

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

«20» 12 2024

Регистрационный № УД-758/эуч.

ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВОГО РЕПЕРТУАРА

Учебная программа учреждения 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 ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12.04.2022 № 78 и учебного плана БГУКИ по направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)

СОСТАВИТЕЛИ:

М.В. Белова, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

А.Н. Коршук, преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Е.Э. Миланич, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

А.А. Калиновский, ведущий мастер сцены Государственного учреждения республики Беларусь «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М.Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь.

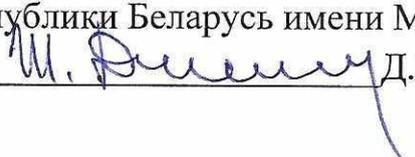
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 17.10.2024);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 18.10.2024)

СОГЛАСОВАНО

Директор государственного учреждения
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь
«Национальный академический оркестр
симфонической и эстрадной музыки
Республики Беларусь имени М. Я. Финберга»

_____ Д.П. Тиханович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Изучение оркестрового репертуара» является важной частью практической подготовки специалистов высшего образования в области музыкального исполнительства. Дисциплина нацелена на развитие исполнительских, творческих навыков студентов, приобретение и использование полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.

Учебная дисциплина преподается в тесной связи с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Импровизация на специнструменте», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений».

Цель учебной дисциплины – освоение студентами комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для овладения искусством игры в оркестре.

Задачи учебной дисциплины:

- сформировать профессиональный интерес к оркестровым традициям и музыкально-исполнительской культуре;
- выявить творческий потенциал студента и развить комплекс музыкальных способностей, необходимых в оркестровом исполнительстве;
- сформировать устойчивые исполнительские навыки музыканта-оркестранта;
- развить специфические навыки оркестрового исполнительства, в том числе навыки чтения нот с листа;
- изучить оркестровые партии произведений различных стилей, эпох, жанров;
- способствовать развитию художественного вкуса, образного мышления, оркестровой дисциплине; общей музыкальной культуре студентов.

Освоение учебной дисциплины «Изучение оркестрового репертуара» должно обеспечить формирование специализированной компетенции: применять навыки работы с оркестром и инструментальным ансамблем, творческий опыт в сфере оркестрового исполнительства. Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *знать*:

- формы и методы обучения дисциплине в учебном заведении;
- принципы подбора репертуара для изучения;
- принципы работы над оркестровыми партиями (детально и целостно);
- отличительные черты стилей, направлений, форм музыки для оркестра;
- специфику репетиционного процесса;

– специфику игры на инструментах оркестра.

уметь:

– сформировать требуемые умения и навыки;

– пользоваться справочной и методической литературой;

– детально и тщательно прорабатывать все элементы выразительности в оркестровых партиях;

– добиваться единства исполнения материала внутри группы и с солистом;

– пользоваться различными видами нотных изданий;

– закрепить и систематизировать полученные знания;

– дополнительно осваивать основную и дополнительную музыкальную литературу;

– использовать многообразие средств художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения;

– ориентироваться в музыкальных жанрах, формах, стилевых направлениях академической, эстрадной музыки, индивидуальных композиторских стилях.

владеть:

– навыком сравнивать и оценивать явления инструментального оркестрового исполнительства;

– знаниями о сути и особенностях изучения оркестровой литературы;

– средствами художественной исполнительской выразительности и высоким уровнем исполнения на инструменте;

– навыками совместного музицирования в ансамбле и оркестре;

– методами самостоятельной работы;

– навыками публичных выступлений.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной и социально-культурной жизни страны.

В соответствии с учебным планом на освоение учебной дисциплины «Изучение оркестрового репертуара» на дневной форме получения образования всего отведено 204 часа в 7-8 семестрах, из них 82 часа – аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен.

В соответствии с учебным планом на освоение учебной дисциплины «Изучение оркестрового репертуара» на заочной форме получения образования всего отведено 204 часа в 8-10 семестрах, из них 18 часов – аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель и задачи учебной дисциплины. Взаимосвязь учебной дисциплины «Изучение оркестрового репертуара» с другими учебными дисциплинами. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины. Оркестровка ансамблевой и оркестровой партитуры, ее адаптация по сложности до технического уровня исполнителя ансамбля или оркестра.

Тема 1. Общие принципы настройки инструментов в оркестре

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

Тема 2. Средства музыкальной выразительности

Роль ритма в рабочих процессах и художественном творчестве. Значение ритма и его связь с особенностями и характером музыкального произведения. Развитие чувства ритма в оркестре. Анализ метроритмической структуры исполняемого музыкального произведения. Значение активного слухового контроля. Выразительное значение пауз.

Динамика как один из основных элементов музыкальной выразительности. Значение воспитания дифференцированных ощущений силы звука и постепенного ее изменения. Необходимость постоянного слухового контроля. Основные виды динамических оттенков, акцентов, их художественное использование. Оттенки и тембры звуков, их влияние на слух.

Темп. Особенности исполнения при ускорении и замедлении темпа, его внезапной смены. Обозначение темпов при помощи условных знаков или специальных терминов. Правильный темп как средство раскрытия художественного содержания музыкального произведения.

Агогика – отклонение от основного темпа и ритма, обусловленное живым, творческим характером всего исполнительского процесса.

Мелодия, ее главное значение в музыкальном произведении. Значение анализа структуры музыкальной фразы для правильного чтения музыкального текста и раскрытия содержания музыкального произведения.

Определение музыкальных фраз при исполнении музыкальных произведений. Художественные средства фразировки.

Метроном. Условия использования метронома.

Тема 3. Звучание оркестра и факторы на него влияющие

Звук – как материальная основа музыки. Отличительные особенности звука: высота, длительность, громкость, тембральная насыщенность. Культура звукоизвлечения и средства музыкальной выразительности. Техники исполнения. Зависимость качества музыкальных инструментов оркестра, звукоусиливающей аппаратуры от качества звучания оркестра.

Звуковая динамика. Слуховой контроль над звукоизвлечением.

Тема 4. Аппликатура и ее возможности

Аппликатура как средство художественной выразительности. Принципы подбора аппликатуры, связь с метром и ритмом. Индивидуальная аппликатура. Связь аппликатуры с интонацией, звукоизвлечением. Виды аппликатуры. Использование позиций и полупозиций, межпозиционная игра. Аппликатурные модели. Эволюция аппликатурных систем. Анализ аппликатуры в различных изданиях и руководствах.

Тема 5. Принципы интонирования в оркестре

Интонирование – как необходимое условие исполнения, средство художественной выразительности. Понятие точной интонации в музыкально-художественном и акустическом смысле. Натуральный звукоряд и темперированный строй. Проблемы интонирования на инструментах с нефиксированным строем. Работа над интонацией в художественном и техническом плане. Роль слуха в контроле за интонацией.

Тема 6. Штрихи, классификация, использование, принципы исполнения

Основные виды штрихов, их значение как средства музыкально-художественной выразительности. Использование штрихов, зависимость от характера музыки. Выразительная сущность использования разных штрихов.

Тема 7. Учебный репертуар

Основные этапы работы над музыкальным произведением: ознакомление, содержание и форма, определение исполнительских сложностей, стилистические особенности. Определение характера сложностей, методов работы над ними.

Специфика исполнения крупной оркестровой формы (симфонии, мюзиклы, оркестровые сюиты и т. д.). Выбор исполнительских средств выразительности. Значение присутствия воли, внимания, концентрации, тонуса, энергии при изучении крупной формы и сценического исполнения.

Изучение пьес малой оркестровой формы в процессе обучения. Значение изучения малой формы для воспитания чувства стиля и ощущения характера музыки. Возможность ознакомления с широким кругом классической и современной оркестровой литературы. Специфика ее исполнения. Воспитание исполнительской воли.

Накопление репертуара как форма подготовки студента к практической оркестровой деятельности.

Тема 8. Техника чтения нот с листа

Чтение нот с листа как фактор, развивающий исполнительские навыки. Условия постепенного усложнения читаемого нотного материала. Принципы чтения и их значение для профессионального становления музыканта. Скорость чтения с листа. Воспитание внимательности. Транспонирование.

Тема 9. Особенности исполнения музыки разных эпох и стилей

Анализ средств музыкальной выразительности различных музыкальных стилей. Общие принципы музыкальной эстетики, их применение к интерпретации музыкальных произведений.

Музыка эпох барокко, классицизма, романтизма. Современные и белорусские композиторы. Популярная музыка и джаз. Изучение исполнительской манеры. Национальный колорит и приобретение умений передавать характерные особенности исполнения произведений разной художественной направленности. Роль интуиции в исполнительском процессе. Музыкальные термины, их значение и применение.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
дневная форма получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля
		Практические занятия			
1	2	3		4	5
	Введение	1			
1	Общие принципы настройки инструментов в оркестре	1			
2	Средства музыкальной выразительности	7		1	Практическое задание
3	Звучание оркестра и факторы на него влияющие	5		1	Устный опрос
4	Аппликатура и ее возможности	3		1	Устный опрос
5	Принципы интонирования в оркестре	5		1	Контрольный урок
6	Штрихи, классификация, использование, принцип исполнения	10		4	Практическое задание
7	Учебный репертуар	22		4	Контрольный урок
8	Техника чтения нот с листа	5		2	Практическое задание
9	Особенности исполнения музыки разных эпох и стилей	7		2	Контрольный урок
Всего: 82		66		16	Зачет, экзамен

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
заочная форма получения образования**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	Количество часов УСП
		Практические занятия	
1	2	3	4
Введение			1
1	Общие принципы настройки инструментов в оркестре	1	
2	Средства музыкальной выразительности	1	7
3	Звучание оркестра и факторы на него влияющие	2	4
4	Аппликатура и ее возможности	1	3
5	Принципы интонирования в оркестре	2	4
6	Штрихи, классификация, использование, принцип исполнения	3	11
7	Учебный репертуар	4	22
8	Техника чтения нот с листа	1	6
9	Особенности исполнения музыки разных эпох и стилей	3	6
Всего: 82		18	64

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Геварт, Ф. О. Методический курс оркестровки : учебное пособие / Ф. О. Геварт. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. – 636 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/393146> (дата обращения: 12.11.2024).
2. Кожухарь, Виктор Иванович. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие / Виктор Кожухарь. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2009]. – 318 с. : ил., ноты.

Дополнительная

1. Избранные оркестровые трудности из произведений русских композиторов : для альты [Ноты] / [сост. Ф. Антропов, А. Чернышев]. – Ленинград : Музыка, 1983. – 78 с. ; 28x21 см. – (Педагогический репертуар).
2. Оркестровые трудности для скрипки [Ноты] : фрагменты из симфонических произведений советских композиторов / [ред.-сост. Е. Г. Бучинская, А. М. Панов]. – Киев : Музична Україна, 1989. – 103, [1] с.
3. Чтение с листа в классе фортепиано [Ноты] : практикум / Витебский государственный университет имени П. М. Машерова ; сост. А. В. Курашевич . – [Партии, партитуры]. – Витебск : Издательство УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2004. – 45 с.
4. Чулаки, Михаил Иванович. Инструменты симфонического оркестра : [учебное пособие] / М. Чулаки. – Изд. 3-е. – Москва : Музыка, 1972. – 175, [1] с.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов – обязательный компонент программы обучения каждого студента.

Задания для самостоятельной работы определяются на каждом занятии и должны учитывать уровень предварительной подготовки и профессионального опыта студента. Знания, приобретенные студентом на занятиях, должны закрепляться постепенно и последовательно. Педагогический контроль осуществляется регулярно на последующих занятиях.

От эффективности процесса самоподготовки в значительной степени зависит качество приобретенных знаний и умений, а также их устойчивое закрепление.

Основная масса времени самостоятельных занятий студентов отводится для работы с музыкально-исполнительским оркестровым материалом и может включать в себя следующие формы:

- закрепление пройденного материала;
- осмысление и освоение вариантов штрихов и аппликатуры в произведениях различных стилей и жанров;
- изучение информации о творчестве композитора, специфике его стиля;
- занятия с метрономом;
- прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериалов;
- анализ исполнительских интерпретаций;
- посещение концертов;
- подготовка ко всем видам отчетностей.

Самостоятельные занятия на инструменте должны иметь запланированный и последовательный характер на протяжении всего обучения.

Примерные задания для управляемой самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям

1. Проанализировать методическую литературу по изучению оркестровых трудностей.
2. Проанализировать и предложить варианты аппликатуры в той, либо иной оркестровой партии.
3. Осмыслить и предложить (расставить) аппликатуру в какой-либо оркестровой партии.
4. Проанализировать исполнительские задачи в конкретной партии.
5. Осмыслить совместное исполнение партии с каким-либо другим инструментом (духовым, голосом).
6. Подготовить партии конкретных произведений для отчетности.

7. Осмыслить физиологическое состояние при исполнении определенной партии.
8. Проработать проблему интонирования.
9. Освоить ряд исполнительских штрихов и добиться унифицированности исполнения, баланса.
10. Проанализировать исполнительские задачи всех инструментов оркестра.
11. Изучить музыкальную терминологию.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для успешного, результативного прохождения дисциплины требуются: учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые пианино, пультами, переносной или стационарной аудио- и видеоаппаратурой, стационарной звукоусиливающей аппаратурой. А также наличие нотного материала, аудио- и видеозаписей, методических материалов.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Изучение оркестрового репертуара» осуществляется посредством следующих форм диагностики усвоения учебного материала:

- контрольный урок;
- устный опрос;
- практическое задание.

Рекомендуемые формы текущей аттестации по учебной дисциплине «Изучение оркестрового репертуара» причисляются:

- творческая работа;
- контрольный урок.