

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

 2026

Регистрационный № УД- 6/26-48/эуч.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ОРКЕСТРОМ, АНСАМБЛЕМ

Учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
профилизации: инструментальная музыка

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21.08.2023 г. № 270, учебного плана БГУКИ по специальности.

СОСТАВИТЕЛИ:

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Немцева О. А., заведующий кафедрой народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Калиновский А. А., ведущий мастер сцены Государственного учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь “Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь”», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 19.03.2026);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 24.04.2026)

СОГЛАСОВАНО:

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

Л.Н. Монакова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Специфика работы с оркестром, ансамблем» является учебной дисциплиной компонента учреждения образования и входит в модуль «Исполнительская практика», без которого невозможны обучение, профессиональное развитие и деятельность специалиста в области эстрадно-джазового исполнительства. Специфика направленности данной учебной дисциплины основана на тесной связи с другими специальными дисциплинами и преподается в непосредственной практической связи с такими учебными дисциплинами как: «Оркестровый класс» «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Джазовые стандарты», «Дирижирование», «История джаза и джазового исполнительства» и т.д.

Целью учебной дисциплины «Специфика работы с оркестром, ансамблем» является формирование устойчивых компетенций руководителя в организации работы творческого коллектива в социально-культурной сфере. В связи с этим цель предмета предполагает решение следующих задач:

- воспитать эстетический вкус, умение разбираться в художественных достоинствах произведения;
- развивать организаторские способности студента для работы с творческим коллективом;
- формировать навыки выбора репертуара для оркестрового коллектива;
- воспитать коммуникативные навыки инструментального коллектива;
- подготовить студента к самостоятельной деятельности в качестве руководителя творческого коллектива.

Освоение учебной дисциплины «Специфика работы с оркестром, ансамблем» 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*:

- 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 рамках учебного процесса по учебной дисциплине «Специфика работы с оркестром, ансамблем» студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной жизни страны.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Специфика работы с оркестром, ансамблем» на дневной форме получения образования всего отведено 90 академических часов в VI семестре. Из них 34 часа – аудиторные (22 часа – лекции, 12 часов – практические) занятия. Рекомендуемые формы текущей аттестации – контрольный урок, промежуточной аттестации – зачет.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Специфика работы с оркестром, ансамблем» на заочной форме получения образования всего отведено 90 академических часов в VII и VIII семестре. Из них 8 часов – аудиторные (4 часов – лекции, 4 часа – практические) занятия. Рекомендуемые формы текущей аттестации – контрольный урок, промежуточной аттестации – зачет.

Для заочной формы получения образования предусмотрено самостоятельное изучение следующих тем:

Введение

- Введение. Оркестровое, ансамблевое исполнительство как вид творчества;
- Профессиональная и личностная характеристика руководителя эстрадного творческого коллектива.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Оркестровое, ансамблевое исполнительство как вид творчества

Значение, цель и задачи раздела учебной дисциплины «Специфика работы с оркестром, ансамблем». Ее роль и место в профессиональной подготовке специалиста высшей квалификации специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, профилизации: инструментальная музыка. Взаимосвязь с профильными дисциплинами «Оркестровый класс» «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Джазовые стандарты», «Дирижирование», «История джаза и джазового исполнительства»

Основные термины оркестровой, ансамблевой литературы.

Тема 1. Профессиональная и личностная характеристика руководителя эстрадного творческого коллектива

Функциональные обязанности руководителя оркестра и ансамбля в современных условиях. Социально-педагогическая направленность учебно-воспитательной и творческой деятельности в коллективе. Основные слагаемые деятельности руководителя творческого коллектива: психолого-педагогические, организационные, творческие. Его интеллектуально-личностная культура и эрудиция, наличие нравственных и эмоционально-волевых качеств, коммуникативных и организаторских способностей, умение принимать решение в непредсказуемых ситуациях. Профессиональный авторитет руководителя оркестра и ансамбля. Психологическая характеристика типов руководителя, влияние их на деятельность коллектива.

Тема 2. Роль руководителя творческого коллектива как дирижера оркестра. О технике дирижирования

Руководитель – дирижер оркестра. Техника дирижирования. Постановка дирижерского аппарата. Функция правой и левой рук. О дирижерской палочке. Дирижирование и тактирование. Работа дирижера над темпом, ритмом, нюансами. Показ дирижером паузы, пустого такта, ферматы, вступлений.

Тема 3. Организация и методика работы с творческим коллективом

Условия для занятий с учётом возможности инструментов и наличия необходимого материально-технического обеспечения: специально оборудованной аудитории с аппаратурой, микрофонами, пультами, роялем и т.д.

Предрепетиционная подготовка дирижера оркестра и руководителя ансамбля.

Структурный анализ произведения. Анализ формы, стиля, определение педагогических и художественно-исполнительских задач в произведении. Особенности инструментовки сочинения (или переложения). Определение художественной цели произведения. Исполнительский замысел дирижера. Дирижерский и музыкально-исполнительский анализ произведения.

Текстологическое изучение ансамблевой партитуры: темповые, ритмические, динамические, агогические особенности. Определение функции голосов (контрапунктов), кульминации в частях, разделах и отдельных фразах. Обращение внимания на сольные или ответственные эпизоды в партиях. Уточнение штрихов, аппликатуры, (для участников инструментального ансамбля), манеры исполнения и артикуляции. Особенности звукоизвлечения.

Выявление технических трудностей в партитуре и пути их преодоления. Ознакомление с существующими редакциями музыкального произведения, аудио- и видео- записями его исполнения. Сравнительный анализ интерпретаций. Подготовка нотного материала к репетиции.

Тема 4. Задачи и организация репетиционного процесса

Ознакомление творческого коллектива с музыкальным произведением. Подчинение творческой индивидуальности каждого исполнителя общей художественной задаче. Получение музыкантом необходимых теоретических и практических знаний и навыков, которые впоследствии могут применяться в его профессиональной деятельности. Уровень и последовательность исполнительских требований руководителя. Налаживание творческого контакта и взаимопонимания между участниками коллектива и руководителем, формирование у них интереса к предмету. Оркестровая дисциплина. Планирование репетиционной работы. Развитие у музыкантов навыка чтения нот с листа. Занятия по группам. Изучение партий, повышение индивидуальной подготовки музыканта как залог эффективности репетиций и совершенствования исполнительского мастерства коллектива.

Участие музыканта в различных ансамблях, владение им необходимыми навыками игры в них, подкреплённые музыкально-теоретическими знаниями, составляет основу совместного музицирования в оркестре и создаёт предпосылки для более быстрого совершенствования исполнительского уровня коллектива. Взаимосвязь основных этапов репетиционного процесса. Взаимопосещения репетиций других руководителей. Совершенствование исполнительской культуры оркестра и ансамбля.

Тема 5. Основные принципы репетиционного процесса

Сущность обучения в ходе репетиционного процесса. Принцип научности и доступности обучения. Принцип систематического и последовательного изучения музыкального произведения, а также непрерывного совершенствования исполнительского мастерства.

Принцип сознательности и активности музыкантов на всех этапах репетиционного процесса. Принцип коллективного музицирования, в результате которого достигается метрическое, ритмическое, интонационное, динамическое единство звучания в определённых партиях или группах. Принцип звуковой наглядности. Принцип прочности усвоения знаний и выработки умений и навыков музыкантов. Принцип индивидуального подхода к участникам творческого коллектива.

Тема 6. Виды оркестровых, ансамблевых репетиций

Корректурная репетиция. Рабочая (основная) репетиция. Прогонная репетиция. Генеральная репетиция.

Тема 7. Основные методические приёмы работы с оркестром, ансамблем

Метод мануального показа, метод объяснения, метод слуховой наглядности.

Три формы работы с оркестром, ансамблем – индивидуальная, групповая, общеоркестровая (ансамблевая). Контроль в процессе дирижирования – результат систематической репетиционной работы.

Тема 8. Настройка оркестра, ансамбля

Интонационная чистота инструментов оркестра, его оркестровых групп – важный фактор исполнительской культуры коллектива оркестра. Общие правила и способы настройки оркестра, ансамбля. Способы проверки строя каждого инструмента в отдельности и внутри оркестровых групп. Особенности настройки струнно-смычковых инструментов. Единое звучание инструментов разных тембров. Порядок и тщательность настройки инструментов.

Настройка эстрадного оркестра. Знание особенностей инструментов. Способы изменения высоты звучания инструмента. Воспитание внутреннего и тембрового слуха

Тема 9. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара

Учебно-педагогический репертуар как базис качественной подготовки оркестрового, ансамблевого исполнителя. Принципы подбора репертуара для творческого коллектива. Учёт возможностей ансамбля, недопустимость завышенного уровня сложности репертуара. Стилистическое и жанровое разнообразие репертуара творческого коллектива в зависимости от состава участников и инструментов. Изучение концертного репертуара. Концерт и формы его проведения. Особенности эстрадного музицирования.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
дневная форма получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля
		Лекции	Практические занятия		
1	2	3	4	5	6
	Введение Оркестровое, ансамблевое исполнительство как вид творчества.	1			
1	Профессиональная и личностная характеристика руководителя эстрадного творческого коллектива.	1			
2	Роль руководителя творческого коллектива как дирижера оркестра. О технике дирижирования.	2			
3	Организация и методика работы с творческим коллективом.	2			
4	Задачи и организация репетиционного процесса	2	3		
5	Основные принципы репетиционного процесса	2			
6	Виды оркестровых, ансамблевых репетиций	2			
7	Основные методические приёмы работы с оркестром, ансамблем	2	2	2	Контрольный урок
8	Настройка оркестра, ансамбля	2	2	2	Контрольный урок
9	Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара	2	3	2	Контрольный урок
Всего: 34		18	10	6	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
заочная форма получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля
		Лекции	Практические занятия	
1	2	3	4	6
	Введение Оркестровое, ансамблевое исполнительство как вид творчества.			
1	Профессиональная и личностная характеристика руководителя эстрадного творческого коллектива.			
2	Роль руководителя творческого коллектива как дирижера оркестра. О технике дирижирования.	0,5		
3	Организация и методика работы с творческим коллективом.	0,5		
4	Задачи и организация репетиционного процесса	0,5	1	
5	Основные принципы репетиционного процесса	0,5		
6	Виды оркестровых, ансамблевых репетиций	0,5		
7	Основные методические приёмы работы с оркестром, ансамблем	0,5	1	Контрольный урок
8	Настройка оркестра, ансамбля	0,5	1	Контрольный урок
9	Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара	0,5	1	Контрольный урок
Всего:		4	4	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Асаблівасці дзейнасці амаатарскіх духавых, эстрадных аркестраў і ансамбляў на сучасным этапе развіцця мастацкай культуры Беларусі : навучальна-метадычны дапаможнік / А. А. Гнілазуб ; [пад. рэд. Карацеева А. Л.]. – Мінск : [б. и.], 1994. – 105, [1] с.
2. Буряк, С. А. История и теория дирижерского исполнительства : курс лекций для студентов вузов по направлению специальности 1-18 01 01-02 "народное творчество (инструментальная музыка)" / С. А. Буряк ; [сярод рэц. Н. П. Яконюк]. – Минск : [б. и.], 2011. - 130, [1] с.
3. Вольский, С. С. Методика репетиционной работы с оркестром [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. С. Вольский. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. – 144 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/288683>.

Дополнительная

1. Грум-Гржимайло, Тамара Николаевна. Об искусстве дирижера / Т. Н. Грум-Гржимайло. – Москва : Знание, 1973. - 40 с.
2. Мусин, Илья Александрович. О воспитании дирижера : очерки / И. Мусин. - Ленинград : Музыка, 1987. – 246, [1] с. : нот.
3. Кожухарь, Виктор Иванович. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования в сфере культуры и искусства] / Виктор Кожухарь. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010. – 295 с. : ил., ноты.

Методы преподавания учебной дисциплины

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения лекционного материала анализ музыкального материала (партитур), практические занятия (работа с оркестром/ансамблем);
- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины);
- метод кейсов (разбор сложных репетиционных ситуаций), использование аудио/видеозаписей для самоанализа, работа с методической литературой.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Специфика работы с оркестром, ансамблем» осуществляется с помощью следующих форм диагностики усвоения учебного материала:

- ответы на вопросы по технике дирижирования и истории оркестрового и ансамблевого исполнительства.
- исполнительский анализ оркестровых и ансамблевых партитур.
- контрольный урок.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Специфика работы с оркестром, ансамблем» направлена на освоение партитур, развитие навыков дирижирования и ансамблевого музицирования. Она включает анализ оркестровых партий, изучение теоретических основ инструментовки, работу над интерпретацией произведений и регулярные репетиции.

Основные направления и методы работы:

- работа с партитурой: анализ формы, гармонии, тематизма и динамического плана произведения;
- дирижерская подготовка: отработка мануальной техники (ауфтакты, ферматы, перемена темпа);
- ансамблевая работа: изучение партий отдельных групп инструментов (струнные, деревянные, медные духовые, ударные);
- изучение литературы: анализ методических пособий, учебников по оркестровке и дирижированию;
- прослушивание записей, анализ различных интерпретаций.

Самостоятельная работа должна быть систематической, чтобы обеспечить высокий уровень подготовки к практическим занятиям.