.
2. Квятко Н.И. Дирижер и вопросы исполнительского мастерства духового оркестра. - Л.: Музыка, 1972.
3. Нежинский Е. Духовой оркестр. - М.: Музыка, 1978.

4. Свечков Д. Духовой оркестр. - М.: Музыка, 1973.
5. Школы игры для различных духовых инструментов.

Средства обучения

1. Специализированная аудитория для проведения репетиций оркестра
2. Фортепиано
3. Аудио- и видео-оборудование аудитории
4. Библиотека учебной и методической литературы
5. Нотная библиотека