

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
оркестровых духовых и
ударных инструментов
Казимир П.Н.

«16» июня 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ

Уровень основной образовательной программы

бакалавриат

Направление подготовки

53.03.05 Инструментоведение

Профиль

дирижирование оркестром духовых инструментов

Форма обучения

заочная

Факультет

музыкальный

Кафедра

оркестровых духовых и ударных инструментов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкост ь		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		4	5		
6	216	191	8	8	9	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 660 от 14.07.2017 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «16» июня 2020 г., протокол № 10.

Разработчики:

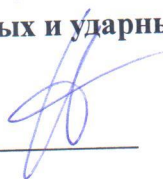
профессор,
Заслуженный деятель искусств республики Тыва

Казимир П.Н.

Заведующий кафедрой оркестровых духовых и ударных инструментов:

профессор,
Заслуженный деятель искусств республики Тыва

Казимир П.Н.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цели

Целью дисциплины «Методика работы с оркестром» является формирование всесторонне развитой личности дирижера, обладающего навыками управления оркестровым коллективом в репетиционном процессе и при исполнении концертной программы; расширение кругозора студента в области оркестрового исполнительства, развитие профессиональных представлений о комплексном характере проблем оркестрового исполнительства, изучение методических принципов и приемов репетиционной работы дирижера с оркестром, усвоение особенностей аккомпанирования солистам-инструменталистам, вокалистам.

1.2 Задачи

Основными **задачами** при изучении данной дисциплины являются приобретение знаний в области организации и ведения репетиционной работы с оркестром и подготовки к концертному исполнению; изучение особенностей различных типов оркестров, художественных и технических возможностей составов, форм и методов репетиционной работы, развитие самостоятельности студентов и творческого подхода в освоении профессии дирижера.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/view.php?id=2693>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Методика работы с оркестром» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается на протяжении 5 и 6 семестров в объеме 16 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 6-ого семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ПКО-1</p> <p>Способен дирижировать любительскими (самодетельными) и учебными хорами или оркестрами</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; <p><u>Владеть:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.
<p>ПКО-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p>ПКО-3</p> <p>Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;

	<ul style="list-style-type: none"> – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-5</p> <p>Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы дирижерских движений; – основы функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста, дирижерские схемы; – подготовительные упражнения в развитии основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки; – общие принципы работы по изучению и исполнению хоровых или оркестровых произведений; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам искусства дирижирования; <p><u>Уметь:</u></p>

	<p>– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>– коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом;</p> <p>– профессиональной терминологией;</p> <p>– приёмами мануальной техники;</p> <p>– устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров.</p>
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	8	8	16
практические	8	8	16
Самостоятельная работа (всего)	100	91	191
Часы контроля (подготовка к экзамену)		9	36
Вид промежуточной аттестации (экзамен)		экзамен	
Общая трудоёмкость, час	108	108	216
ЗЕ	3	3	6

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Семестр прохождения	Содержание	Компетенции

5 семестр	<p>I Основные этапы истории развития духового оркестра. Составы и художественнотехнические возможности духового оркестра.</p> <p>II Дирижирование как искусство интерпретации.</p> <p>III Основы дирижерской техники.</p> <p>IV Сущность репетиционного процесса. Его структура. Организационные, педагогические и методические аспекты.</p> <p>V Основные методические приемы репетиции с оркестром.</p>	<p>УК-3</p> <p>ПКО-1</p> <p>ПКО-2</p> <p>ПКО-3</p> <p>ПКО-5</p>
6 семестр	<p>VI Фактура. Основные типы фактуры. Оркестровая фактура-объект репетиционной работы.</p> <p>VII Содержание репетиционного процесса. Методика репетиции с оркестром над средствами музыкальной выразительности.</p> <p>VIII Искусство аккомпанемента.</p> <p>IX Психологические и организационные аспекты в работе дирижера с оркестром.</p> <p>X Репертуар духового оркестра</p>	<p>УК-3</p> <p>ПКО-1</p> <p>ПКО-2</p> <p>ПКО-3</p> <p>ПКО-5</p>

5.1 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические часы	СРС	Всего час.
5 семестр	8	100	108
6 семестр	8	91	99

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Вейнгартнер, Феликс. О дирижировании [Текст] : [учебное пособие] / Ф. Вейнгартнер ; пер. Е. В. Гиппиус ; под ред. Н. А. Малько. – Санкт-Петербург : Композитор, 2015. – 56 с. ISBN 978-5-7379-0811-9 : 225,00 руб.
2. Казимир, Петр Николаевич. Азы репетиционного процесса. Работа над интонацией в духовом оркестре [Текст] : учебно - методическое пособие для студентов средних и высших учебных заведений очной и заочной форм обучения / Петр Николаевич Казимир. — Красноярск : [б.и.], 2013. — 24 с.

Казимир, Петр Николаевич. Азы репетиционного процесса. Работа над интонацией в духовом оркестре [Электронный ресурс] : учебно - методическое пособие для студентов средних и высших учебных заведений очной и заочной форм обучения / Петр Николаевич Казимир. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2013. — 24 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1775.

3. Малько, Николай Андреевич. Основы техники дирижирования [Текст] : [учебное пособие] / Н. А. Малько. – Санкт-Петербург : Композитор, 2015. – 252 с. : мяг. ISBN 978-5-7379-0817-1.

6.2 Дополнительная литература

1. Афанасьева, Анжела Александровна. История дирижерского исполнительства [Электронный ресурс] : курс лекций по направлению 070100 «Музыкальное искусство», специализации «Народные инструменты», специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Оркестр народных инструментов»: рекомендовано УМО по образованию в области народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов Московского государственного университета культуры и искусств в качестве учебного пособия для вузов культуры и искусств / А. А. Афанасьева, ФГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств". – 2-е изд., доп. – Электрон. текст. изд. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2007. – 135 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/45974/#1>. ISBN 5-8154-0023-8.

2. Дирижирование [Электронный ресурс] : методические указания по организации самостоятельных занятий по дирижированию для специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Эстрадный оркестр и ансамбль» / Анатолий Павлович Мохонько. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2013. — 68 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/46016/#1>.

3. Казимир, Петр Николаевич. Духовой оркестр: этапы репетиционного процесса (из опыта работы дирижера) [Электронный ресурс] / Петр Николаевич Казимир. — 1 файл в формате PDF. — Уфа : Аэтерна, 2014. — С.259-263. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2170. — Статья опубликована в сборнике: СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД: сборник статей Международной научно-практической конференции (15 октября 2014г., г. Уфа). - Уфа: Аэтерна, 2014. - С.259-263. — ISBN 978-5-906769-16-9.

4. Свечков, Давид Вениаминович. Духовой оркестр : Учебное пособие для муз. училищ / Давид Вениаминович Свечков. — изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : Музыка, 1977. — 271 с. : нот. Мяг.

5. Толмачев, Юрий Александрович. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Текст] : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области культурологии в качестве учебного пособия по дисциплине «Преподавание

культурологии» для студентов вузов, обучающихся по специальности «Культурология» / Ю. А. Толмачев, В. Ю. Дубок. – Санкт-Петербург: Лань : Планета музыки, 2015. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . ISBN 978-5-8114-1805-3. ISBN 978-5-91938-180-8 : 611,00 руб.

Толмачев, Юрий Александрович. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области культурологии в качестве учебного пособия по дисциплине «Преподавание культурологии» для студентов вузов, обучающихся по специальности «Культурология» / Ю. А. Толмачев, В. Ю. Дубок. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/61370/#1>. ISBN 978-5-8114-1805-3. ISBN 978-5-91938-180-8.

Журналы

Актуальные проблемы высшего образования
Вестник музыкальной науки
Искусство
Музыка и время
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыкальная палитра
Музыкальная психология и психотерапия
Музыкальное просвещение
Музыкальный журнал
Музыкальный руководитель
Музыкант-классик
Нотная летопись
Образование в сфере искусства
Проблемы музыкальной науки
Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных
Учитель музыки

Газеты

Krasfil (Красноярская краевая филармония)
Культура
Музыкальное обозрение
По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронные библиотечные системы, электронные библиотеки и базы данных

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php) – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий (I-IV-VI, камерный зал):

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенные роялями.
- Пультами для нот.

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;
 - фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС AbsOtheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip