

Министерство образования Республики Беларусь
Учебно-методическое объединение
по образованию в области культуры и искусств

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

*Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-01
Искусство эстрады (инструментальная музыка)*

Минск
БГУКИ
2018

СОСТАВИТЕЛЬ

А. А. Кудин, доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра оркестрового дирижирования учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»;

А. Е. Кремко, дирижер «Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича» учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония», заслуженный артист Республики Беларусь

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №5 от 06.12.2016);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №3 от 09.02.2017);

секцией по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) научно-методического совета по хореографии и искусству эстрады учебно-методического объединения по образованию в области культуры и искусств (протокол № 2 от 14.02.2017)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: А.А. Кудин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Оркестровый класс» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта I ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям).

Учебная дисциплина «Оркестровый класс» является частью практической подготовки специалиста высшего образования направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) и тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Современные стили джазовой музыки», «Джазовые стандарты», «Дирижирование», «История мирового и белорусского джаза» и т. д. Значимость дисциплины обусловлена тем, что ее изучение будет способствовать овладению навыками импровизации как главного выразительного средства исполнительского мастерства в джазовой музыке.

Целью учебной дисциплины «Оркестровый класс» является подготовка квалифицированных специалистов к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере музыкального исполнительства. В связи с этим цель предмета предполагает решение следующих *задач*:

- приобретение студентами практического опыта игры в оркестре;
- развитие навыков ансамблевого исполнительства;
- воспитание навыков самостоятельной работы с практическими пособиями (игра с фонограммой «–1»);
- воспитание творческой дисциплины в коллективе;
- формирование музыкально-исполнительской культуры;
- приобретение навыков по аранжировке музыкальных произведений, в том числе с использованием компьютерных технологий.

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны *знать*:

- основные группы эстрадно-симфонического оркестра и их художественные возможности;

- исполнительские средства выразительности различных групп оркестра;
- принципы оркестрового исполнения музыкального произведения;
- специфику игры в оркестре;
- возможности реализации средствами оркестра художественного замысла композитора;
- формы и жанры различных стилей и направлений академической, джазовой, рок- и поп-музыки для эстрадно-симфонического оркестра;

уметь:

- воплощать принципы оркестрового исполнения музыкального произведения на практике;
- исполнять произведения различных форм, жанров и стилей академической, джазовой, рок- и поп-музыки для эстрадно-симфонического оркестра;
- использовать специфику игры на акустических и электроинструментах в оркестре;
- использовать музыкальные средства выразительности в процессе создания исполнительской интерпретации;

владеть:

- способами работы над созданием музыкальной интерпретации.

Освоение образовательной программы по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) обязано обеспечить формирование следующих групп компетенций.

Академические компетенции:

АК-1 Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;

АК-4 Уметь работать самостоятельно;

АК-8 Владеть навыками устной и письменной коммуникации;

АК-9 Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни.

Профессиональные компетенции в исполнительской деятельности:

ПК-1 Участвовать в качестве артиста, продюсера эстрадных коллективов (театральных, музыкальных) различных творческих направлений;

ПК-3 Создавать и исполнять программы из разнохарактерных произведений в разных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок- и поп-музыки.

Профессиональные компетенции в творческой деятельности:

ПК-5 Формировать художественный репертуар, разрабатывать программы концертов;

ПК-6 Подготавливать творческие выступления художественных коллективов и вести концертную работу в регионе и за его пределами.

Профессиональные компетенции в организационно-руководительской деятельности:

ПК-17 Сотрудничать со специалистами других творческих профилей – композиторами, художниками, участниками постановочной группы.

В соответствии с образовательным стандартом и типовым учебным планом на изучение учебной дисциплины всего отведено 1226 часов. Из них 774 часа – аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы	Количество аудиторных часов
	практические
Введение	2
Тема 1. Настройка инструментов эстрадно-симфонического оркестра	30
Тема 2. Атака звука и штрихи. Основные виды атаки	80
Тема 3. Ритм и метр	64
Тема 4. Темп и агогика	52
Тема 5. Динамика	32
Тема 6. Баланс звучания	80
Тема 7. Фразировка в процессе оркестрового исполнения	52
Тема 8. Культура звукоизвлечения	82
Тема 9. Развитие навыков чтения с листа	120
Тема 10. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара	180
Всего...	774

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Учебная дисциплина «Оркестровый класс»: цель и задачи, взаимосвязь с другими учебными дисциплинами («Специнструмент», «Дирижирование», «Теория музыки», «Инструментальный ансамбль», «Джазовые стандарты», «История мирового и белорусского джаза»).

Основные термины оркестровой литературы.

Тема 1. Настройка инструментов эстрадно-симфонического оркестра

Индивидуальная настройка инструментов исполнителями по основным группам (струнные инструменты, духовые инструменты, инструменты ритм-группы). Приведение отдельных групп в унисон по заданной высоте. Настройка оркестровых групп. Соединение в унисон групп (по основным группам). Исполнение интервалов – чистых квинт, октав, мажорных и минорных аккордов по гармонической вертикали (духовая группа).

Тема 2. Атака звука и штрихи. Основные виды атаки

Исполнение основных видов и различных оттенков атаки. Штрихи как исполнительские средства музыкальной выразительности в эстрадной и джазовой музыке. Основные виды штрихов: деташе, стаккато, легато. Техника исполнения различных видов штрихов в разных группах оркестра. Штриховое единство в группах и оркестре. Артикуляция как понятие.

Тема 3. Ритм и метр

Организованность звуков в ритме и метре. Ритм и метр как средства музыкальной выразительности. Внутренняя пульсация и временное развитие музыкального произведения. Множество ритмов современной эстрадной и джазовой музыки. Латиноамериканские ритмы. Связь между метроритмической организацией оркестрового исполнительства со штрихами, артикуляцией нот. Виды ритмических делений – дуоль, триоль, квартоль и др. Дуоль и квартоль в трехдольных тактах. Основные размеры тактового деления. Изменения метра. Особенности

ти исполнительства при изменении темпа и ритма. Упражнения на чередование различных ритмических оборотов. Понятие ансамбля в исполнении.

Тема 4. Темп и агогика

Темп как средство выразительности. Агогика как понятие. Изменения темпа и агогики. Метроном. Ускорение и замедление темпа, внезапная смена темпа.

Тема 5. Динамика

Динамика как средство музыкальной выразительности. Различные виды динамических преобразований. Постепенные и внезапные изменения динамики. Роль динамики в драматургии музыкального произведения. Кульминация. Сложности и особенности выполнения крещендо и диминуэндо. Внезапная смена динамики – субито форте и субито пиано. Акцент как динамическое выделение звука. Динамический диапазон оркестра. Динамический баланс в оркестре и оркестровых группах.

Тема 6. Баланс звучания

Общий оркестровый баланс. Баланс звучания между оркестровыми группами. Баланс звучания в группах. Использование звукоусиливающей аппаратуры. Тембровый баланс. Регистровый баланс. Мелодические и аккомпанирующие голоса. Баланс между солирующими и аккомпанирующими группами оркестра. Баланс оркестра по вертикали, объемное звучание оркестра. Зависимость баланса в оркестре от фактуры партитуры, соотношения всех голосов как по вертикали, так и по горизонтали.

Тема 7. Фразировка в процессе оркестрового исполнения

Мелодия – основной элемент оркестровой фактуры. Структура построения мелодии. Подъемы и спады обычно подчиняются кульминации: непрерывное нарастание звуковой волны, постепенным, ступенчатым движением. Фразировка и динамика. Метроритмическая основа мелодии. Способы синтаксического деления и объединения мелодии. Соотношение фразировки с тембрами и динамикой, темпом, артикуляцией и штрихами.

Тема 8. Культура звукоизвлечения

Звук – как материальная основа музыки. Комплекс качественных характеристик особенностей звука: устойчивость, певучесть, тембральная насыщенность. Соответствие этим критериям качества звука основным оркестровым группам. Качество звука и тембр, тембральная палитра оркестра. Культура звука и средства музыкальной выразительности. Техника исполнения. Качество музыкального инструментария оркестра, звукоусилительной аппаратуры.

Тема 9. Развитие навыков чтения с листа

Изучение оркестровой литературы. Анализ оркестровых стилей. Анализ средств музыкальной выразительности. Навыки чтения нот с листа в оркестровом исполнении. Скорость чтения с листа. Транспонирование.

Тема 10. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара

Учебно-педагогический репертуар как базис качественной подготовки оркестрового исполнителя. Работа в оркестровых группах. Корректурка исполнительских штрихов. Озвучивание студенческих инструменталок и аранжировок. Изучение концертного репертуара. Общие репетиции. Генеральные прогоны. Прослушивание концертных программ. Концерт и формы его проведения. Особенности эстрадного музицирования.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Аркин, И. А. Воспитание оркестрового музыканта / И. А. Аркин // Методические записки по вопросам музыкального образования: сб. ст. / сост. Н. Л. Фишман. – М. : Музыка, 1966. –317с.
2. Банщиков, Г.И. Законы функциональной инструментовки : учебник / Г. Банщиков. – СПб. : Композитор* Санкт-Петербург, 1999. –237 с.: ноты.
3. Браславский, Д. Основы инструментовки для эстрадного оркестра / Д. Браславский. – М. : Музыка, 1967. –324с.
4. Гаранян, Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г. Гаранян. – М. :Музыка, 1986.–224с.
5. Грум-Гржимайло Т. Н. Оркестр и дирижер / Т. Н. Грум-Гржимайло // Музыкальное исполнительство: Вехи истории: Великие инструменталисты и дирижеры прошлых и наших дней. – М., 1984. – С. 90–112.
6. Дарваш, Г. Правила оркестровки : с 15 приложениями и 93 нотными примерами / Г. Дарваш ; пер. с венгер. Е. Айзатулина, Э. Фоно ; ред. рус.пер. С. Горчакова. – Будапешт : Корвина, 1964. –119с., л. прилож. : нот.прим.
7. Киянов, Б.П. Руководство по инструментовке : для эстрадных оркестров и ансамблей / Б. Киянов, С. Воскресенский. – Изд. 3-е, перераб. – Л. : Музыка, Ленингр.отд-ние, 1978. –181с.: нот.примеры, табл.
8. Кузнецов, Л.А. Акустика музыкальных инструментов : справ. / Л. А. Кузнецов. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 368с.
9. Кузнецов, В.Г. Работа с эстрадными оркестрами и ансамблями / В. Г. Кузнецов. – М. : Музыка, 1986. – 148 с.
10. Кузнецов, В.Г. Методика работы с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями : учеб.пособие / В. Г. Кузнецов; Моск. гос. ин-т культуры. – М. : МГИК, 1993. –49 с.
11. Мальтер, Л. И. Таблицы по инструментоведению. Инструменты симфонического, духового, эстрадного и русского

народного оркестров, электроинструменты, певческие голоса / Л. И. Мальтер. – М. : Музыка, 1996. –95с.

12. *Мусин, И.* Техника дирижирования /И. Мусин. – Л., 1967. –352с.

13. Оркестровыестили в русской музыке: сб. ст. / сост. В. И. Цытович. – Л. : Музыка, 1987. – 205 с. : ноты.

14. *Пистон, У.* Оркестровка: учеб.пособие / У. Пистон;пер. с англ. К. Иванова; под общ. ред. К.С. Хачатуряна. – М. : Сов.композитор, 1990. –464с.

15. *Портвенков, В.Г.* Акустика и настройка музыкальных инструментов : метод. пособие по настройке /В.Г. Портвенков. – М. : Музыка, 1990. –189 с. : схемы, нот.примеры, табл.

16. *Саульский, Ю.С.* Аранжировки для биг-бэнда : метод. заметки / Ю. С. Саульский ; ред. О. Б. Крылова. – М. : [б. и.], 1991. – 137 с. : ноты.

17. *Харитонов, А.Е.* Звукоизвлечение на медных духовых инструментахкак артикуляционно-штриховой феномен /А. Е. Харитонов. – М. : Водолей, 2010. –144с.

18. *Ширинский, А.* Штриховая техника скрипача / А. Ширинский. –Л.:Музыка, 1979. –56с.

Дополнительная

1. *Клебанов, Д.Л.* Искусство инструментовки / Д. Клебанов. – Київ :МузичнаУкраїна, 1972. – 218 с.

2. *Живайкин, П. Л.* Школа блюза, буги-вуги и рок-н-ролла :практ. пособие : в 3 тетр. / П. Л. Живайкин. – М. : Смолин К. О., 2000. – Тетр. 1. – 46 с.

3. *Осейчук, А. В.* Школа джазовой игры на саксофоне : учеб.пособие / А. В. Осейчук. – М. : Сов.композитор, 1991. – Ч. 1. – 96 с.

4. *Чугунов, Ю. Н.* Гармония в джазе : учеб.-метод. пособие : для фп. / Ю. Чугунов. – М. : Музыка, 1980. – 152 с.: ноты.

5. *Хэрли, Д.* Джаз-рок. Аранжировка для клавишных инструментов [Электронный ресурс] / Д. Хэрли. – М. : ГИД, 2002. – Режим доступа:
http://room.ucoz.ru/board/klavishniku/dzhaz_rok_aranzhirovka_dlja_klavishnykh_instrumentov/4-1-0-17. – Дата доступа: 09.11.2016.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Оркестровый класс» состоит из работы с музыкальным материалом (прослушивание оркестров эталонного звучания, чтение с листа нотного текста, разучивание партии), изучения справочной литературы, информационных ресурсов сети Интернет, подготовки к зачетам и экзаменам, посещения мастер-классов и концертов.

Работа, проводимая студентами самостоятельно, вне педагогического контроля, предполагает последовательные и планомерные задания из занятия в занятие на протяжении всего обучения. В задание входят как индивидуальные формы работы (учитывая уровень музыкального опыта и степень самоконтроля студента), так и групповые (закрепление навыков, освоенных в классе). Формами контроля самостоятельной работы студентов могут быть промежуточные контрольные уроки.

Рекомендуемые средства диагностики

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать различными формами контроля:

- зачетами;
- экзаменами;
- контрольными уроками (сдача партий);
- отчетными концертами;
- прослушиваниями;
- творческими мероприятиями.

Учебное издание

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

*Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-01
Искусство эстрады (инструментальная музыка)*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор А. В. Гицкая

Подписано в печать 2018. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 0,76. Уч.-изд. л. 0,40. Тираж экз. Заказ.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.