Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Астраханская государственная консерватория (академия)»

Кафедра народных инструментов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Оркестровая практика»

Направление подготовки

53.03.05 Дирижирование.

Дирижирование оркестром народных инструментов

Астрахань

Содержание

Наименование раздела		№ стр.
Требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по учебной дисциплине «Оркестровая практика»		3
Рабочая программа учебной дисциплины «Оркестровая практика»		5
1.	Цель и задачи курса.	5
2.	Требования к уровню освоения содержания курса.	6
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.	7
4.	Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).	7
5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.	
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины.	
7.	Методические рекомендации преподавателям.	
8.	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.	

Требования ФЕДЕРАЛЬНОГО государственного образовательного стандарта высшего образования по учебной дисциплине «ОРКЕСТРОВАЯ ПРАКТИКА»

Область профессиональной деятельности бакалавров.

Областью профессиональной деятельности бакалавров являются: музыкальное исполнительство в качестве; дирижера народного оркестра, руководителя различных творческих коллективов, в том числе инструментального или вокального ансамблей; музыкальная педагогика (преподавание в образовательных учреждениях среднего специального образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования), в том числе дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах).

Объекты **профессиональной деятельности бакалавров.**

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: культурно-эстетическая среда; произведения музыкального искусства; авторы произведений музыкального искусства; творческие коллективы и исполнители; учреждения культуры (филармонии, концертные залы, дома культуры), профессиональные ассоциации, средства массовой информации; слушательская и зрительская аудитории; образовательные учреждения Российской Федерации, в том числе дополнительного образования детей, реализующие образовательные программы в области музыкального искусства, различные категории обучающихся по программам в области музыкального искусства в образовательных учреждениях Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах).

Виды и задачи **профессиональной деятельности бакалавров.**

Бакалавр по направлению подготовки 073500 Дирижирование (профиль «Дирижирование оркестром народных инструментов») должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

В области художественно-творческой и культурно-просветительской деятельности:

участие в культурной жизни общества путем представления результатов своей деятельности общественности, а именно: практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара народного оркестра, а также участие в формировании репертуара; овладение навыками репетиционной работы с творческими коллективами, дирижирование оркестрами, ансамблями; осуществление в тесной связи со средствами массовой информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами, клубами, дворцами и домами культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры, осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры;

в области педагогической деятельности:

преподавание в образовательных учреждениях Российской Федерации; планирование учебного процесса, развитие у обучающихся творческих способностей, изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития; выполнение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса; осуществление профессионального и личностного роста; применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически-сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических технологий;

области организационно-управленческой деятельности:

руководство творческими коллективами организация репетиционной работы народного оркестра; работа в государственных и муниципальных органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях, агентствах, дворцах и домах культуры и народного творчества), в творческих союзах и обществах; работа с авторами (композиторами, поэтами, аранжировщиками); участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий).

Рабочая программа учебной дисциплины

«ОРКЕСТРОВАЯ ПРАКТИКА»

1.цель и задачи курса

Целью курса оркестровой практики является подготовка студента к работе в профессиональных оркестрах, образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей, детских школах искусств, музыкальных школах, общеобразовательных учреждениях.

В **задачи** оркестровой практики входит овладение разнообразным концертным оркестровым репертуаром, включающим сочинения различных жанров, форм, стилей, разных стран и национальных школ, расширение исполнительского кругозора студентов, формирование у студента навыков высокой исполнительской культуры оркестровой игры, развитие навыков психологической подготовки к концертному выступлению, развитие способностей коллективного музицирования, воспитание артистичности и сценической выдержки.

2. Требования к уровню освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать специфику репетиционной работы в оркестре, ансамблевой игры, оркестровую литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной оркестровых школ, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;

уметь профессионально исполнять музыкальное произведение в составе оркестра, преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных школах, методически грамотно строить уроки с учащимися разного возраста (в форме групповых или индивидуальных занятий), подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий, проводить психолого- педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы, пользоваться справочной литературой, правильно оформлять учебную документацию, использовать методы психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных задач, разрабатывать новые педагогические технологии;

владеть навыками и умениями оркестровой игры, преподавания дисциплин профессионального цикла в учреждениях среднего профессионального образования соответствующего профиля, культурой профессиональной речи, оркестровым репертуаром, согласно программным требованиям, навыками творческого подхода к решению оркестровых задач разного уровня, навыками общения с учениками разного возраста и

различного уровня подготовки, навыками воспитательной работы, современными методами, формами и средствами обучения, навыками практической реализации общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать **общекультурными компетенциями (ОК).** Набазе приобретенных знаний и умений студент должен проявлять способность и готовность:

- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);

- осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);

- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);

- приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);

Студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК).

На базе приобретенных знаний и умений и в соответствии с профилем ООП студент

в области музыкально-исполнительской деятельности должен обладать:

способностью и готовностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ПК-1);

способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2);

способностью и готовностью к овладению музыкально­-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6);

способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-7);

способностью и готовностью 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-8);

способностью и готовностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу (ПК-10);

способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11);

способностью и готовностью творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13);

способностью и готовностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-18);

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 432 часа. Время практической работы – 1-8 семестры. Форма контроля по дисциплине «Исполнительская практика»- зачет 8 семестр.

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

Оркестровая практика представляет собой самостоятельную работу и проводится в течение всего периода обучения параллельно с аудиторными занятиями. Руководителем практики работы в оркестре является преподаватель оркестра.

Оркестровая практика позволяет студенту на протяжении 5-ти лет обучения опробовать себя в различных ситуациях, связанных с концертной деятельностью: выступать на конкурсах, фестивалях, участвовать в концертных программах кафедры, вуза, играть на различных концертных площадках города и области (в музыкальных и общеобразовательных школах, колледжах, институтах). Базами исполнительской практики для студентов являются Большой и Малый залы АГК, залы городских и районных ДМШ и ДШИ, музыкального и педагогического колледжей.

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Списки литературы по проблемам сценической деятельности и подготовки к выступлению

Основная литература

1. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Институт психологии РАН, 2009.
2. Григорьев. В. Исполнитель и эстрада. М.: Классика –XXI, 2006.
3. Лучинина О., Винокурова Е. Практическая психология для музыкантов. Учебно-методическое пособие [Текст].- Астрахань: АГК, 2008.
4. Клас Э. Дирижер. Лицом к залу. – М., 2006.
5. Лучинина О., Винокурова Е. Сценическая деятельность и сценический стресс // Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействие: Сб. науч. статей. – Астрахань: ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», 2012.
6. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проект, Трикстра, 2008.
7. Цыпин, Г. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности [Текст] / Г.М.Цыпин.- Москва: Музыка, 2010.

Дополнительная литература

1. Белик П. Организационно-управленческая деятельность дирижера: учебное пособие. – Астрахань: Астраханская гос. консерватория, 2003.
2. Подуровский В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально – педагогической деятельности. – М.: ВЛАДОС, 2001.
3. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика –XXI, 2004.
4. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М.-Л., 1947.

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для успешного осуществления репетиционного процесса по дисциплине «Оркестровая практика» имеется просторная учебная аудитория с необходимой мебелью (стулья, пульты), музыкальные оркестровые инструменты, инструментальная комнаты для их хранения, дирижерский пульт**,** дирижерская подставка. Для концертных выступлений имеется концертный зал и вместительные аудитории, также оснащенные инструментами, мебелью для музыкантов и для слушателей.

7. Методические рекомендации для преподавателей

Подготовка студентов-музыкантов к концертно-сценической деятельности принадлежит к числу важных вопросов музыкальной педагогики. Самостоятельная профессиональная деятельность выпускника может разворачиваться в исполнительской, преподавательской и культурно-просветительской сферах, а также в области общего эстетического образования и воспитания. В немалой степени успешность выполнения этих форм деятельности зависит от наличия навыков сценической деятельности. Поэтому исполнительская практика должна стать одним из приоритетных направлений в профессиональной подготовке студентов.

Заключительным этапом большой подготовительной работы коллектива является *генеральная репетиция* и *концертное выступление*. *Генеральная репетиция* выполняет две функции: собственно репетиции и концертного выступления. Поскольку «концертный» аспект исполнения является здесь доминирующим, то руководителю важно психологически подготовить оркестрантов к предстоящему выступлению и окончательно проверить готовность всей программы. Ее нужно исполнить целиком, желательно без остановок, в том порядке, в каком она будет звучать на концерте. В результате такого проигрывания у исполнителей складывается целостное художественное впечатление всей программы, формируется артистическая и физическая выдержка.

Необходимо оставить на репетиции немного времени для устранения ошибок и неточностей, которые были выявлены во время игры. Иногда, особенно в случаях подготовки большой, концертной программы, завершающий период работы можно спланировать таким образом, чтобы выделить несколько репетиций для «прогона» программы в концертном исполнении.

Генеральную репетицию желательно проводить там, где состоится выступление коллектива. Дирижер и оркестр должны привыкнуть к акустическим условиям зала и, проводя необходимую в данном случае корректную репетицию, добиться привычных динамических соотношений звучания и хорошего ансамбля.

Организация и проведение выступлений оркестра - ответственный период в творческой жизни коллектива.

Предконцертная репетиция должна быть короткой и не утомительной. Руководителю следует равномерно распределить силы оркестра и избегать во время исполнения большой эмоциональной отдачи. Духовные, эмоциональные и физические силы оркестрантов нужно сохранить для концерта.

Успех концерта во многом зависит от условий, в которых приходится оркестру выступать. При плохой акустике оркестр необходимо расположить ближе к слушателям, возможно, следует что-то поменять в общем балансе звучания, приспосабливаясь к специфике зала.

Концертная форма музыкальной деятельности максимально развивает творческую самостоятельность студентов, актуализирует прошлый эстетический опыт, устанавливает нужные ассоциативные связи, приводит к наиболее полной самореализации личности студента. Поэтому важно целенаправленно формировать у студентов потребность в концертных выступлениях при максимальной активизации собственного творческого потенциала.

Готовность к концертной деятельности представляет собой особое качество личности исполнителя в интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, психологических, волевых компонентах. В этом плане особое внимание следует обратить на формирование положительного отношения к музыкально-исполнительской деятельности как одному из главных смыслов жизни; потребности будущего музыканта в реализации себя как оркестранта, способности к самоотдаче.

Для повышения эффективности развития концертных качеств необходимо ориентировать студента на изучение различных информационных источников о творческих достижениях музыкантов, анализ концертной деятельности великих исполнителей прошлого и настоящего, обсуждение прослушанных выступлений профессиональных коллективов, филармонических концертов. Итоговым моментом концерта должен быть анализ достоинств и недостатков сценического исполнения и сценического поведения студента, что требует многолетней целевой работы преподавателя вместе со студентом, направленной на выработку критериев концертной деятельности.

Практика работы в оркестре - это мощный стимул для творческого роста студента, так как подготовка к выступлению способствует совершенствованию художественного и исполнительского мастерства, а общение с публикой приносит большое удовлетворение от учебных занятий.

8. Методические рекомендации по организации

самостоятельной работы студентов

8.1.Общие методические рекомендации

Исполнительская деятельность включает решение нескольких взаимосвязанных задач. На первом месте находятся художественные задачи: проникновение в авторский замысел, передача глубины содержания исполняемого произведения. К психологическим задачам относится умение погружаться в эмоционально-образный строй произведения, артистическая самоотдача и умение владеть собой, преодоление эстрадного волнения, самоконтроль и способность корректировать свои действия в процессе исполнения.

Основная особенность оркестровой игры заключается в том, что оркестрант, исполняя свою партию со всеми имеющимися в ней авторскими указаниями, одновременно должен выполнять художественные намерения дирижера, выраженные в жесте, мимике, взгляде.

Наряду с этим, студенту необходимо выработать умение слышать звучание голосов всего оркестра, соблюдая ансамбль и равновесие динамики.

Организация самостоятельной работы студента включает ряд важных правил:

* овладение рациональными приемами самостоятельной работы
* формирование навыков предварительного ознакомления с произведением посредством чтения с листа и углубленной работы над художественным замыслом в процессе работы с текстом;
* работа над преодолением технических трудностей, (ритмической точностью, динамикой, тембром, штрихами).
* овладение методами психологической саморегуляции при подготовке к концертному выступлению.

Творческое участие оркестранта в исполнении сочинения основывается на четком понимании функции исполняемой им партии.

Проблемы исполнительства освещены не только в методической литературе, но и в большом количестве источников по дисциплине «Музыкальная психология».

8.2.Методические рекомендации по подготовке к концертным выступлениям

Для успешного выступления в оркестре оркестранту, прежде всего, необходимо хорошо знать свою партию и иметь ясное представление о художественных задачах. Концертное выступление для музыканта всегда является стрессовой ситуацией, которая может восприниматься или как положительный, активизирующий фактор (эустресс), или как травмирующий, пугающий фактор (дистресс). Исполнителю необходимо учитывать эти психологические аспекты поведения человека перед выступлением и во время выступления на сцене. Исполнитель должен знать не только особенности собственного поведения во время выступлений на сцене, но и своевременного реагирования в составе оркестра. Поэтому психологическую подготовку к исполнению на эстраде нужно рассматривать как неотъемлемую составную часть профессионального обучения.