МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ / М. М. Ахмедагаев /
«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация
«Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель»

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма - **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – всестороннее изучение процессов развития инструментально-оркестрового мышления и изучение отдельных сольных партий в исторической практике, оценка его современного состояния и приобретение аналитических и практических навыков в данной сфере музыкально-теоретических знаний. Всестороннее изучение технологических возможностей музыкальных инструментов. Знакомство с основами исполнительской техники; знание штрихов, аппликатуры, особых приемов звукоизвлечения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу (ПК-3).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
Уметь: планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
Владеть: навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение шести семестров с первого по четвертый годы обучения.

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	12	432	7	
Аудиторные занятия		175		
Самостоятельная работа*		257		

***** В том числе экзамены: 36 час.

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	12	432	8	6
Аудиторные занятия		24		
Самостоятельная работа*		408		

***** В том числе экзамены: 36 час.

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
	Организация репетиционного процесса		**Индивидуальные**	**Самостоятельные**	
1	Введение Распределение функциональных обязанностей дирижера и артистов оркестра	2	17	42	
2	Настройка симфонического оркестра Предрепетиционная подготовка	3	18	42	
3	Виды оркестровых репетиций	3	18	42	
4	Ансамбль в работе над штрихами, исполнительскими приёмами	4	34	42	
5	Работа над фразировкой, артикуляцией	5	36	42	
6	Основные виды приемы работы над музыкальной динамикой	6	34	42	
7	Достижение тембровой выразительности основного акустического ресурса симфонического оркестра	7	18	47	Экзамен
	Итого 432**		**175**	**257***	

* В том числе экзамены: 36 час.

****** в том числе контактная работа – 176 ч. – подготовка к экзамену, академическому концерту, выступлению.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
	Организация репетиционного процесса		**Индивидуальные**	**Самостоятельные**	
1	Введение Распределение функциональных обязанностей дирижера и артистов оркестра	5	2	34	
2	Настройка симфонического оркестра Предрепетиционная подготовка	5	2	34	
3	Виды оркестровых репетиций	6	4	68	
4	Ансамбль в работе над штрихами, исполнительскими приёмами	6	4	68	
5	Работа над фразировкой, артикуляцией	7	4	68	
6	Основные виды приемы работы над музыкальной динамикой	7	4	68	
7	Достижение тембровой выразительности основного акустического ресурса симфонического оркестра	8	4	68	Экзамен
	Итого 432**		**24**	**408***	

***** В том числе экзамены: 36 час.

****** в том числе контактная работа – 24 ч. – подготовка к академическому концерту, выступлению.

Содержание дисциплины

Тема 1

Распределение функциональных обязанностей дирижера и артистов оркестра. Обязанности концертмейстеров групп и солистов оркестра. Индивидуальная и групповая ответственность в оркестре.

Тема 2

Настройка симфонического оркестра. Персональная. Под камертон. Под гобой. Особенности, традиции. Интонационная чистота инструментов и в группах оркестра. Значение качества строя инструментов для интонационной точности звучания.

Тема 3

Предрепетиционная подготовка. Самостоятельное освоение технической и выразительной составляющих оркестровой партии. Групповые репетиции (по необходимости). Принцип сознательности и активности музыкантов на всех этапов репетиционного процесса. Принцип звуковой наглядности.

Тема 4

Виды оркестровых репетиций. Корректурная репетиция. Рабочая (основной вид) репетиция. Прогонная репетиция. Генеральная репетиция.

Тема 5

Ансамбль в работе над штрихами, исполнительскими приёмами. Работа над произношением каждого отдельного звука. Приемы корректировки атаки звука и её разновидности. Освоение идентичности основных видов штрихов. Одновременное сочетание разных штрихов.

Тема 6

Работа над фразировкой, артикуляцией Строение и суть музыкальной фразы. Два принципа музыкальной фразировки (расчленённости и слитности). Признаки расчленённости и непрерывности музыкальной фразировки. Передача мелодической линии от инструмента к инструменту (от одной группы оркестра к другой группе). Особенности исполнения фразировки в джазе. Функции артикуляции.

Тема 7

Основные виды приемы работы над музыкальной динамикой. Динамические оттенки и дифференциация оркестровой фактуры. Естественная сила звучания инструментов, их тембровые и тесситурные особенности. Многоплановость нюансировки. «Глубина» оркестрового звучания.

Тема 8

Достижение тембровой выразительности основного акустического ресурса симфонического оркестра. Тембровая выразительность, её тематическое разнообразие. Особенности взаимодействия выразительных средств. Смена тембров в непрерывном звуковом потоке. Тесное взаимодействие многообразия оркестровых тембров. Изменение функций выразительных средств. Доминирующее выразительное средство. Единообразие исполнения выразительных средств. Соотношение выразительных средств.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу. Во время работы необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Урок – индивидуальное занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе струнных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – индивидуальные занятия. Методика проведения урока предусматривает: изложение теоретического материала, анализ изучаемых произведений за инструментом, прослушивание и просмотр звуко- и видеозаписей с комментариями педагога. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить больший объём материалов курса.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем,

целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения. Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения предлагаются «Требования по дисциплине «Организация репетиционного процесса»», цель которых - приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении оркестровых партий разных стилей и жанров, а также обеспечение соответствующего уровня технической и интеллектуальной подготовки и общего развития.

В основу «Требования по дисциплине «Организация репетиционного процесса» положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые педагогом по специальности «Требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в академию, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

Студент должен освоить программы в рамках требований, предложенных ниже. Совершенствуя технологию музицирования, изучая оркестровые партии, он должен следить за согласованностью исполнительских намерений с авторским замыслом. Нарушения авторского текста, сбои во время игры, стилистические, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки исполнения и соответствующим образом сказываются на оценке.

.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности студента и контроль за ее выполнением. Студенту необходимо:

- изучать понятийный аппарат и применять теоретические знания в практической работе;
- стараться понимать диалектических характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы;
- учиться самостоятельной работать с авторским текстом произведений композиторов разных стилей;
- стараться овладевать элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений композиторов разных стилей;
- развивать понимание содержательного контекста произведения.

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального

материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Организация репетиционного процесса», мы считаем необходимым внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям и по тематике курса.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного студента. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора студента и необходимости его поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачету, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, развитие навыка чтения нот с листа для дальнейшей практической работы в профессиональных оркестрах.

Большое внимание в курсе изучения организации репетиционного процесса уделяется самостоятельной работе студента. Она может осуществляться в форме индивидуальных занятий и совместных репетиций. Индивидуальные занятия по содержанию практически не отличаются от самостоятельных занятий в классе по специальности и направлены на преодоление технических трудностей, работу над штрихами, фразировкой, динамикой, звуковой палитрой и т. д.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Организация репетиционного процесса»:

Зачет имеет целью дать возможность студенту проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

а) успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

б) рецензирование, анализ исполненных произведений.

Оценочная шкала:

«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

«Удовлетворительно» – « аварийное», но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзаменов и зачета. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики . – М.: Музыка,1965. – 272 с.
2. Берлянчик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000
3. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка,1968. – 147 с.
4. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40 . – М.,1980. – 159 с.
5. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика,2007. – 255 с.
6. Гурревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка,1988. – 112 с.
7. Либерман М. Б., Берлянчик М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с..нот.,ил.
8. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.
9. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

1. Алексеев Э.Е. Молодёжь и музыка сегодня: (По материалам конкрет. музык.-социол. исслед.) / Э.Е.Алексеев, П.Ф.Андрукович, Г.Л.Головин-ский // Социальные функции искусства и его видов: Сб. ст. / Отв. ред. А.А.Карягин. М., 1980. - С. 210-247.
2. Алявдин Г.П. Основы техники дирижирования: Учеб. пособие / Г.П.Аляв-дин, В.К.Волков, В.А.Жаров и др.; Воен.-оркестр, служба М-ва обороны СССР.-М., 1988.-107 с.
3. Багриновский М.М. Дирижёрская техника рук: Практ. руководство к изучению основ мануал. техники дирижирования / Высш. уч-ще воен. дирижёров Совет. Армии. М., 1947. - 295 с.
5. Барсова Н.А. Оркестр // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Ю.В.Келдыш. М., 1978. - Т. 4. - Стб. 83-97.
6. Берлиоз Г. Дирижёр оркестра / Пер. с фр. П.Щуровского. — 3-е изд. -М.: Изд-во П.И.Юргенсона, 1912. 38 с.
7. Богданов-Березовский В.М. Советский дирижёр: Очерк деятельности Е.А.Мравинского. Л.: Музгиз, 1956.-283 с.
8. Богданов-Березовский В.М. Статьи о балете. Л.: Совет, композитор, 1962.-208 с.
9. Вагнер Р. О дирижировании / Пер. с нем. Коптяева. — СПб.: Изд-во П.И.Юргенсона, 1900. 97 с.
10. Вальтер Б. Оркестр и дирижёр // Совет, музыка. 1957. — № 9. - С. 105-106.
11. Вальтер Б. Тема с вариациями: Воспоминания и размышления / Сост. Г.Я.Эдельман; Пер. с нем. А.Афониной. — М.: Музыка, 1969. 363 с. - (Исполнит, искусство зарубеж. стран; Вып. 4).
12. Вейнгартнер Ф. О дирижировании / Пер. с нем. Е.В.Гиппиуса. Л.: Тритон, 1927.-46 с.
13. Капишников, Н. А. Музыкальный момент : рассказы о школьном оркестре народных инструментов : книга для учителя : из опыта работы / Н. А. Капишников. - 2-е изд., доп. - М.: Просвещение, 1991. - 175 с.
14. Мусин, И. А. Язык дирижерского жеста / И. А. Мусин. - М. : Музыка, 2007. - 230 с.

15. Основы теоретического музыкознания: Учебное пособие для вузов / А. И. Волков [и др.] ; под ред. М. И. Ройтерштейна. - М. : Академия, 2003. - 271 с.
16. Осовицкая, З. Е. Музыкальная литература: учебник для детских музыкальных школ : 1 год обучения / З. Е. Осовицкая, А. С. Казаринова. - М. : Музыка, 2009. - 221 с.
17. Уколова, Л. И. Дирижирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Уколова. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 207 с.
18. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: учебное пособие для детских музыкальных школ / М. Шорникова. - Изд. 7-е. - Ростов-на-Дону:Феникс. 1 год обучения : Музыка, ее формы и жанры. - 2007. - 186 с.

в) **Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса**

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искуств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART
- ✓ Электронно-библиотечная система Znanium
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) – http//skgii.antiplagiat.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульты, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованны аудиторной мебелью, оснащенны пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые струнные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, кандидат культурологии, профессор Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент Цалиев В.М