

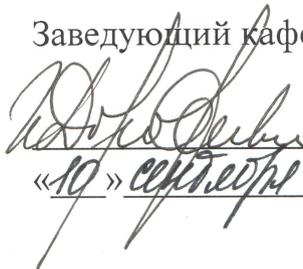
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального и хореографического искусства

Кафедра эстрадной музыки

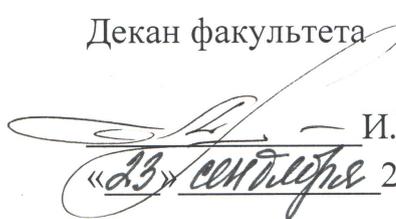
СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

И.А. Дорофеева
«10» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

И.М. Громович
«23» сентября 2024 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ИЗУЧЕНИЕ ОРКЕСТРОВОГО РЕПЕРТУАРА»

для специальности

1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направление 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»*

Рассмотрено и утверждено на заседании Совета факультета музыкального и хореографического искусства 23.09.2024 г., протокол № 1

Рецензенты:

Кафедра художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний им А.М. Широкова»;

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

Рассмотрено и обсуждено на заседании кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 10.09.2024)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
2.1	Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть.	6
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	8
3.1	Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть.	8
3.2	Методы преподавания учебной дисциплины.	8
3.3	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.	9
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	11
4.1	Задания для управляемой самостоятельной работы студентов.	11
4.2	Примерный список авторов и произведений, предназначенных для изучения студентами.	11
4.3	Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности.	12
4.4	Критерии оценки результатов учебной деятельности.	12
4.5	Литература для самостоятельной работы.	13
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	14
5.1	Учебная программа	14
5.2	Учебно-методическая карта учебной дисциплины: дневная форма получения образования	21
5.3	Учебно-методическая карта учебной дисциплины: заочная форма получения образования	22
5.4	Основная литература	26
5.5	Дополнительная литература	27

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемый учебно-методический комплекс – это своего рода путеводитель для организации учебного процесса по учебной дисциплине «Изучение оркестрового репертуара». УМК представляет собой достаточно полное описание содержания учебной дисциплины, что позволяет ему служить основой для аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.

Учебная дисциплина «Изучение оркестрового репертуара» является важной частью практической подготовки специалистов для направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка).

Учебно-методический комплекс (УМК) по названной учебной дисциплине выполнен в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 08.11.2022 №427.

Учебная дисциплина «Изучение оркестрового репертуара» входит в компонент учреждения высшего образования модуль «Исполнительская практика». Необходимость и значимость данной учебной дисциплины определена ее тесной связью с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс», «Импровизация на специнструменте», «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур», «Основы джазовой импровизации», «Основы дирижирования и практика работы с оркестром», а также с рядом музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин.

В результате успешного прохождения названной дисциплины, а также комплекса других специальных, общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации выпускнику присваиваются квалификации: «Артист. Руководитель эстрадно оркестра, ансамбля. Преподаватель».

В ходе прохождения учебной дисциплины «Изучение оркестрового репертуара» осуществляется подготовка квалифицированных специалистов, приобретших комплекс исполнительских навыков и знаний в области оркестрового исполнительства. Дисциплина предназначена для осмысления новых возможностей игры на инструменте в составе оркестра, получения новых музыкально-художественных впечатлений от пройденного материала, приобретения опыта в технике исполнения разностилевых произведений и использования этих техник в индивидуальном и совместном исполнительстве.

Дисциплина отражает современные тенденции, требования к обучению и направлена на повышение качества существующего образования в области оркестрового исполнительства.

Цель УМК по учебной дисциплине «Изучение оркестрового репертуара» – воспитание музыканта разносторонне образованного, сочетающего отличное владение инструментом с высокой музыкальной культурой, приобретшего практический творческий опыт, подготовленного к самостоятельной творческой деятельности в соответствии с современным уровнем развития музыкального классического и эстрадного оркестрового исполнительства.

Задачи УМК:

- повышение профессиональной компетенции и культурного уровня студентов;
- накопление исполнительского оркестрового репертуара для дальнейшей профессиональной деятельности;
- развитие практических умений и навыков исполнения музыкальных произведений различных стилей, направлений и форм;
- методическое сопровождение последовательного усвоения студентами практических навыков игры в оркестре;
- формирование ясных представлений о принципах изучения оркестрового репертуара и приемах работы над ним;
- развитие навыка слышать и чутко реагировать на всех партнеров, добиваться слияния с общим звучанием;
- воспитание творческой инициативы.

УМК по учебной дисциплине «Изучение оркестрового репертуара» включает пояснительную записку, теоретический и практический разделы, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел.

В пояснительной записке отражены цель и задачи учебно-методического комплекса.

В теоретическом разделе УМК описано содержание аудиторной работы студентов, где даны основные сведения о специфике преподавания дисциплины.

В практическом разделе освещается практическая часть аудиторной работы студентов, где представлены все компоненты исполнительского мастерства, даются методические рекомендации по организации управляемой самостоятельной работы студентов.

Раздел контроля знаний представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает задания для их самостоятельной работы; репертуарные программные требования, требования для студентов заочной формы получения образования; перечисление рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности; требования к текущей аттестации; критерии оценки результатов учебной деятельности.

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по учебной дисциплине «Изучение оркестрового репертуара», учебно-методическую карту учебной дисциплины и список рекомендуемой литературы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть

История становления музыкальных оркестров насчитывает не одно столетие. Основы современного симфонического оркестра заложили выдающиеся композиторы Венской классической школы – Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Именно для их произведений сформировался первый классический оркестровый состав. За многовековую историю оркестры переживали взлеты и падения. Но неизменным остается потребность талантливых музыкантов в совместном творчестве. И сегодня многочисленные оркестры мира продолжают радовать исполнением шедевров классической, современной, популярной, джазовой музыки.

Существует несколько основных разновидностей оркестров, различающихся по составу, исполнительским задачам и характером звучания. Это: симфонический оркестр, камерный оркестр, духовой оркестр, оркестр русских народных инструментов, эстрадный оркестр, эстрадно-джазовый оркестр. Оркестр представляет собой большой коллектив профессиональных музыкантов-инструменталистов, объединенных задачами слаженного звучания, исполнительского мастерства, развитого чувства ансамбля, единого художественного замысла и др. Специфика игры в каждом из этих оркестров значительно отличается. Существенно отличается также игра в оркестре от сольного исполнительства.

Учебная дисциплина «Изучение оркестрового репертуара» как раз направлена на изучение специфики игры в оркестре на многочисленных примерах оркестрового репертуара. Обучение базируется на основе программы, которая последовательно ставит перед студентом все более трудные исполнительские задачи: сохранение точного метроритма, приобретение навыка быстрого чтения с листа, точного интонирования, слаженности в игре, использование верных штрихов, специфического звукоизвлечения, постепенное усложнение исполнительского материала и т.д.).

Необходимым элементом учебного процесса является обязательное ознакомление с творчеством и исполнением известных ведущих зарубежных и отечественных оркестров. Изучение манеры их исполнения, стиля способствует профессиональному исполнительскому росту студента и стимулированию у него аналитических процессов.

Последовательное обучение, ознакомление и изучение оркестрового репертуара содержательно и методически взаимосвязано с учебными дисциплинами: «Сольфеджио», «Специнструмент», «Оркестровый класс», «Инструментальный ансамбль» а также рядом музыкально-исторических и теоретических дисциплин. Освоение дисциплины будет необходимо при

прохождении исполнительской практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Развивая исполнительское, методическое, логическое мышление студента в процессе изучения многообразного, разностороннего исполнительского материала, руководитель дисциплины содействует формированию музыканта как преподавателя.

Техническое обеспечение учебной дисциплины «Изучение оркестрового репертуара» предусматривает наличие в классе компьютерного оборудования с соответствующим лицензионным программным обеспечением. Идеальным условием для качественного обучения является наличие звукоусиливающей аппаратуры и комплекта аппаратуры для ритм-секции. Все это дает возможность иметь практику музицирования в составе ансамбля.

Важными составляющими успехов в аудиторной работе студента являются создание творческой атмосферы на занятиях, стремление к музыкальным экспериментам, хорошее взаимопонимание между преподавателем и студентом.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть

Главной формой аудиторной работы по учебной дисциплине «Изучение оркестрового репертуара» являются мелкогрупповые практические занятия. Деление на группы происходит по составу инструментов: струнно-смычковые, духовые, инструменты ритм-секции, фортепиано. Обучение выстраивается по разработанной преподавателями программе с учетом обязательных семестровых требований. Контроль учебной деятельности осуществляется посредством контрольных уроков, зачета и экзамена.

Практическая часть аудиторной работы состоит из:

- ознакомление, изучение партий оркестровых произведений;
- изучение специфики игры в оркестре;
- приобретение опыта коммуникации внутри групп оркестра;
- чтение с листа нотных текстов;
- прослушивание записей изучаемых произведений, просмотр видеоматериалов с последующим анализом полученной информации;
- подготовка к концертному исполнению;
- анализ приобретенных исполнительских навыков и наличия достижения результата;
- изучение музыкальной терминологии.

Подбор учебного материала осуществляется по принципу от простого к сложному с учетом индивидуальных особенностей студентов, их предшествующей подготовки.

Значительную часть аудиторной работы со студентом занимает организация самостоятельных занятий по дисциплине. Самостоятельные занятия – обязательный компонент программы обучения каждого студента.

Основным требованием современного прогрессивного обучения игре на инструменте является принцип единства художественного и технического воспитания, при ведущем значении художественного фактора.

3.2 Методы преподавания учебной дисциплины

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала);
- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия)

студента с преподавателем и партнерами по ансамблю (оркестру) в процессе изучения материала дисциплины на практических занятиях);

- интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, направлен на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнении творческих заданий);

- наглядный (показ, демонстрация отдельных фрагментов или частей);

- проблемно-поисковый (студенты участвуют в поисках решения поставленной задачи).

3.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа – одна из форм индивидуальной познавательной деятельности студентов, направленная на обработку, осмысление, усвоение информации, полученной во время занятий с преподавателем.

Самостоятельная работа – внеаудиторная. Она состоит из повторения пройденного материала, освоения основной и дополнительной литературы, подготовки к практическим занятиям.

Самостоятельная работа включает в себя индивидуальную работу студента над конкретным музыкальным произведением, которая может осуществляться в разных направлениях:

- освоение вариантов штрихов и аппликатуры в различных стилях и жанрах;

- изучение информации о творчестве композитора-музыканта, специфике его индивидуального стиля;

- изучение сольных, либо аккомпанирующих партий;

- прослушивание аудиозаписей сочинения, просмотр видеоматериалов;

- анализ исполнительских интерпретаций признанных мастеров;

- посещение концертов, с последующим обсуждением полученной информации;

- подготовка к концертному выступлению.

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

Результативность самостоятельной работы в значительной мере зависит от того, насколько студент подготовлен к такой работе. Достижение

необходимого уровня подготовленности к выполнению самостоятельной работы требует участия преподавателя, который должен:

- объяснить суть и особенности организации и выполнения самостоятельной работы;
- помочь сориентироваться в выборе дополнительных источников информации;
- обеспечить понимание студентом места и роли самостоятельных занятий в процессе обучения.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для управляемой самостоятельной работы студентов

- осмысление исполнительских трудностей в произведении;
- выполнение упражнений на определенную исполнительскую технику;
- осмысление художественных средств выразительности;
- определение формы произведения;
- ознакомление с творчеством, стилем композитора;
- расстановка аппликатуры, штрихов;
- работа с метрономом.

Уровень трудности заданий, их постепенность и последовательность контролируется преподавателем.

4.2 Примерный список авторов и произведений, предназначенных для изучения студентами

1. Э. Л. Уэббер – мюзикл «Иисус Христос-суперзвезда»
2. Э. Морриконе – Тема из саундтрека к фильму «Хороший, плохой, злой»
3. Д. Партон – Мюзикл «9 to 5»
4. Г. Манчини – "Лунная река" из саундтрека к кинофильму «Завтрак у Тиффани»
5. К. Нортон – «Blues 4 (Gently)»
6. П. Дэсмонд – «Take Five»
7. Г. Миллер – «In the Mood»
8. Д. Эллингтон – «It Don't Mean a Thing»
9. Ф. Меркьюри – «Богемская рапсодия»
10. Л. Бернстайн – «Мамбо» из мюзикла «Вестсайдская история»
11. М. Харрис – «Mangled Salsa»
12. Б. Потс – «Big Swing Face»
13. Ч. Кореа – «Испания»
14. Ч. Мингус – «GG Train»
15. К. Портер – «Love For Sale»
16. Л. Бернстайн – «Prelude, Fugue and Riffs»
17. Б. Карлтон – «Ja-Da»
18. К. Харрис – «205 Swing Street»
19. Э. Хэген – «Harlem Nocturne»
20. Б. Стрейхорн – «Садись в поезд «А»
21. И.С. Бах – Брандербургский концерт №3
22. С. Барбер – Адажио

23. Л. ван Бетховен – Симфонии №3,4,5,9
24. Ж. Бизе – Увертюра к опере «Кармен»
25. И. Брамс – Венгерский танец
26. Й. Брамс – Симфония №3
27. Дж. Верди – Увертюра из оперы «Сила судьбы»
28. А. Вивальди – Кончерто гротто ре минор
29. М. Глинка – Увертюра к опере «Иван Сусанин»
30. Э. Григ – «Пер Гюнт»: «Смерть Озе», «Танец Анитры»
31. Ф. Мендельсон – Симфония №3
32. Ф. Мендельсон – Концерт для скрипки с оркестром, Ми минор
33. В.А. Моцарт – Дивертисмент №1,3
34. В.А. Моцарт – Квартеты
35. В.А. Моцарт – «Маленькая ночная серенада»
36. В.А. Моцарт – Увертюры к операм: «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»
37. В.А. Моцарт – Симфония № 38
38. П.И. Чайковский – Серенада для струнного оркестра
39. П.И. Чайковский – Симфонии № 4,6
40. П.И. Чайковский – Сюиты из балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица»
41. П.И. Чайковский – Фрагменты из опер: «Евгений Онегин»
42. Дж. Россини – Увертюры к операм: «Итальянка в Алжире», «Севильский цирюльник»
43. А. Хачатурян – Сюита «Маскарад»
44. Й. Штраус – Польки
45. Ф. Шуберт – Менюэты

4.3 Рекомендуемые средства диагностики

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

- исполнение оркестровых партий на занятии;
- обсуждение исполнения оркестровых партий на занятии;
- контрольный урок;
- зачёт;
- экзамен.

4.4 Критерии оценки учебной деятельности

Оценка результатов учебной деятельности осуществляется в форме: контрольный урок, зачет, экзамен.

В процессе освоения учебной дисциплины «Изучение оркестрового

репертуара» студенты изучают музыкальные произведения разных форм, стилей и жанров, получают задания инструктивного характера.

Критериями оценки результатов учебной деятельности являются:

- степень технической и художественной сложности исполняемого музыкального произведения;
- степень овладения средствами музыкальной выразительности, технической оснащённостью, культурой звукоизвлечения;
- понимание характера музыки, ее образности;
- уровень самоконтроля и стабильности исполнения;
- стилевая точность исполнения (соответствие художественному стилю эпохи и автора);
- уровень навыка совместного музицирования;
- уровень навыка чтения нот с листа.

4.5 Литература для самостоятельной работы

1. *Агафонников, Н. Н.* Симфоническая партитура [Текст] / Н. Н. Агафонников. – Л. : Музыка. 1981. – 220 с.

2. *Гинзбург, С. Л.* Что нужно знать о симфоническом оркестре [Текст] / С. Л. Гинзбург. – Л. : Музыка, 1967. – 140 с.

3. Оркестровые трудности: для скрипки. Вып. 1: Балеты / сост.: З. Кожарский и П. Червинский. – Київ: Музична Україна, 1972. – 164 с.

4. Оркестровые трудности: для скрипки. Вып. 2: Оперы / сост.: З. Кожарский и П. Червинский. – Київ: Музична Україна, 1973. – 167 с.

5. Оркестровые трудности: для скрипки. Вып. 3: Симфонические произведения / сост. З. Кожарский. – Київ : Музична Україна, 1974. – 160 с.

4. Оркестровые трудности из опер русских композиторов: Рукопись / ред.-сост. Л. Горелик / Библиотека БГАМ. – Минск, 1995.

5. *Первенков, В. Г.* Акустика и настройка музыкальных инструментов [Текст] / В. Г. Первенков. – М. : Музыка, 1990. – 142 с.

6. *Рогаль-Левицкий, Д. Р.* Современный оркестр [Текст] / Д. Р. Рогаль-Левицкий. – М. : Музыка, 1953. – 80 с.

7. *Сидельников, Л. С.* Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио [Текст] / Л. С. Сидельников. – М. : Музыка, 1981. – 120 с.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1. Учебная программа

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

_____ Н.В.Карчевская

«__» _____ 2024 г.

Регистрационный № УД-___ /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 18.12.2024)

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 программа по учебной дисциплине «Изучение оркестрового репертуара» разработана в соответствии с методическими указаниями по разработке учебно-программной документации образовательных программ высшего образования и на основе образовательного стандарта и учебного плана учреждения высшего образования по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка). Программа обеспечивает условия для приобретения студентами умений и навыков в области оркестрового исполнительства, что соответствует запросам и потребностям организаций – заказчиков кадров.

Учебная дисциплина преподается в тесной связи с изучением таких специальных дисциплин, как «Специнструмент», «Импровизация на специнструменте», «Инструментальный ансамбль», «Оркестровый класс», «Методика преподавания специальных дисциплин», «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», а также с рядом музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин.

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 специальной 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 соответствии с учебным планом по направлению специальности Искусство эстрады (инструментальная музыка) на освоение учебной дисциплины «Изучение оркестрового репертуара» на дневной форме получения образования всего отведено 204 часа. Из них 82 часа – аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачёт, экзамен.

В соответствии с учебным планом по направлению специальности Искусство эстрады (инструментальная музыка) на освоение учебной

дисциплины «Изучение оркестрового репертуара» на заочной форме получения образования всего отведено 204 часа. Из них 18 часа – аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачёт, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель и задачи учебной дисциплины. Взаимосвязь учебной дисциплины «Изучение оркестрового репертуара» с другими учебными дисциплинами. Учебно-методическое обеспечение 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.

**5.2. 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	
3	Звучание оркестра и факторы на него влияющие	5	1	
4	Аппликатура и ее возможности	3	1	
5	Принципы интонирования в оркестре	5	1	
6	Штрихи, классификация, использование, принцип исполнения	10	4	
7	Учебный репертуар	22	4	Контрольный урок
8	Техника чтения нот с листа	5	2	
9	Особенности исполнения музыки разных эпох и стилей	7	2	Контрольный урок
		66	16	Зачет, экзамен

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

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

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 курса 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.

5.4. Основная литература

1. Апатский В. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства. К.: НМАУ им. П.И. Чайковского, 2006. – 432 с.
2. Бабич, И. А. Социокультурный контекст музыкальной коммуникации оркестрового пространства [Текст] / И. А. Бабич // Обсерватория культуры. - 2011. - № 1. - С. 38-43
3. Бикташев, Н. Б. Искусство концертмейстера: Основы исполнительского мастерства: для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов музыкальных колледжей и вузов / Н. Б. Бикташев, под ред. С. И. Кулибабы. – Санкт-Петербург: Союз художников, 2014. – 156 с.
4. Блох, О. А. Педагогика оркестрово-ансамблевого исполнительства / О. А. Блох // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2013. - № 2. - С. 212-218
5. 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).
6. Гузий В.М. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в диссертационных исследованиях [Электронный ресурс]: методическое пособие для музыкальных вузов/ Гузий В.М. – Электрон. текстовые данные Ростов-на-Дону: Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 2013.– 64 с
7. Кожухарь, В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие / Виктор Кожухарь. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2009]. – 318 с. : ил., ноты.
8. Шабунова, И. М. История оркестровых стилей: учебное пособие / И. М. Шабунова; Ростов. гос. консерватория. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской гос. консерватории, 2008. – 72 с.

5.5. *Дополнительная литература*

1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. Ч. 1 : Соч. 10 / С доп., предисл. и примеч. Рихарда Штрауса; Перевод, ред., вступит. статья и коммент. С.П. Горчакова. - Москва : Музыка, 1972. - 307 с.
2. Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма. М.: Государственное музыкальное издательство, 1934. – 272 с.
3. Докшицер Т. Соревнование оркестровых музыкантов // Музыкальная жизнь, 1964, № 3, С. 4–5.
4. Избранные оркестровые трудности из произведений русских композиторов : для альты [Ноты] / [сост. Ф. Антропов, А. Чернышев]. – Ленинград : Музыка, 1983. – 78 с. ; 28x21 см. – (Педагогический репертуар).
5. Мастера музыки, искусства и архитектуры: дирижеры и музыканты, композиторы, вокалисты, зодчие, живописцы, скульпторы / сост. Н. Б. Сергеева. – Москва: Вече, 2008. – 400 с.
6. 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.
7. Сохор А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. Сборник статей / [Сост. и авт. предисл. Л. Г. Раппопорт] ; Ленингр. организация Союза композиторов РСФСР. Секция критики и музыкознания. – Москва : Музыка, 1971. – 365 с.
8. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008. – 368 с.
9. Цукер А. Жанрово-стилевые взаимодействия академической и массовой музыки: возможности, пути, перспективы // Стилевые искания в музыке 70-80-х гг. XX в. Сб. статей. Ростов н/Д, 1994.
10. 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.
11. Чулаки, Михаил Иванович. Инструменты симфонического оркестра : [учебное пособие] / М. Чулаки. – Изд. 3-е. – Москва : Музыка, 1972. – 175, [1] с.
12. Штелин, Я. Я. Музыка и балет в России в XVIII веке. / Я. Штелин ; Пер. с нем. и вступ. статья Б. И. Загурского ; под ред. и с пред. проф. Б. В. Асафьева. – Л : Тритон, 1935. – 190 с.