

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального искусства

Кафедра искусства эстрады

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

_____ Е.В. Шедова
«__» _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

_____ И.М. Громович
«__» _____ 2019 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

для специальности

***1-17 03 01 Искусство эстрады(по направлениям),
направления специальности***

1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)

Составитель:
Кудин А.А.

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета 19.02.2019 г.
протокол № 6

Составитель:

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

Рецензенты:

Коротеев А.Л., профессор кафедры духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Кафедра оркестрового дирижирования учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 24.01.2019 г.);

Советом факультета музыкального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 28.01.2019 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
2.1 Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть	6
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	7
3.1 Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть	7
3.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	8
4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	10
4.1 Задания для самостоятельной контролируемой работы студентов	10
4.2 Примерный репертуарный список музыкальных произведений	11
4.3 Репертуарные программные требования для студентов дневной формы получения образования	12
4.4 Репертуарные программные требования для студентов заочной формы получения образования	13
4.5 Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности	15
4.6 Критерии оценки результатов учебной деятельности	16
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	18
5.1 Типовая учебная программа	18
5.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины: дневная форма получения образования	30
5.3 Учебно-методическая карта учебной дисциплины: заочная форма получения образования	31
5.4 Основная литература	32
5.5 Дополнительная литература	33

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Оркестровый класс» предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 №167.

Целью учебно-методического комплекса (УМК) по учебной дисциплине «Оркестровый класс» является формирование у студентов комплексной системы знаний, умений, навыков, а также творческого опыта в области исполнительской деятельности, предусмотренной учебным планом учреждения высшего образования по направлению специальности и требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013 Искусство эстрады.

Главными задачами УМК являются:

- обеспечение повышения качества образования в сфере эстрадного искусства
- определение дидактических средств обучения для реализации образовательных задач, сформулированных в учебной программе по дисциплине «Оркестровый класс»
- повышение профессиональной компетенции и культурного уровня студентов
- научно-методическое сопровождение последовательного усвоения студентами практических навыков оркестровой игры в оркестре.

Учебно-методический комплекс ориентирован на оказание помощи преподавателям и студентам высших специализированных учебных заведений в приобретении и освоении теоретических и практических знаний в области оркестрового исполнительства. Разделы, включенные в комплекс, предназначены для оптимального сопровождения образовательного процесса и формирования у студентов компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в соответствии с современным уровнем развития эстрадного искусства.

Система организационных форм обучения исполнительскому мастерству включает в себя практические занятия, а также самостоятельную работу студентов. Структура УМК построена по принципу освоения практических навыков на основе теоретических знаний. Такой подход обеспечивает комплексную теоретическую и практическую подготовку выпускника к активной творческой профессиональной деятельности в качестве артиста оркестра.

Структурными элементами научно-методического обеспечения, объединенными в УМК, являются учебно-программная, учебно-методическая документация, а также информационно-аналитические материалы.

В *теоретическом* разделе учебно-методического комплекса описано содержание аудиторной работы студентов, где даны основные понятия о специфике оркестрового исполнительства, а также о техническом обеспечении учебной дисциплины «Оркестровый класс».

В *практическом* разделе освещается практическая часть аудиторной работы студентов, где представлены все компоненты оркестрового исполнительства, даются методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Раздел *контроля знаний* представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает в себя задания для самостоятельной контролируемой работы студентов; примерный репертуарный список музыкальных произведений, включая репертуарные требования для студентов заочной и дневной формы обучения; перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности; критерии оценки результатов учебной деятельности.

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

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть

Жанрово-стилевое разнообразие современной оркестровой музыки требует от артиста оркестра универсальных музыкально-теоретических знаний. Именно поэтому дисциплина «Оркестровый класс» преподается в непосредственной практической связи с такими учебными дисциплинами как: «Дирижирование», «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных форм», «Инструментоведение и инструментовка», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур» и т.д. Значимость дисциплины обусловлена тем, что её изучение будет способствовать успешному овладению навыками оркестрового и ансамблевого исполнительства как основного вида их музыкальной деятельности.

Эстрадно-джазовое оркестровое исполнительство имеет свои специфические черты, заключающиеся в особой роли ритма как одного из основных элементов эстрадно-джазового музыкального языка.

Наряду с практическим обучением навыков игры в оркестре в задачи предмета входит также формирование художественного вкуса, чувство стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов.

Техническое обеспечение учебной дисциплины «Оркестровый класс» кафедры искусства эстрады предполагает наличие электронных музыкальных инструментов, звукоусиливающей аппаратуры.

В комплект материально-технического обеспечения должно входить компьютерное оборудование с соответствующим лицензионным программным обеспечением, которое позволит делать студийные аудиозаписи, просматривать концертные и учебно-методические материалы по дисциплине «Оркестровый класс». Использование звукового электрооборудования предполагает наличие знаний о правилах работы с ним, а также правил техники безопасности. Перед началом учебного семестра инструктаж по технике безопасности обязателен.

Важными составляющими успешной работы студента являются создание творческой атмосферы на занятиях, побуждение к музыкальным экспериментам, а также хорошее взаимопонимание между студентами и педагогом.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть

Практическая работа состоит из подбора репертуара, разбора произведений, обучения основным принципам оркестровой игры. Занятия включают в себя работу и над специальными упражнениями на развитие интонационного, штрихового, динамического аспектов оркестровой игры.

Важным принципом в составлении программы является сочетание свободного выбора репертуара с конкретными программными требованиями, а так же с целью развития навыков игры различных жанрово-стилевых направлений эстрадно-джазового исполнительства, необходимых студенту. Возможность свободного выбора репертуара на некоторых этапах обучения создает предпосылки для мотивации творческого отношения к процессу обучения студента. С другой стороны, обязательное исполнение сочинений определенного жанра, формы и стиля формирует основы профессионального исполнительского мастерства.

Подбор произведений проводится по принципу от простого к сложному с учетом индивидуальных художественных способностей и технической подготовки каждого студента.

При разучивании произведения, как правило, выделяют три этапа: технический, художественный и итоговый. На этапе разбора произведения (технический период) важное место занимает формирование навыка чтения оркестровых партий с листа, развитие интонационного слуха. Артист оркестра, хорошо читающий ноты с листа, значительно сокращает время работы над произведением. Определяются форма произведения, его драматургия, стилистические особенности, динамический план, обозначаются сложные места и методы работы над ними. Впоследствии чтение с листа должно стать неотъемлемой и обязательной частью самостоятельной работы студентов, проводимой дома вне педагогического контроля.

В работе над произведением педагог, наряду с задачами интерпретации, должен акцентировать внимание студента на анализе гармонии, фактуры, характерных мелодических и гармонических оборотов.

Художественный период наряду с техническими навыками решает задачи использования средств исполнительской выразительности, которыми являются темп, динамика, тембр, штрихи, фразировка.

Итогом творческой деятельности артиста оркестра является концертное выступление, цель которого – воплощение музыкально-художественного замысла, как авторов произведения, так и дирижера-интерпретатора.

3.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Оркестровый класс» осуществляется во время внеаудиторных занятий. Для ее эффективной организации студентам целесообразно изучать оркестровые партии музыкального произведения комплексно на занятиях по изучению оркестрового репертуара, чтению оркестровых и ансамблевых партитур. После знакомства с музыкальным материалом во время аудиторных занятий с преподавателем студентам предлагается самостоятельно прослушать аудиозаписи произведения, проанализировать исполнительские особенности звучания различных оркестровых коллективов. С целью активизации учебной деятельности студентам предлагается работа с массивом классической симфонической литературы, а также с произведениями, написанными с использованием эстрадно-джазовой стилистики. Важным условием освоения прочных знаний студентами по дисциплине «Оркестровый класс» является соотношение музыкального материала с соответствующими научно-теоретическими источниками и аудиовизуальными документами.

Самостоятельная работа студентов должна проводиться последовательно и планомерно на протяжении всего курса обучения. Домашние задания даются из урока в урок и должны учитывать уровень подготовки студента. Навыки, которые студенты освоили на уроке, к следующему занятию должны закрепляться самостоятельно. Педагогический контроль осуществляется на последующем уроке, где самостоятельная работа проверяется и оценивается.

Основная масса самостоятельных занятий студентов состоит из работы с музыкальным материалом: чтение с листа нотного текста, просмотр нотного текста при самостоятельном подборе произведений, разучивание нотного текста при работе с репертуаром, прослушивание аудиозаписей музыки разных стилей. Такая работа выполняется из урока в урок и контролируется и корректируется в рамках учебного процесса на каждом уроке.

Особое значение при самостоятельной подготовке студентов к занятиям имеет формирование навыков чтения нот с листа, которое должно составлять определенную часть ежедневных занятий. Механизм процесса чтения с листа представляет собой перевод нотной записи во внутренне-

слуховую картину с последующим воплощением на инструменте. Одним из главных условий чтения с листа заключается умение мысленного опережения читающим того, что в данный момент исполняется. Видя ноты, исполнитель с помощью внутреннего слуха трансформирует их в звуковую картину.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для самостоятельной контролируемой работы студентов

1. Ознакомиться с творчеством ведущих коллективов эстрадно-джазового направления;
2. Чтение с листа оркестровых партий;
3. Работа с метрономом;
4. Исполнение инструктивных этюдов;
5. Исполнение джазовых этюдов и упражнений;

Все задания рассчитаны на полный курс обучения. Последовательность их выполнения и уровень сложности задается по усмотрению преподавателя.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.2.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

1. Basse S. "Diamonds are forever"
2. Basse S. "History repeating"
3. Berg K. "Talk Is Cheap"
4. Brubek D. "A la turk"
5. Camillo M. "Cross fire".
6. Collins P. "Against all odds" (For alto sax)
7. Duke G. "Overture"
8. Falco "Rock me Amadeus"
9. Goodwin G. "Hit the ground running"
10. Goodwin G. "The jazz police"
11. Harris J. "Big Band"
12. Houston W. "I will always love you"
13. Lopez J. "Let's get loud"
14. May B. "Who want to live"
15. Mercury F. "Bohemian Rhapsody"
16. Nightwish. "7 Days to the wolves"
17. Pejcinoski D. "Strings on fire"
18. Piazzolla A. "Libertango"
19. Rio Ch. "Tequila"
20. Scorpions "Rock you like a hurricane"
21. Shakatac. "Havana Expressivo"
22. Webber A.L. "Memory"
23. Willams J. "Air from 5-th element"
24. Willams J. "Звездные войны"
25. Альбиниони Т. Адажио.
26. Ария. "Потерянный рай"
27. Армстронг Л. "Right now"
28. Армстронг Л. "Let my people go"
29. Армстронг Л. дуэт из к/ф "Мулен Руж"
30. Бах И.С. концерт ре минор III ч.,
31. Бобков В. "Вифлиемская звезда"
32. Бочелли А. "Contepartiro"
33. Бочелли А. "Time to say goodbye"
34. Бочелли А. "Vivo per lei"
35. Верди Дж. оп. "Риголетто" ария Джильды.
36. Гейнор Г. "I will survive"
37. Гунарсон Э. Mezzoforte. "Garten patry"
38. Гунарсон Э. Mezzoforte. "Spreang fever"
39. Далла Л. "Посвящение Карузо"

40. Дион С. Allbymyself
41. Евтухович Д. “Не клянiце мяне”
42. Иванов В. “Люблю”
43. Иванов В. ”Алые паруса”
44. Камилло М. “Onfire”
45. Колтрэйн Д. «Blue Train»
46. Кория Ч. ”Испания”.
47. Кория Ч. «Oblivion»
48. Лисовский С. “Гром”
49. Лученок И. ”Зачарованая”
50. Маголиф Е. “ Запали агонь ”.
51. Мельников И. “Моладасць”
52. МеркьюриФ. “Somebody to love”
53. МеркьюриФ. “The show must go one”
54. Мулявин В. “Рисунок тушью ”.
55. Мулявин В. “ Возвращение ”.
56. Пенкрат В. “Слуцкія ткачыхі”
57. Пономарёв А. “З ранку да ночы ”.
58. Роджерс Р. «My Funny Valentine»
59. Таривердиев М. “ Песня о Родине ”.
60. Таривердиев М. ” Мгновения “.
61. Тухманов Д. “ День Победы
62. УайтМ. “ In the stone ”,
63. Ульвеус Б. “Попурри на темы квартета “АВВА”.
64. Уэббер Э. Л. “Исус Христос – суперзвезда”. Ария.”Gethsemane”.
65. Уэббер Э. Л. “Phantom of the Opera”. “Ария”.
66. Хьюстон У. “Ihavenothingatall”
67. Шаратов В. ”Распавядальная”
68. Шультез О. Рок опера Моцарт Ария Сольери
69. Эллингтон Д. «С Jam Blues»; «Perdido»
70. Бетховен Л.-Гарретт Д Симфония №9 скерцо
71. Jessie J. “Mamma knows best”
72. Buble М. ”I'm FeelingGood”

4.3. Репертуарные программные требования *дневная форма получения образования*

- Basseys. “Diamondsareforever”
- Basseys. “Historyrepeating”
- BergK. “TalkIsCheep”
- Brubek D. “A la turk”
- Camillo M. “Cross fire”.

Collins P. "Against all odds" (For alto sax)
 Duke G. "Overture"
 Falco "Rock me Amadeus"
 Goodwin G. "Hit the ground running"
 Goodwin G. "The jazz police"
 Harris J. "Big Band"
 Houston W. "I will always love you"
 Lopez J. "Lets get loud"
 May B. "Who want to live"
 Mercury F. "Bohemian Rhapsody"
 Nightwish "7 Days to the wolves"
 Pejcinowski D. "Strings on fire"
 Scorpions "Rock you like a hurricane"
 Shakatac. "Havana Expressivo"
 Willams J "Air from 5-th element"
 WillamsJ. "Звездные войны"
 Армстронг Л. "Rightnow"
 Армстронг Л. "Let my people go"
 Бах И.С. концерт ре минор III часть
 Гунарсон Э. Mezzoforte. "Gartenpatry"
 Гунарсон Э. Mezzoforte. "Spreang fever"
 Далла Л. "Посвящение Карузо"
 Иванов В. "Алые паруса"
 Камилло М. "Onfire"
 Кория Ч. "Испания"
 Меркьюри Ф. "Somebody to love"
 Меркьюри Ф. "The show must go one"
 Уайт М. "In the stone"
 Ульвеус Б. "Попурри на темы квартета "АВВА"
 Уэббер Э. Л. "Исус Христос – суперзвезда". Ария."Gethsemane"
 Бетховен Л.-Гарретт Д Симфония №9 скерцо
 Jessie J. "Mamma knows best"

4.4. Репертуарные программные требования заочной формы получения образования

Piazzolla A. "Libertango"
 Rio Ch. "Tequila"
 Scorpions "Rock you like a hurricane"
 Webber A.L. "Memory"

Альбиниони Т. “Адажио”
 Ария. “Потерянный рай”
 Армстронг Л. “Right now”
 Армстронг Л. “Let my people go”
 Бобков В. “Вифлиемская звезда”
 Бочелли А. “Conte partiro”
 Бочелли А. “Time to say goodbye”
 Бочелли А. “Vivo per lei”
 Верди Дж. оп. “Риголетто” ария “Джильды”
 Гунарсон Э. Mezzoforte. “Gartenpatry”
 Гунарсон Э. Mezzoforte. “Spreang fever”
 Далла Л. “Посвящение Карузо”
 Дион С. “All by myself”
 Евтухович Д. “Не клянцце мяне”
 Иванов В. “Люблю”
 Иванов В. “Алые паруса”
 Камилло М. “On fire”
 Колтрэйн Д. “Blue Train”
 Кория Ч. “Oblivion”
 Лисовский С. “Гром”
 Лученок И. “Зачарованая”
 Маголиф Е. “Запалиагонь”
 Мельников И. “Моладасць”
 Меркьюри Ф. “Somebody to love”
 Мулявин В. “Рисунок тушью”
 Мулявин В. “Возвращение”
 Пенкрат В. “Слуцкіяткачыхі”
 Пономарёв А. “ранку да ночы”
 Роджерс Р. “My Funny Valentine”
 Таривердиев М. “Песня о Родине”
 Таривердиев М. “Мгновения”
 Тухманов Д. “День Победы”
 Уайт М. “In the stone”
 Ульвеус Б. “Попурри на темы квартета “АВВА”
 Уэббер Э. Л. “Исус Христос – суперзвезда”. Ария. “Gethsemane”
 Уэббер Э. Л. Phantom of the Opera ”Ария”
 Хьюстон У. “I have nothing at all”
 Шарапов В. “Распавядальная”
 Шультес О. Рокопера Моцарт “Ария Сольери”
 Элингтон Д. “С Jam Blues”; “Perdido”
 Jessie J. “Mamma knows best”
 Buble М. “I’m Feeling Good”

4.5 Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Основными формами диагностики учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Оркестровый класс» являются:

- практические групповые занятия в форме репетиций;
- самостоятельные занятия студентов по изучению музыкального материала, прослушивание аудиозаписей мастеров академической и джазовой музыки;
- концертное исполнение программы на контрольных уроках, академических концертах, зачетах и экзаменах, конкурсах, творческих мероприятиях;
- групповое и индивидуальное исполнение музыкальных произведений или их фрагментов;
- обсуждение исполнения музыкальных произведений на занятиях;
- творческие встречи, семинары, открытые уроки, мастер-классы.

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать различными формами контроля:

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

4.6 Критерии оценки результатов учебной деятельности

10	Безупречное исполнение программы повышенного уровня технической сложности произведений. Студент демонстрирует блестящую исполнительскую технику, высокую щтриховую культуру, чувствоансамбля, полное и глубокое усвоение основной и дополнительной музыкальной литературы в рамках учебной программы; способность творчески решать сложные проблемы при исполнении музыкальных произведений различных стилевых направлений; участие в концертах, фестивалях, конкурсах.
9	Программа исполнена на высоком профессиональном уровне. Студент демонстрирует прекрасную исполнительскую технику, художественный вкус, нужный темп; наличие мобилизации внимания, концентрации творческих сил, свое отношение к исполнению, интерпретации, ощущению основного музыкального образа в музыкальных произведениях различных стилевых направлений; активную самостоятельную работу и систематическое участие в концертах.
8	Программа исполнена на достаточно высоком профессиональном уровне. Студент демонстрирует свободное владение исполнительской техникой, нужный темп; свободное владение техническими средствами и штрихами в музыкальных произведениях различных стилевых направлений; активную самостоятельную работу и систематическое участие в различных концертных мероприятиях; высокий музыкально-художественный вкус исполнения. Технические погрешности незначительны.
7	Программа исполнена на хорошем профессиональном уровне. Студент демонстрирует хорошее владениеисполнительской техникой, хороший уровень музыкальной культуры исполнения программы. Однако имеются технические погрешности и недочеты в передаче музыкального образа произведений.
6	Выступление среднего профессионального уровня. Техническая, художественная и эмоциональная сторона исполнения недоработаны. Неточная передача авторского текста.
5	Выступление ниже среднего профессионального уровня. Имеются значительные стилевые, а так же технические погрешности, не решены задачи раскрытия художественного образа музыкальных произведений.
4	Выступление удовлетворительного уровня. Имеется много значительных стилевых и технических погрешностей, много ошибок в авторском тексте, художественный образ музыкальных произведений не раскрыт.
3	Выступление посредственного уровня. Не выучен нотный текст, масса технических погрешностей, нет представления о

	художественном образе музыкальных произведений.
2	Выступление неудовлетворительного, весьма низкого художественного и культурного исполнительского уровня.
0-1	Отсутствие выступления. Отказ от исполнения программы.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Типовая учебная программа

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

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Министра образования
Республики Беларусь

_____ В. А. Богуш
« ____ » _____ 2017 г.
Регистрационный № ТД- ____ /тип.

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)*

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела учреждений
образования и работы с творческой
молодежью Министерства
культуры Республики Беларусь

_____ Е. Г. Гуляева
« ____ » _____ 2017 г.

Председатель учебно-методического
объединения по образованию
в области культуры и искусств

_____ Ю. П. Бондарь
« ____ » _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
профессионального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

_____ С. А. Касперович
« ____ » _____ 2017 г.

Проректор по научно-методической
работе государственного учреждения
образования «Республиканский
институт высшей школы»

_____ И. В. Титович
« ____ » _____ 2017 г.

Эксперт-нормоконтролер

_____ « ____ » _____ 2017 г.

Минск

2017

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 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. Транспонирование.

Тема 10. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара

Учебно-педагогический репертуар как базис качественной подготовки оркестрового исполнителя. Работа в оркестровых группах. Корректурa исполнительских штрихов. Озвучивание студенческих инструментовок 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. – 317 с.
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. – 324 с.
4. Гаранян, Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г. Гаранян. – М. : Музыка, 1986. – 224 с.
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. – 119 с., 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. – 181 с. : нот.примеры, табл.
8. Кузнецов, Л. А. Акустика музыкальных инструментов : справ. / Л. А. Кузнецов. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 368 с.
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. – 95 с.
12. Мусин, И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Л., 1967. – 352 с.
13. Оркестровые инструменты 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. – 464 с.

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 инструментах как артикуляционно-штриховой феномен / А. Е. Харитонов. – М. : Водолей, 2010. – 144 с.

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

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 2017. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . 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.

**5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
дневная форма получения образования**

Темы	Количество аудиторных часов	Форма контроля знаний
	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	Зачет, экзамен

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

Темы	Количество аудиторных часов	Форма контроля знаний
	практические	
Введение	2	
Тема 1. Настройка инструментов эстрадно-симфонического оркестра	10	
Тема 2. Атака звука и штрихи. Основные виды атаки	20	
Тема 3. Ритм и метр	18	
Тема 4. Темп и агогика	16	
Тема 5. Динамика	10	
Тема 6. Баланс звучания	20	
Тема 7. Фразировка в процессе оркестрового исполнения	16	
Тема 8. Культура звукоизвлечения	24	
Тема 9. Развитие навыков чтения с листа	26	
Тема 10. Изучение учебно-педагогического и концертного репертуара	40	
Всего...	202	Зачет, экзамен

5.4 Основная литература

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. – 317 с.
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. – 324 с.
4. *Гаранян, Г.* Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г. Гаранян. – М. : Музыка, 1986. – 224 с.
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. – 119 с., 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. – 181 с. : нот. примеры, табл.
8. *Кузнецов, Л. А.* Акустика музыкальных инструментов : справ. / Л. А. Кузнецов. – М. : Легпромбытиздат, 1989. – 368 с.
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. – 95 с.
12. *Мусин, И.* Техника дирижирования / И. Мусин. – Л., 1967. – 352 с.
13. *Оркестровые инструменты 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. – 464 с.
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 инструментах как артикуляционно-штриховой феномен / А. Е. Харитонов. – М. : Водолей, 2010. – 144 с.

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

5.5 Дополнительная литература

1. Клебанов, Д. Л. Искусство инструментовки / Д. Клебанов. – Київ : Музична Україна, 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.