

Силабус курсу

Робота з оркестром
Фахова спеціалізація «ОСД»

Назва українською мовою	Робота з оркестром	
Назва англійською мовою	Work with an orchestra	
Код	02 – Культура і мистецтво	
Спеціальність	025 – Музичне мистецтво	
Фахова кваліфікація	Оперно-симфонічне диригування	
Освітня програма	Освітньо-професійна	
Рівень освіти	Перший (бакалаврський)	
Рік навчання	1-4 роки (1-8 семестри)	
Форма навчання	Денна	
Кількість годин / кредитів ECTS	900/30	
Розподіл годин за видами занять	Практичні заняття	Самостійні заняття
	350 годин - денна форма	550 годин – денна форма
Контрольні заходи	Заліки: 1-7, екзамен – 8 семестр	
Статус дисципліни	Обов'язкова, практично-професійна	
Мова викладання	Українська	

Кадрове забезпечення

Викладач (ЧИ КАФЕДРА)	Кафедра оркестрових струнних інструментів та ОСД
Е-mail та інші контакти	Лясота В.М. +380963069863, (Lyasota47@ukr.net) Чернецький І.І. +380504921070, i_chernetski@ukr.net Молдаванов В.В.+380631875299(vmoldavanov@gmail.com)

Цілі та предметні результати навчання

Цілі дисципліни	<p>Метою даного курсу є методична та практична підготовка здобувача до професійної діяльності диригента.</p> <p>Завдання курсу:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводити оркестрові репетиції різних типів; – формувати репертуар, що включає в себе твори різноманітних епох, стилів та жанрів; – виховання артистичної сценічної культури рухів, жестів; – виховання звукової естетичної культури виконавця в цілому.
Компетентності	<p>Загальні (за освітньою програмою)</p> <p>ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.</p>

- ЗК 2.** Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
- ЗК 3.** Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК 4.** Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- ЗК 5.** Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК 6.** Навички міжособистісної взаємодії.
- ЗК 7.** Здатність бути критичним і самокритичним.
- ЗК 8.** Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК 9.** Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- ЗК 10.** Здатність спілкуватися іноземною мовою.
- ЗК 11.** Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
- ЗК 12.** Здатність працювати автономно.
- ЗК 13.** Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
- ЗК 14.** Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- ЗК 15.** Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- ЗК 16.** Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
- ЗК 17.** Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
- .
- Спеціальні (за освітньою програмою)**
- СК 1.** Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності.
- СК 2.** Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності.
- СК 3.** Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.
- СК 4.** Здатність усвідомлювати взаємозв'язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва.
- СК 5.** Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.
- СК 6.** Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності.
- СК 7.** Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності.
- СК 8.** Здатність здійснювати диригентську діяльність.
- СК 9.** Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу.
- СК 10.** Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій.
- СК 11.** Здатність оперувати професійною термінологією.

	<p>СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності.</p> <p>СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв'язків.</p> <p>СК 14. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій.</p> <p>СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного мистецтва.</p> <p>СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури.</p> <p>СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, педагогічної діяльності.</p> <p>СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.</p> <p>(поглиблені для курсу):</p> <ul style="list-style-type: none"> – володіти практичними навичками репетиційної роботи, виконання та інтерпретації інструментальних творів різних стилів, жанрів та напрямків; методики роботи над твором в оркестрі; – здатність аналізувати проведену репетицію, власний виступ, аналітично опрацьовувати аудіо та відео записи тощо; – демонструвати рівень артистичної сценічної культури, рухів, жестів.
<p>Результати навчання</p>	<p>за освітньою програмою)</p> <p>РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.</p> <p>РН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри (ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних виступів.</p> <p>РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності.</p> <p>РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.</p> <p>РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію.</p> <p>РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової / творчої проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи / підготовки програми публічного концертного виступу відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.</p> <p>РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування наукової теми / концертної програми та розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах / формах публічної презентації.</p> <p>РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в</p>

	<p>процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.</p> <p>РН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та творчої роботи з ансамблевим колективом.</p> <p>РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.</p> <p>РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.</p> <p>РН 13. Вміти здійснювати педагогічну діяльність.</p> <p>РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми викладання гри на інструменті / вокалу / диригування / теорії, історії музики / композиції.</p> <p>РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.</p> <p>РН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.</p> <p>РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.</p> <p>(поглиблені для курсу)</p> <ul style="list-style-type: none"> – демонструвати орієнтування у проблемах та специфіці оркестрового виконавства та оркестрової взаємодії музикантів; – демонструвати професійний рівень звукової естетичної культури артиста оркестру та комунікативної культури диригента та лідера творчого колектива.
<p>Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв'язки, що сприяють вивченню дисципліни)</p>	<p>«Робота з оркестром» передбачає обов'язковий комплексний підхід, що полягає в знанні практично-теоретичної бази та розвитку професійно-творчої підготовки.</p> <p>Для проходження курсу «Робота з оркестром» використовуються знання та навички, яка набуваються паралельно на заняттях музично-теоретичного циклу, спеціального класу, курсів «Методика роботи з оркестром», «Теоретичні основи диригентської діяльності» та ін.</p>
<p>Зміст дисципліни</p>	<p>Навчальний курс передбачає опанування практичними навичками роботи з оркестром над музичними творами, що охоплюють різні епохи, жанри, стилі, форми та за своєю складністю відповідають вимогам програм з фаху першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. В процесі підбору навчального репертуару застосовуються основні принципи музичної дидактики: послідовність, системність та ін. Необхідною складовою постає проведення репетицій з вивчення та виконання окремих ансамблевих та оркестрових партій.</p> <p>Опанування навчальної дисципліни передбачає пасивну та активну роботу здобувача: пасивна – спостереження та аналіз роботи практикуючого диригента з оркестром; активна – персональна робота з студентським оркестром під час навчальних репетицій.</p>
<p>Дидактичні методи</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Теоретико-інформаційні (усний виклад - бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, консультування, аудіо-відео демонстрація,.) 2. Практико-операційні (пізнавальна діяльність, технічні вправи, алгоритм, «роби так, як я», досвід)

	<p>3. Пошуково-творчі («думай, слухай, пропонуй»), творчий діалог) 4.Метод самостійної роботи (робота з нотним текстом, порівняння,аналіз) 5. Контрольно-оціночні (репродукція, як засіб; створення нового, оригінального, суспільно-цінного та духовного продукту).</p>
Література	<ol style="list-style-type: none"> 1. Барсова І. О. Книга про оркестр . К. : Музич. Україна,1988. 157с. 2. Димченко С. С. Диригування: методика викладання. Ч. І. Рівне : РДК, 1997.152 с. 3. Димченко С. С. Диригування: методика викладання. Ч. ІІ. Рівне : РДК, 1997. 141 с. 4. Канерштейн М. Питання диригування / Муз.Україна, 1972. 255с. 5. Канерштейн М. Питання диригентської майстерності. К. : Муз. Україна, 1980.184 с. 6. Колесса М. Ф. Основи техніки диригування. К. : Держ. вид-во образотв. мистец. і л-ри УРСР, 1960. 98 с. Колеса М.Ф. Основи техніки диригування. К. Музична Україна, 1986. 7. Турчак С. Деякі аспекти диригента в оперному театрі. К.: Музична Україна, 1980. 8. Мурза С.А. Диригентський жест як інструментально-виконавський феномен: компаративно-технологічний підхід: дис... канд. мист. : 17.00.03 / ОНМА імені А.В. Нежданової. Київ, 2021. 9. Поляков О. Семіотичні особливості складових частин знакової системи диригування. К.: Музична Україна, 1980. 10. Поляков О. Мова диригування. К. 1987. 11. Розумний І. Практичний посібник диригування. К.,1959.
Рекомендований репертуар	<ol style="list-style-type: none"> 1. Б.Барток Концерт для оркестру. Музика для струнних, ударних і челести. Дивертисмент для струнного оркестру. 2. І.С.Бах Бранденбурзькі концерти. Увертюри-сюїти. Симфонія. Інструментальні концерти (для скрипки, для клавесину,потрійний концерт) 3. В.Белліні Сцени та арії з оп. «Норма», Симфонії, Концерт для гобоя 4. Г.Берліоз Частини з «Фантастичної симфонії. Увертюра «Римський карнавал. Ракоці- марш. 5. Л.Бетховен Симфонії 1 – 9, частини. Увертюри «Егмонт», «Коріолан», «Леонора» №3. Німецькі танці, частини з сонат для ф-но, нструментальні концерт 6. Ж.Бізе Увертюра, сцени, арії, дуети з оп «Кармен», дві сюїти з «Арлезіанки», симфонії 7. Д.Бортнянський Концертна симфонія В-dur 8. Й.Брамс Симфонії 1–4, Дві серенади для великого симфонічного оркестру,Угорські танці. Увертюри «Академічна», «Трагічна», Вальси (1,2,4,5,6,8,9,11) в перекладі для оркестру. 9. Б. Бріттен «Проста симфонія», Симфонієтта для камерного оркестру 10. А.Брукнер Симфонії 1 – 9, частини.

11. Р.Вагнер Увертюри та оркестрові фрагменти з опер «Лоенгрін», «Тангейзер», «Трістан та Ізольда», «Нюрнберзькі мейстерзінгери».
12. К.М.Вебер Увертюри до опер «Оберон», «Вільний мисливець», «Евріанта», «Запрошення до танцю», інструментальні концерти (для ф-но, кларнета, фагота та ін.).
13. Д.Верді Вступ до опери «Травіата», увертюри до опер «Сицилійська вечерня», «Сила долі», «Набуко», «Ернані», сцени та арії з опер «Ріголетто», «Дон Карос», «Отелло».
14. М.Вериківський Симфонічні варіації, «Веснянки», «Закарпатська рапсодія», арії з опери «Наймичка».
15. А.Вівальді «Пори року», Симфонії, інструментальні концерти.
16. Й.Гайдн Симфонії № 45 (fismoll), № 73 (Ddur), № 82 (Gdur), № 83 (gmoll), № 92 (Gdur), № 94, № 94 (з ударами літавр), № 100 (Gdur) – «Військова», № 101 (Adur) – «Годинник», № 103 (з тремоло літавр), частини з сонат для ф-но. Інструментальні концерти.
17. Д.Гершвін Фрагменти з опери «Поргі та Бесс», «Рапсодія в блакитних тонах», Симфонічна поема «Американець у Парижі»
18. Р.Глієр Симфонії № 1 – 3, частини. Увертюра на слов'янські народні теми.
19. Е.Гріг Частини з 1-ї та 2-ї сюїт «Пер Гюнт», Симфонічні танці на норвезькі теми, Сюїта «З часів Хольберга»
20. Х.Глюк Симфонії, Увертюри до опер.
21. С.Гулак-Артемівський Вступ та сцени з опери «Запорожець за Дунаєм»
22. Ш.Гуно Сцени і танці з опер «Фауст», «Ромео і Джульєтта», «Скерцо», частини з симфоній Ddur та Esdur.
23. К.Данькевич Фрагменти з опери «Богдан Хмельницький» і балету «Лілея».
24. А.Дворжак «Слов'янські танці», Симфонії 1 – 5, частини, «Празькі вальси».
25. К.Дебюссі Ноктюрни «Хмари», «Святкування», «Сирени»
26. Г.Доніцетті Фрагменти з опер «Лючія де Ламермур», «Любовний напій»
27. Л.Дичко Симфонічна поема «Ранок стрілецької страти», «Енгармонійна», вокальні цикли.
28. П.Дюка Симфонічне скерцо «Учень чародія».
29. А.Кос-Анатольський Романси, пісні, хори.
30. В.Косенко Героїчна увертюра, Прелюди, 11 гавотів
31. Ф.Легар Сцени з оперет «Царевич», «Весела вдова», «Країна посмішок».
32. Р.Леонковалло Сцени з опери «Паяци»
33. М.Леонтович Хорові поеми «Льодолом», «Літні тони», обробки народних пісень
34. Ф.Ліст Симфонічні поеми «Прелюди», «Мазепа», «Угорщина», «Гамлет», «Угорські рапсодії», 2 епізоди з «Фауста»
35. М.Лисенко Увертюри до опер «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», сцени та арії, кантата «Радуйся, ниво

	<p>неполитая», Друга рапсодії Думка-Шумка, обробки народних пісень.</p> <p>36. С.Людкевич Кантата «Кавказ», фрагменти з опери «Довбуш», «Симфоніетта», «Галицька рапсодія»</p> <p>37. В.Лютославський Симфонія, частини, 10 польських танців для камерного оркестру.</p> <p>38. Б.Лятошинський Симфонії 1- 5, частини, Симфонічна поема «Гражина», «На берегах Вісли», Сюїти з музики до к/ф «Тарас Шевченко», музика до трагедії «Ромео і Джульєтта», «Слов'янська увертюра», хори</p> <p>39. Г.Майборода «Гуцульська рапсодія», симфонічна поема «Лілея», Симфонії 1 – 3, частини, романси, пісні, хори.</p> <p>40. Г.Малер Симфонії 1 – 9. Частини, «Пісня про землю».</p> <p>41. П.Масканьї Сцени з опери «Сільська честь»</p> <p>42. Ф.Мендельсон Симфонії: smoll, dmoll, Adur, Увертюри «Сон в літню ніч», «Гебріди», «РюїБлаз», «Рондо капрічіозо» для скрипки з оркестром.</p> <p>43. С.Манюшко Увертюра до опери «Галька».</p> <p>44. В.А.Моцарт Симфонії 35,36,38,39,40,41, Увертюри до опер: «Милосердя Тита», «Весілля Фігаро», «Всі вони такі», «Дон Жуан», «Викрадення з Сералю», «Директор театру», «Чарівна флейта», «Маленька нічна серенада», «Дивертисменти для оркестру Ddur, B dur, Fdur», інструментальні концерти, частини з сонат для ф-но, «Реквієм».</p> <p>45. О.Ніколаї Увертюра до опери «Віндзорські кумушки»</p> <p>46. П.Ніщинський «Вечорниці» вступ та хор «Закувала та сива зозуля»</p> <p>47. А.Онегер Симфонія «Пасифік 231», частини</p> <p>48. К.Орф Сценічна кантата «Карміна Бурана», частини</p> <p>49. Д.Пучіні Оркестрові фрагменти, арії, дуети з опер «Богема», «Мадам Батерфляй».</p> <p>50. М.Равель Дві оркестрові сюїти «Дафніс і Хлоя», Симфонічна поема «Вальс», «Болеро», «Іспанська рапсодія».</p> <p>51. Л.Ревуцький Кантата «Хустина», 2-га симфонія, частини. Фортепіанні п'єси, хори, обробки народних пісень.</p> <p>52. О. Респігі «Ноктюрн», «Пінії Рима», «Фонтани» симфонічні поеми.</p> <p>53. Д.Россіні Увертюри до опер: «Севільський цирульник», «Сорока-злодійка», «Семіраміда», «Вільгельм Тель», «СіньорБрускіно чи Випадковий син», «Шовкові сходи», симфонія Ddur, серенада, інструментальні концерти.</p> <p>54. К.Сен-Санс Арії та сцени з опери «Самсон і Даліла», «Карнавал тварин» для інструментального ансамблю, сюїта для оркестру.</p> <p>55. Я.Сібеліус Симфонії 1 – 7, частини; Симфонічна легенда «Фінляндія», Сумний вальс, Сюїта «Пеліасіта Мелізанда»</p> <p>56. Б.Сметана Увертюра до опери «Продана наречена», Триумфальна наречена, 6 симфонічних поем «Моя Батьківщина», Польки.</p> <p>57. П.Сокальський Увертюра до опери «Облога Дубно»,</p>
--	--

	<p>Слов'янський марш для ф-но.</p> <p>58. К. Стеценко Хор «Сон», обробки народних пісень: «Чуєш, брате мій», «Плавай, плавай, лебедонько», «Вечірня пісня», кантата «Шевченкова»</p> <p>59. І. Стравінський Частини з сюїт: «Петрушка», «Жар-птиця», «Весна священна»; Симфонії 1 – 3, частини.</p> <p>60. Є. Станкович Симфонієтта; Симфонія № 3, Фрагменти з фольк-опери «Цвіт папороті».</p> <p>61. С. Франк Симфонія d moll, частини.</p> <p>62. Ф. Шопен Вальси, мазурки, полонези для ф-но.</p> <p>63. А. Штогаренко Сюїта «Пам'яті Лесі Українки», симфонія-кантата Україно моя», Сюїта для ф-но «Образи».</p> <p>64. Й. Штраус Увертюри до оперет «Летюча миша», «Циганський барон», «Ніч у Венеції», вальси, польки.</p> <p>65. Р. Штраус Симфонічні поеми «Дон Жуан», «Тіль Уленшпігель», «Дон Кіхот», Симфонія «Домашня»..</p> <p>66. Ф. Шуберт Симфонії № 1 Ddur, № 2 Bdur, № 3 Ddur, № 4 Трагічна», № 5 Bdur, № 6 Cdur, № 7 Cdur, № 8 hmoll; частини з сонат для ф-но; вальси, серенади.</p> <p>67. Р. Шуман Симфонії 1 – 4, частини; 12 симфонічних етюдів; частини з сонат для ф-но; фантастичні п'єси для ф-но.</p>
--	---

Технічне забезпечення	Бібліотечні та комп'ютерні мережеві засоби, аудиторія з роялем, наявність індивідуального інструментарію, аудіо-та відео прилади, інтернет.
------------------------------	---

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:

Метод оцінювання	Кількість	Мінімальна оцінка в балах	Максимальна оцінка в балах
Залік	7	60	
Екзамен	1		100

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
90 – 100	A		відмінно
82-89	B		дуже добре
74-81	C		добре
64-73	D		задовільно
60-63	E		достатньо
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	

Політика курсу

Правила взаємодії	Політика навчальної дисципліни визначається положеннями ОНМА імені А.В. Нежданової щодо організації освітнього процесу.
Додаткова інформація	Силабус дисципліни «Робота з оркестром» оновлено на засіданні кафедри оркестрових струнних інструментів та оперно-симфонічного диригування (протокол № 10 від 01.07.2023 року), погоджено колегією забезпечення якості освіти (протокол № 3 від 03.07.2023), розглянуто

	на засіданні Науково-методичної ради (Протокол №6 від 03.07.2023) та затверджено на засіданні Вченої ради Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Протокол №14 від 04.07.2023).
--	--