

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Оркестровый класс

Специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»

Разработчики:

профессор И.А. Гербер

преподаватель В.А. Аникин

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Оркестровый класс» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Приступая к изучению дисциплины «Оркестровый класс», специалисты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно осваивать концертную программу, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполнение работы преподавателю.

3. Формы самостоятельной работы

Одной из основных форм обучения, имеющей большое значение в процессе воспитания и образования, является самостоятельная работа, которая связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта.

Цели самостоятельной работы студентов – закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений, навыков; приобретение дополнительных знаний и новой информации.

Нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы заключается не только в опасности отдельных технологических ошибок, но и в формировании неправильных привычек и вредных навыков.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Следует отметить, что степень сознательности, осмысленности в домашней работе находится в непосредственной связи с целенаправленностью занятий в классе. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных задач.

Обязательными условиями организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, их регулярность, при которой не только прочнее усваивается материал, но и легче воспитывается профессиональная уверенность музыканта. Принцип постепенного усложнения и увеличения объема домашних

заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма самостоятельных заданий способствует продуктивности профессионального становления.

Для сохранения энергии и творческого тонуса музыканта следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. По этим соображениям следует предпочесть не «жесткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над техническим и художественным материалом.

Сама специфика курса «Оркестровый класс», являющегося важной составляющей в комплексе исполнительских дисциплин подразумевает то, что объём работы студентов ложится именно на самостоятельные формы изучения специфики оркестровой игры. **Совершенствование навыков игры в оркестре подразумевает воспитание художественного вкуса, более глубокое понимание стиля исполняемых произведений, развитие чувства ритма.**

В отличие от исполнителя-солиста участники оркестра должны воспитывать в себе единство взглядов на весь комплекс проблем музыкально-исполнительской интерпретации. Оркестр – коллектив единомышленников, опирающихся на общую художественную и эстетическую платформу.

Основная цель этой формы работы студентов заключается не только в самостоятельном закреплении и осмыслении им технических элементов, отрабатываемых на занятиях, но и в интенсивном поиске художественной образности исполняемого произведения.

Специфика *функционального значения* самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога-дирижёра. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт право педагогу:

- судить о степени освоения студентами оркестровых партий,
- следить за ростом их общего музыкального развития,
- оценить уровень заинтересованности студентов, их психологическую мотивацию,
- понять природу музыкальных способностей студентов,
- точнее использовать их индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Иными словами, предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет применить *индивидуальный подход* к каждому студенту в составе оркестра, учитывающий его психологические особенности и художественные предпочтения.

Процесс организации самостоятельной работы студента в рамках данного курса можно условно поделить следующие этапы:

- развитие навыков игры в оркестре, работа над техникой исполнения, закрепление навыков чтения нот с листа, свободная ориентация в нотном тексте, воспитание сознательной творческой дисциплины
- работа над художественной целостностью образного содержания исполняемого произведения
- развитие умения прислушиваться к общему звучанию оркестра и поддерживать единство ритмической пульсации.
- развитие умения соразмерять динамику и следовать соответственно обозначенным в партии нюансам.
- развитие навыка исполнять оркестровую партию, глядя в нотный текст и одновременно следить за действиями дирижёра.
- развитие умения слышать свою партию в общем звучании оркестра.

При этом следует помнить, что *эти этапы*, использующие различные методические установки, *должны взаимодополнять друг друга*. С одной стороны, освоение технического мастерства даёт перспективу профессионального роста будущих специалистов и освоения вершин исполнительского мастерства. С другой стороны, образно-эмоциональное осмысление исполняемого произведения позволит преобразить самостоятельную работу

студентов в подлинное художественное явление, что в конечном счёте и является целью обучающего процесса.

Внеаудиторная работа поможет студентам не только совершенствовать навыки совместной игры через слуховую и визуальную аналитическую работу, но и значительно расширит музыкальный кругозор будущих специалистов. Особое значение в рамках работы над художественной образностью исполняемого произведения приобретают такие формы работы, которые заключают в себе задания, способствующие развитию фантазии и творческой инициативы студентов.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Проблема подготовки студентов-музыкантов к концертно-сценической деятельности принадлежит к числу ключевых вопросов музыкальной педагогики, от решения которых зависит успех профессиональной деятельности молодых музыкантов. Она теснейшим образом связана с эффективностью всей профессиональной деятельности музыканта-исполнителя. В связи с этим, профессиональное музыкальное образование включает в себя совершенствования не только общемузыкальных, художественно-эстетических, но и исполнительских качеств. Эта форма музыкальной деятельности максимально развивает творческую самостоятельность студентов-музыкантов, 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.

Публичные выступления являются огромным стрессом для музыкантов и требуют определённой психологической подготовки. Психологическую подготовку к исполнению на эстраде нужно рассматривать как неотъемлемую составную часть профессионального обучения. При этом должно быть обеспечено единство профессиональной и психологической подготовки к концертным выступлениям. Воспитание артистических способностей, в том числе эмоционально-регулятивных (способности владеть собой в момент выступления) должно стать одной из приоритетных задач в формировании готовности студентов-музыкантов к исполнительской деятельности. В этом плане следует предусмотреть как методы устранения (преодоления) неблагоприятных форм предконцертного состояния (неуверенности, растерянности, страха, паники, апатии и т.д.), так и методы формирования стрессоустойчивости молодых музыкантов (умения справляться с волнением и преодолевать психофизическое напряжение, способности контролировать и регулировать концертное состояние и поведение на эстраде). Необходимо учитывать закономерности концертно-сценической деятельности не только в ходе непосредственной подготовки к концерту, но и во время всей предварительной работы над концертной программой. В основе исполнительской деятельности должно лежать решение нескольких задач:

- художественных (проникновение в авторский замысел, передача глубины содержания исполняемого произведения);
- психологических (умение погружаться в эмоционально-образный строй произведения, самоотдача: умение владеть собой, преодоление эстрадного волнения, нахождение оптимального сценического состояния, самоконтроль и способность корректировать свои действия в процессе исполнения).
- организационных (планирование процесса работы над произведением, выбор методов и средств работы);

Готовность к концертной деятельности следует формировать как систему взаимосвязанных компонентов: интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, психологических, волевых в их соотношении с внешними условиями и задачами

предстоящего концертного выступления. 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 концертного исполнителя, способности к самоотдаче. Здесь неоценимую помощь может оказать личный пример преподавателя, его активное участие в концертной жизни; совместно со студентами подготовленные и реализованные концертные выступления по типу «педагог-ученик».

Показатели готовности к исполнению музыкального произведения в условиях публичного выступления: заметное улучшение владения текстом, возникновение представления о целостности произведения, устойчивое восприятие формы, достижение качественного уровня игры, стабилизация исполнительского навыка, появление импровизационной свободы в игре, наличие таких технических и психологических моментов, как резерв прочности, резерв силы, резерв выносливости, резерв беглости, возникновение внутренней удовлетворённости результатами работы, желание исполнить подготовленное сочинение на сцене.

В процессе подготовки студентов к концертному исполнению программа должна быть не только подготовлена, но и обыграна в разных аудиториях и концертных площадках. Местом для обыгрывания программы могут служить аудитории ДМШ и музыкальных училищ и других образовательных учреждений.

Следует особо выделить роль коллективных занятий, воссоздающих обстановку публичного выступления. Коллективные прослушивания, когда все студенты класса выступают с подготовленными программами, формируют способность музыканта корректировать своё исполнение с учётом различных психологических факторов (способность отключаться от всего, что мешает, предельно концентрировать внимание и волю на творческом процессе, умение распределять свои силы, быть своеобразным «сценаристом и режиссером» концертного действия). Коллективные прослушивания могут проводиться в различных формах, в которых студенты выступают в качестве исполнителей, слушателей, критиков. Это своего рода тренинговые формы обучения (формы интерактивного обучения), целью которых является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения. Кроме того, на коллективном уроке воссоздаётся модель педагогического коллектива, где происходит обсуждение и сравнительный анализ исполненных произведений, в результате чего вырабатываются определённые ценностные критерии, оттачивается культура высказывания и этика поведения.

Методы овладения оптимальным концертным состоянием: аутогенное погружение, вживание в образ успешно действующего исполнителя, идеомоторный метод, специально адаптированный для музыканта-исполнителя. Сюда же относится и воспитание интеллектуально-творческих качеств (потребность в публичном выступлении, увлечённость творческим процессом, необходимая сосредоточенность), а также умения учитывать объективно существующие факторы: качество инструмента, состав и поведение публики, акустика зала, закулисная обстановка и т.д. Выступления студентов на академических концертах, зачётах или экзаменах с психологической стороны приближаются к концертным выступлениям перед публикой. Однако привлечение студентов к концертным выступлениям в большей степени способствует их творческому росту и приобретению ценного артистического опыта.