МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кемеровский государственный институт культуры Факультет музыкального искусства Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

Методика работы с оркестром

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки: **53.03.02** «**Музыкально-инструментальное искусство**»

Профиль подготовки: «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты»

Квалификации:

Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива

Формы обучения: Очная, заочная

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению Оркестровые духовые и ударные инструменты», квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель; профиль подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», квалификации: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.

Утверждена на заседании кафедры народных инструментов 30.08.2019г. протокол №1 и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу http://edu.kemguki/ru/

Переутверждена на заседании кафедры музыкально-инструментального исполнительства 28.08.2020г., протокол № 1

Переутверждена на заседании кафедры музыкально-инструментального исполнительства 30.08.2021г., протокол № 1

Переутверждена на заседании кафедры музыкально-инструментального исполнительства 24.05.2022г., протокол № 9

Переутверждена на заседании кафедры музыкально-инструментального исполнительства 18.05.2023г., протокол № 8

Переутверждена на заседании кафедры музыкально-инструментального исполнительства 23.05.2024г., протокол № 7

Переутверждена на заседании кафедры музыкально-инструментального исполнительства 20.05.2025г., протокол № 9

Методика работы с оркестром [Текст]: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное искусство», профиль подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», квалификация: «Артист ансамбля. Артист оркестра. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель» / А..А. Шешуков — Кемерово: Кемеров. гос. институт культуры, 2019. - 18 с.

Составитель: ст. преподаватель А.А. Шешуков

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – подготовка студента к репетициям с симфоническим оркестром, роль дирижёра в этом процессе; приобретение навыков методически грамотной организации репетиционного процесса. Успешная практическая работа с оркестром – основной путь, ведущий к овладению профессией дирижёра.

Основными задачами курса является приобретение качеств, необходимых для профессиональной работы с оркестром – хорошо развитый гармонический слух, умение поэтапного освоения партитуры оркестром.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к вариативной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», квалификация (степень) «бакалавр».

Для освоения дисциплины «Методика работы с оркестром» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами предшествующих дисциплин профессионального цикла: «История исполнительского искусства», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных форм», «Дирижирование», «Инструментовка» «Чтение оркестровых партитур», «Изучение оркестровых инструментов».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код и	Индикаторы достижения компетенций			
наименование	знать уметь		владеть	
компетенции				
ПК-2. Способен	- историческое	- осознавать и	- навыками	
создавать	развитие	раскрывать	критического	
индивидуальную	исполнительских	художественное	анализа	
художественную	стилей;	содержание	исполнения	
интерпретацию	- музыкально-	музыкального	музыкального	
музыкального	языковые и	произведения,	произведения, в	
произведения.	исполнительские	воплощать его в	том числе	
	особенности	звучании	на основе анализа	
	инструментальных	музыкального	различных	
	произведений	инструмента;	исполнительских	
	различных стилей и	- выполнять	интерпретаций	
	жанров;	теоретический и	музыкального	
	- специальную	исполнительский	произведения.	
	учебно-	анализ музыкального		
	методическую и	произведения;		
	научно-	-применять		
	исследовательскую	теоретические знания		
	литературу по	в процессе		
	вопросам	исполнительского		
	музыкального	анализа и поиска		
	инструментального	интерпретаторских		
	искусства.	решений.		
ПК-3. Способен	- методику сольной,	- планировать и	- навыками отбора	
проводить	ансамблевой и	проводить сольный,	наиболее	

репетиционную сольную, ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.	оркестровой репетиционной работы; - средства выразительности звучания музыкального инструмента.	ансамблевый, оркестровый репетиционный процессы; - определять методы и приемы решения возникающих исполнительских проблем; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки; - оценивать качество	эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой, оркестровой, репетиционный работы, профессиональной терминологией.
ПК-5. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.	- сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области музыкально-инструментального исполнительства для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его	собственной исполнительской работы. - формировать концертную программу музыканта-исполнителя- солиста и творческого коллектива в соответствии с темой концерта.	- навыком подбора концертного репертуара для солиста, творческого коллектива, исходя из оценки их исполнительских возможностей.
ПК-6. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов	исполнительских возможностей основные принципы создания инструментовки и переложения музыкальных произведений	- трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики.	- навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений.
ПК-10 Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его	- художественные задачи творческого коллектива.	- организовывать и планировать деятельность творческого коллектива.	- методами репетиционной и концертной работы солистов и творческого коллектива.

TOTAL TIPOPET		
деятельность.		
I ACATCABILOCIB.		

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции		
стандарты ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,	Педагогическая деятельность по реализации профессиональных задач на основе типовых схем и шаблонов	 Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования на основе типовых схем и шаблонов Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования на основе типовых схем и шаблонов 		
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».	Педагогическая деятельность по программам начального общего образования	 Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам начального общего образования Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях Педагогическое проектирование программ начального общего образования 		
	Педагогическая деятельность по программам основного и среднего образования	 Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам основного и среднего общего образования Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях основного и среднего общего образования Педагогическое проектирование программ основного и среднего общего образования 		
ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной общеобразовательной программы Разработка программнометодического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы 		

	Организационно- методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	 Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ Организация дополнительного
	педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности
ПС 01.004 "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования"	Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации	 Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации Разработка программнометодического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП
	Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности	 Организация учебнопроизводственной деятельности обучающихся по освоению программ профессионального обучения и(или) программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебнопроизводственной деятельности обучающихся Разработка программнометодического обеспечения учебнопроизводственного процесса
	Организационно- педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО	 Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам СПО Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии

Проведение	• Информирование и
профориентационных	консультирование школьников и их
мероприятий со	родителей (законных представителей) по
школьниками и их	вопросам профессионального
родителями (законными	самоопределения и профессионального
представителями)	выбора
	• Проведение
	практикоориентированных
	профориентационных мероприятий со
	школьниками и их родителями (законными
	представителями)
Организационно-	• Организация и проведение изучения
методическое	требований рынка труда и обучающихся к
обеспечение реализации	качеству СПО и (или) дополнительного
программ	профессионального образования (ДПО) и
профессионального	(или) профессионального обучения
обучения, СПО и ДПП,	• Организационно-педагогическое
ориентированных на	сопровождение методической деятельности
соответствующий	преподавателей и мастеров
уровень квалификации	производственного обучения
	• Мониторинг и оценка качества
	реализации преподавателями и мастерами
	производственного обучения программ
	учебных предметов, курсов, дисциплин
	(модулей), практик
Научно-методическое и	• Разработка научно-методических и
учебно-методическое	учебно-методических материалов,
обеспечение реализации	обеспечивающих реализацию программ
программ	профессионального обучения, СПО и (или)
профессионального	ДПП
обучения, СПО и ДПП	• Рецензирование и экспертиза научно-
	методических и учебно-методических
	материалов, обеспечивающих реализацию
	программ профессионального обучения,
	СПО и (или) ДПП

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. В том числе 36 час. контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 36 час. - самостоятельной работы обучающихся, 10,75 (29,9%) часов аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работы, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	CPC	
1.	Раздел I Введение в предмет.	2	6	
2.	Раздел II Вопросы теории дирижерскогоискусства и искусства интерпретации.	6	6	
3.	Раздел III Этапы и виды репетиционной работы.	6	6	
4.	Раздел IV Содержание репетиционного процесса.	6	6	
5.	Раздел V Анализ типичных ошибок репетиционного процесса.	4	6	
6.	Раздел VI Репертуар симфонического и камерного оркестра	12	6	
	Итого: 72	36	36	Экзамен

Заочная форма обучения

		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Форма
N_{2}	Раздел Дисциплины Очное обучение			
п/п				
		Лекция	CPC	
1.	Раздел I	1	10	
	Введение в предмет.			
2.	Раздел II	1	10	
	Вопросы теории дирижерского искусства и			
	искусства интерпретации.			
3.	Раздел III	1	10	
	Этапы и виды репетиционной работы.			
4.	Раздел IV	1	10	
	Содержание репетиционного процесса.			
5.	Раздел V	1	10	
	Анализ типичных ошибок репетиционного			
	процесса.			
6.	Раздел VI	2	14	
	Репертуар симфонического и камерного			
	оркестра			
	Итого: 72	8	64	Экзамен

Содержание дисциплины Раздел I ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1. Цели и задачи курса

Разновидности оркестрового состава. Основы профессионального планирования и проведения репетиционной работы с оркестром. Общие сведения о четырёх этапах репетиционной работы. Виды репетиционной работы.

Раздел II ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ДИРИЖЁРСКОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Темы 2.1. - 2.2 Вопросы теории дирижёрского искусства

История становления дирижирования как профессии. Значение представителей романтической школы в формировании теории и технологии дирижирования. Исполнительские принципы в дирижёрском искусстве XIX - начала XX столетия.

Обучение симфоническому дирижированию в России. Современный уровень дирижёрского исполнительства. Современный симфонический оркестр. Роль дирижёра в процессе воспитания симфонического оркестра. Личность дирижёра как определяющая для исполнительского процесса.

Темы 2.3. - 2.4 Вопросы дирижерской интерпретации

Интерпретация как высшее выражение творческого взаимодействия дирижёра и оркестра. Обзор проблем стилистики интерпретации оркестровой и оперной музыки барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, ведущих направлений современной музыки. Проблема интерпретации в современной музыке. Жанровостилистические особенности воплощения современной музыки.

Триада: композитор-исполнитель-слушатель и дирижерское исполнительство. Дирижёрская интерпретация как искусство выявления содержания и комплекса выразительных средств произведения.

Раздел III ЭТАПЫ И ВИДЫ РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема 3. Этапы и виды репетиционной работы

Подготовительный этап. Самостоятельная работа дирижёра над партитурой, её всесторонний анализ: историко-стилистический, музыкально-теоретический (тематизм, особенности формообразования, фактуры, ладотональности, оркестрового письма), исполнительский (образный строй, драматургия) и т.д. Принципы формирования Выбор Планирование собственной интерпретации. исполнительских средств. репетиционного процесса, учёт степени сложности произведения, исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объёма программы и т.п.

Тема 3.2 Начальный этап.

Краткая информация о сочинении: стилистические особенности, история создания и исполнения, обстоятельства и сроки репетиционной работы, исполнительский план. Проигрывание произведения или всей программы (темпы могут быть приближены к авторским).

Тема 3.3 Основной этап.

Способы реализации дирижёром своей интерпретации. Конкретизация и уточнение исполнительских средств (штрихи, аппликатура, нюансировка, распределение кульминаций и др.). Виды репетиционной работы: групповые репетиции первых и вторых

скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов, деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментов; индивидуальная работа дирижёра или концертмейстеров групп над оркестровыми партиями. Чередование по мере необходимости индивидуальных, групповых и общих репетиций.

Тема 3.4 Завершающий этап.

Способы достижения полной исполнительской свободы. Выявление драматургии, образности, основной идеи сочинения. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. Прогоны частей сочинений и программы в целом. Генеральная репетиция. Приёмы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением. Организация концертов для обыгрывания программы и достижения психологической стабильности.

Раздел IV СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 4.1. - 4.2 Содержание репетиционного процесса

Методика проведения репетиции. Организация формы сочинения как процесса. Перспективные задачи репетиционной работы как основа процесса непрерывного профессионального совершенствования музыкантов оркестра.

Профессиональный, учебный и любительский оркестры: характеристика, особенности. Общий баланс звучания и ансамбль внутри партий оркестра Работа над синхронностью исполнения агогических отклонений.

Приёмы штриховой и артикуляционной работы. Приёмы достижения разнообразия динамической шкалы. Штриховые, динамические, артикуляционные приёмы в условиях исполнения произведений различных стилевых направлений. Фразировка и стилистика.

Особенности работы над различными видами оркестровой фактуры: аккомпанемент певцам, инструментам, хору. Достижение ансамбля между оркестром и солистами.

Тема 4.3 Специфика оркестрового исполнительства

Оркестр как коллектив высококвалифицированных исполнителей и его особенности. Проблема аутентичности исполнения. Опыт исполнения партитуры ведущих мастеров дирижёрского искусства. Ретуши в оркестровом исполнительстве: целесообразность, стилистическая обусловленность.

Роль традиции в оркестровом исполнительстве. Традиция и штамп. Целесообразность купюр. Купюры в различной стилистике.

Тема 4.4 Психологические и организационные особенности репетиционной работы с оркестром

Психологические особенности работы с оркестром. Индивидуальный подход дирижёра к музыканту оркестра. Этика профессиональных отношений музыкантов оркестра. Дирижёр оркестра как воспитатель коллектива единомышленников. Творческая дисциплина музыкантов оркестра. Самодисциплина дирижёра.

Организация и координация работы дирижёра, концертмейстеров оркестра и его групп, инспектора, библиотекаря. Художественный совет коллектива.

Цель воспитательной работы, создание необходимых условий для совместного творчества. Психологическая подготовка коллектива к выступлению. Обсуждение с коллективом результатов выступления.

Раздел V

АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Темы 5.1. - 5.3 Анализ типичных ошибок репетиционного процесса

Вводный раздел: о типичных ошибках начинающих дирижёров в ходе планирования

и осуществления репетиционного процесса.

Интерактивное обсуждение видеозаписей репетиций, проводимых учащимися с оркестром. Замечания могут высказывать не только педагог, но и слушатели курса. Учащийся должен осознать меру воздействия своих приёмов работы, а также непосредственно мануальной техники на оркестр, получить рекомендации о способах усовершенствования навыков планирования и осуществление репетиционного процесса, мануальной техники.

Раздел VI РЕПЕРТУАР СИМФОНИЧЕСКОГО И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА

Тема 6.1 Репертуар симфонического и камерного оркестра

Планирование репертуарной политики коллектива. Основные критерии оценки репертуара: доступность для освоения, необходимое разнообразие форм, жанров, стилей, профессионализм авторов, высокий художественный вкус. Принципы формирования программ концертов: по контрасту, по тематике и подготовленности аудитории к восприятию Расширение репертуара за счет введения солистов-вокалистов и инструменталистов. Использование синтеза музыки, литературы, света и других средств сценического оформления. Творческое содружество с другими творческими коллективами (хореография, хоры, художественное слово). Основные пути поиска нового репертуара.

Проблемы выстраивания репертуара и концертных программ оркестра. Специфика подбора репертуара в зависимости от состава оркестра. Проблема репертуара гастролирующего коллектива.

Вопросы сочетания сочинений в концертной программе. Принципы выстраивания концертной программы.

Обзор партитур для симфонического и камерного оркестров различных стилевых направлений отечественных и зарубежных композиторов.

Примерный список сочинений:

Эпоха барокко: К. Монтеверди, Ж. Люлли, Г. Гендель, И. Бах; Классицизм: Х. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен;

Эпоха романтизма: Ф. Шуберт, К. Вебер, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф, Лист, Г. Берлиоз, И. Брамс, Р. Штраус;

Импрессионизм: К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюка, М. де Фалья; Экспрессионизм: Г. Малер, А. Брукнер;

Додекафония (серийная техника): А. Берг, А. Шёнберг, А. Веберн;

Русские композиторы: М. Глинка, М. Балакирев, М. Мусоргский, А. Бородин, Ц. Кюи, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. Главзунов, А. Лядов, А. Аренский, А. Скрябин, С. Рахманинов;

Советские композиторы: Н. Мясковский, Н. Метнер, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Ю. Шапорин, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Т. Хренников, Г. Свиридов, Б. Чайковский, В. Гаврилин, А. Эшпай, Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Аудиторные занятия по предмету должны быть содержательными, разнообразными по видам и формам работы на уроке. При подборе лекционного материала особенно важны следующие критерии: последовательность, соответствие принципу «от простого - к сложному» и доступность восприятия небольшой группой студентов определенного уровня. Следует также исключить случаи резкого и неоправданного завышения сложности или объема информации.

На протяжении всего курса преподавателю необходимо приучать студентов к естественному восприятию неразрывно-органической взаимосвязи технических и художественных возможностей всех инструментов симфонического оркестра. Только раскрывая огромный выразительный потенциал каждого слагаемого оркестрового

звучания, можно прийти к полному и подлинному знанию инструмента и его свойств. Для достижения этой цели очень ценным и полезным будет взять за правило ежеурочное прослушивание только что изученных методов в записи и «в живую».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью профессионального музыкального образования является воспитание всесторонне развитого специалиста. Студент за время обучения должен получить все необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности. Студентам следует обращать особое внимание на контекстную взаимосвязь всех, полученных в ходе освоение данного курса, сведений по истории развития музыкальных инструментов, их техническо-художественных характеристикам и функциям в оркестре. При этом необходимо помнить, что наиболее яркое представление о возможностях любого инструмента дают конкретные примеры из музыкальной литературы.

Чрезвычайно значимым достоинством будущего специалиста является также профессионально грамотная речь, в связи с чем, с самого начала изучения дисциплины надо стремиться к освоению и последующему использованию необходимого объема терминов, в том числе и на иностранных языках. Важнейшее качество самостоятельной работы студента - умение выявлять межпредметные связи, проводить определенные параллели, углубляя и дополняя, таким образом, знания по разным дисциплинам.

Студентам рекомендуются посещения мастер-классов и концертов, связанных с тематикой курса, с их последующим подробным обсуждением. Возможно проведение дискуссий и семинаров по актуальным вопросам педагогики. В целях укрепления полученных теоретических знаний студентам рекомендуется: расширять поле творческих интересов путем ознакомления со специальной литературой, звукозаписями игры крупнейших исполнителей, нотными изданиями, редакциями; проявлять инициативу в процессе семинарских занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельные занятия предполагают ознакомление с литературой по темам курса, а также прослушивание записей выдающихся исполнителей XX века с произведениями композиторов различных эпох.

Самостоятельная работа - одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность ее связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. Умение продуктивно заниматься важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с

определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с 10 педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за его профессиональным ростом;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения. Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенностии художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.

Для сохранения энергии и творческого тонуса студента следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других факторов.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим соображениям следует предпочесть не «жёсткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности - чередовать порядок и последовательность работы над изучаемым материалом. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над конкретными темами.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с нотным текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине:

Отмично - Студент демонстрирует глубокие знания по поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурирует и детализирует информацию, информация представлена в переработанном виде. Грамотно связывает практическую ситуацию с

теоретическими знаниями. Самостоятельно делает выводы и обобщения.

Хорошо - Студент знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в процессе подачи материала; использует основные теоретические источники, подбирает адекватные примеры из практики. Но допускает некоторые неточности. При формулировке выводов недостаточно полно представляет материал.

Удовлетворительно - Студент имеет знания основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при подаче материала, плохо связывает теорию с практикой.

Неудовлетворительно - Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы, не умеет связывать теорию с практикой.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

- 1. Безбородова Л.А. Дирижирование. М.: Флинта, 2011. [Электронный ресурс]
- // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834?category.pk=23028#book.name
- 2. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category pk=23028#book name

Дополнительная литература:

- 1. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.eom/book/45974?eategory.pk=23028#book.name
- 2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. 2-е изд., стер., М.:Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://eJanbook.eom/reader/book/60752/#2
- 3. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012_[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://eJanbook.eom/reader/book/45993/#2

Интернет-ресурсы:

- 1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (https://skgii.ru/biblioteka/);
- 2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- 3. Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- 4. Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- 5. База данных Российской Государственной библиотеки по искусству(www.liart.ru);
- 6. Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
- 7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (https://www.iprbookshop.ru/)
- 8. Электронно-библиотечная система Znanium (https://znanium.com/)
- 9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) https://skgii.antiplagiat.ru/

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины «Методика работы с оркестром» на занятиях в учебном классе должен быть настроенный инструмент (фортепиано), аудио и видеоаппаратура для демонстрации фрагментов музыкальных произведений в оркестровом звучании, а также видеозаписей репетиционного процесса выдающихся дирижёров-симфонистов.