

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

С.Л. Шпарло

23 01 2023

Регистрационный № УД-528/зуч.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
*1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности*
1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I степени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности.

СОСТАВИТЕЛЬ:

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

С.С. Оводок, доцент кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент;

В.В. Кузнецов, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования и инструментовки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», профессор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 29.09.2022);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 16.11.2022)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «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 учебной дисциплины обусловлена тем, что её изучение будет способствовать овладению навыками коллективного музицирования, решению коммуникативных задач в сфере оркестрового исполнительства.

Целью учебной дисциплины «Оркестровый класс» является подготовка квалифицированных специалистов к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере музыкального эстрадного 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.

Освоение учебной дисциплины «Оркестровый класс» обеспечивает формирование специализированной компетенции. СК-2. Использовать навыки оркестрового исполнительства музыкальных произведений разных жанрово-стилевых направлений.

Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *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.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Оркестровый класс» на дневной форме получения образования всего отведено 1222 часа. Из них 774 часов (практические) аудиторные занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Оркестровый класс» на заочной форме получения образования всего отведено 1222 часа. Из них 176 часов (практические) аудиторные занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачеты, экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Оркестровый класс как вид творчества

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. Латино-американские ритмы. Связь между метро-ритмической 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 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 исполнительстве. Скорость чтения с листа. Транспанирование.

Тема 10. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара

Учебно-педагогический репертуар – как базис качественной подготовки оркестрового исполнителя. Работа в оркестровых группах. Корректурная 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.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
дневная форма получения образования

Темы	Количество аудиторных часов	УСР	Форма контроля знаний
	практические		
Введение	4	2	Коллоквиум
Тема 1. Настройка инструментов эстрадно-симфонического оркестра	24	6	Технический зачет
Тема 2. Атака звука и штрихи	96	16	Технический зачет
Тема 3. Ритм и метр	96	16	Технический зачет
Тема 4. Темп и агогика	48	8	Сдача оркестровых партий
Тема 5. Динамика	48	8	Сдача оркестровых партий
Тема 6. Баланс звучания	48	8	Сдача оркестровых партий
Тема 7. Фразировка в процессе оркестрового исполнения	48	8	Сдача оркестровых партий
Тема 8. Культура звукоизвлечения	112	16	Сдача оркестровых партий
Тема 9. Развитие навыков чтения с листа	112	18	Контрольный урок
Тема 10. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара	24	8	Коллоквиум
Всего: 774	660	114	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
заочная форма получения образования

Темы	Количество аудиторных часов	Форма контроля знаний
	практические	
Введение	2	4
Тема 1. Настройка инструментов эстрадно-симфонического оркестра	8	22
Тема 2. Атака звука и штрихи	16	96
Тема 3. Ритм и метр	32	80
Тема 4. Темп и агогика	12	44
Тема 5. Динамика	12	44
Тема 6. Баланс звучания	12	44
Тема 7. Фразировка в процессе оркестрового исполнения	12	44
Тема 8. Культура звукоизвлечения	30	98
Тема 9. Развитие навыков чтения с листа	32	98
Тема 10. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара	8	24
Всего: 774	176	598

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Мусин, И.* Техника дирижирования: практ. руководство / И. Мусин. – 2-е изд., доп. – СПб. : Просветит.-изд. центр «Деан–Адиа–М», 1995. – 295 с.
2. *Бычков, О. В.* Формирование ансамблевой техники музыканта-исполнителя: метод. рекомендации / О. В. Бычков. – СПб. : С.-Петербур. гос. ун-т культуры и искусств, 2005. – 24 с.
3. *Финберг, М. Я.* Вопросы ансамблевого исполнительства : метод. рекомендации / М. Я. Финберг. – Минск : БГПУ, 1997. – 36 с.
4. *Браславский, В. А.* Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров : учеб. пособ. для муз. вузов. - 2-е изд., перер. и доп. - М. : Музыка, 1974. – 391 с.
5. *Канерштейн, М.М.* Вопросы дирижирования: учеб. пособие для муз. вузов / М.М. Канерштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Музыка, 1972. – 255 с.

Дополнительная

1. *Клевбанов, Д.Л.* Искусство инструментовки / Д. Клевбанов. – Киев :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. : Совет.композитор, 1991. – Ч. 1. – 96 с.
4. *Чугунов, Ю. Н.* Гармония в джазе [Ноты] : учеб.-метод. пособие : для фп. / Ю. Чугунов. – М. : Музыка, 1980. – 152 с.
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.