

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение по образованию
в области культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования
Республики Беларусь

_____ А. Г. Баханович

«__»_____ 2024 г.

Регистрационный №-_____/пр.

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

**Примерная учебная программа по учебной дисциплине
для специальности**

**6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество,
профилизации: Инструментальная музыка народная**

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела учреждений
образования Министерства культуры
Республики Беларусь

_____ М. Б. Юркевич

«__»_____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
профессионального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

_____ С. Н. Пищов

«__»_____ 2024 г.

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

_____ Н. В. Карчевская

«__»_____ 2024 г.

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

_____ И. В. Титович

«__»_____ 2024 г.

Эксперт-нормоконтролер

_____ 2024 г.

Минск 2024

СОСТАВИТЕЛЬ:

О. А. Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра оркестрового дирижирования и инструментовки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»;

А. Е. Кремко, дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им. Жиновича, заслуженный артист Республики Беларусь, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРНОЙ:

кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 22.11.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 20.12.2023);

научно-методическим советом по народному творчеству (по направлениям) учебно-методического объединения по образованию в сфере культуры и искусств (протокол № 5 от 22.12.2023)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: О. А. Немцева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная учебная программа по учебной дисциплине «Оркестровый класс» разработана для учреждений высшего образования в соответствии с требованиями образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество.

«Оркестровый класс» – одна из важнейших учебных дисциплин, в рамках которой происходит подготовка к музыкально-исполнительской деятельности в составе оркестра. На учебных занятиях и во время концертных выступлений обучающиеся не только постигают мастерство коллективного исполнительства, но и получают представление об основных параметрах работы дирижера с оркестровым коллективом, что позволяет подготовиться выпускникам к будущей педагогической деятельности в качестве руководителя оркестра.

Учебная дисциплина «Оркестровый класс» взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Дирижирование», «Дополнительный народный инструмент», «Методика работы с ансамблем и оркестром», «Оркестровая и ансамблевая литература», «История и теория исполнительства на народных инструментах».

Цель учебной дисциплины – подготовка высококвалифицированного руководителя оркестра, владеющего навыками репетиционного процесса и концертного исполнения в составе народного оркестра.

Задачи учебной дисциплины:

- сформировать культуру оркестрового мышления, профессиональную заинтересованность студента в развитии оркестрового исполнительства;
- ознакомить с жанрово-стилевой спецификой исполнения широкого круга произведений для народных оркестров;
- подготовить к концертно-исполнительской деятельности в составе оркестра;
- ознакомить с художественно-выразительными, технически-исполнительскими возможностями и функциональными особенностями музыкального инструментария различных по составу народных оркестров;
- развить навыки стилистически и технически точного исполнения индивидуальных партий в составе оркестра;
- научить приемам и методам самостоятельной работы над оркестровыми партиями.

В результате изучения учебной дисциплины «Оркестровый класс» студент должен *знать*:

- индивидуальные функции участника народного оркестра;

- принципы организации самостоятельной работы в репетиционный период и при подготовке к концертному выступлению, требования к исполнению оркестровых партий;

- этапы и формы проведения репетиционного процесса в оркестре;

- художественно-творческие, организационно-методические особенности воплощения авторского замысла в народном оркестре;

уметь:

- исполнять индивидуальную оркестровую партию с использованием широкого круга средств исполнительской выразительности и технических приемов, анализировать собственное исполнение;

- реализовывать музыкально-слуховые представления в звучании оркестра;

- точно выполнять требования дирижера оркестра (динамический баланс, метраритм, агогика, культура звука, штрихи и т. д.);

- свободно читать оркестровые партии с листа;

владеть:

- различными способами настройки оркестрового инструмента;

- методами самостоятельной работы над оркестровой партией;

- различными способами взаимодействия исполнителя с партнерами по оркестру и дирижером.

Изучение учебной дисциплины «Оркестровый класс» направлено на формирование у студентов базовой профессиональной компетенции БПК-12: Проводить репетиционную и концертно-исполнительскую деятельность в качестве участника и руководителя оркестра.

В соответствии с примерным учебным планом для специальности 6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество общее количество часов, предназначенных для изучения учебной дисциплины «Оркестровый класс», составляет 1118 часов, из них 770 часов – аудиторные (практические) занятия.

Рекомендуемые формы промежуточной аттестации студентов – зачеты, экзамены.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название темы	Количество аудиторных часов
	индивидуальные
Введение	2
<i>Тема 1. Адаптация в оркестровом коллективе</i>	22
<i>Тема 2. Основные компоненты оркестрового исполнительства</i>	24
<i>Тема 3. Содержание оркестровой деятельности</i>	24
<i>Тема 4. Штрихи, артикуляция и приемы звукоизвлечения в оркестровой исполнительской практике</i>	60
<i>Тема 5. Проблемы интонирования и тембра в оркестровой исполнительской практике</i>	48
<i>Тема 6. Фразировка в оркестровой исполнительской практике</i>	48
<i>Тема 7. Динамико-акустический баланс в звучании оркестра</i>	48
<i>Тема 8. Метроритмические трудности в оркестровой исполнительской практике</i>	26
<i>Тема 9. Чтение оркестровых партий с листа</i>	24
<i>Тема 10. Этапы работы над музыкальным произведением</i>	60
<i>Тема 11. Особенности работы над переложениями музыкальных произведений</i>	48
<i>Тема 12. Музыка западноевропейских композиторов XVII–XIX вв.</i>	48
<i>Тема 13. Музыка русских классиков</i>	48
<i>Тема 14. Музыка композиторов XX–XXI вв.</i>	96
<i>Тема 15. Аккомпанементы в оркестровой исполнительской практике</i>	48
<i>Тема 16. Формирование и освоение концертного репертуара</i>	96
Всего...	770

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Содержание, основные требования, цель и задачи учебной дисциплины «Оркестровый класс». Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Методическое обеспечение учебной дисциплины.

Тема 1. Адаптация в оркестровом коллективе

Процесс адаптации как совокупность психологических и музыкально-исполнительских действий, соответствующих системе оркестровых норм и особенностям функционирования конкретного оркестрового коллектива.

Предварительные упражнения как способ развития навыков коллективного музицирования.

Содержание репетиционной работы. Знакомство с концертным репертуаром.

Роль оркестрового исполнительства в процессе формирования художественного вкуса участников оркестра.

Тема 2. Основные компоненты оркестрового исполнительства

Посадка, динамический баланс, общеоркестровый строй, ансамбль в оркестровых группах как основные компоненты оркестрового исполнительства.

Система настройки оркестровых инструментов и особенности корректировки интонирования в процессе оркестрового исполнительства.

Пути совершенствования умений и навыков коллективного музицирования в составе народного оркестра. Восприятие оркестрового звучания как умение выделять отдельные оркестровые партии, оркестровые группы и функции музыкальной фактуры. Слуховая ориентация в оркестровой фактуре.

Активность, отзывчивость к дирижерскому жесту, чистота и единство технического и эмоционального элементов исполнения как критерии оценки оркестрового исполнительства.

Тема 3. Содержание оркестровой деятельности

Организация репетиционной работы оркестра. Самостоятельные занятия как неотъемлемая часть подготовки к репетиции: изучение оркестровых партий, совершенствование исполнения технически сложных фрагментов нотного текста и оркестровых solo. Групповые репетиции: работа над оркестровыми трудностями в группе однородных инструментов, в составе оркестровой группы. Репетиционная практика в составе оркестра.

Концертное выступление. Характеристика отличий концертной оркестровой деятельности от репетиционной: технологический и психологический аспекты взаимодействия между участниками оркестровых групп, взаимодействие с дирижером оркестра.

Принципы ансамблевого исполнительства в технологии и психологии оркестровой деятельности. Формирование алгоритма слуховой деятельности в оркестровом коллективе.

Тема 4. Штрихи, артикуляция и приемы звукоизвлечения в оркестровой исполнительской практике

Штрихи как средство артикуляции в музыкальном исполнительстве. Многообразие штрихов и особенности их использования в оркестровой исполнительской практике. Изучение условных обозначений штрихов и совершенствование навыков их исполнения в составе народного или духового оркестра. Специфика артикуляционного и штрихового ансамбля в оркестровой исполнительской практике.

Особенности звукоизвлечения в оркестровой исполнительской практике. Взаимосвязь звукоизвлечения и артикуляционно-штриховой техники. Специфические штрихи и приемы звукоизвлечения, распространенные в оркестровой исполнительской практике.

Зависимость характера оркестрового звучания от стиля и жанра музыкального произведения.

Тема 5. Проблемы интонирования и тембра в оркестровой исполнительской практике

Освоение особенностей интонирования в оркестровой исполнительской практике: относительность строя, бо́льшая ширина унисонов и т. д. Поиск путей преодоления проблем интонирования с учетом конструктивных и технологических недостатков музыкального инструментария.

Последовательность работы над интонированием: соотнесение мелодической горизонтали и гармонической вертикали с общим строением оркестровой фактуры, корреляция тона с учетом интонации других оркестровых групп, интонационный анализ звучания голосов внутри группы, принятие исполнительского решения по коррекции интонации каждым исполнителем в группе.

Отличия оркестрового тембра инструмента от сольного: качественные и количественные характеристики. Тембровое предслышание в оркестровой исполнительской практике как формирование предварительного представления о звучании инструмента на основе восприятия общего звука оркестра, оркестровой группы и группы однородных инструментов.

Тема 6. Фразировка в оркестровой исполнительской практике

Фразировка как средство выразительности. Сущность и значимость фразировки в процессе создания художественного образа музыкального произведения. Специфика фразировки в оркестровой исполнительской практике.

Основные элементы фразировки: мотив; период; фраза; контрапункт. Зависимость фразировки от стилистики исполняемых произведений.

Тема 7. Динамико-акустический баланс в звучании оркестра

Особенности освоения динамики как художественного средства оркестровой выразительности. Взаимосвязь динамического баланса с акустическими условиями оркестровой деятельности, варианты расположения музыкантов оркестра. Амбивалентность в восприятии динамики.

Особенности оркестровой динамики: относительность в музыкальных произведениях различных эпох, стилей, жанров; относительность динамических оттенков в различных по драматургическому значению разделах одного и того же музыкального произведения; относительность динамики оркестровых групп между собой; относительность динамики внутри оркестровых групп и групп однородных инструментов, входящих в их состав.

Освоение особенностей рельефа, фона, объема и баланса общего звучания оркестра. Способы достижения объема пространственного звучания.

Тема 8. Метроритмические трудности в оркестровой исполнительской практике

Точный метроритм как основа коллективного музицирования. Формообразующее значение ритма. Развитие навыков исполнения различных метроритмических комбинаций. Достижение точности метроритма в коллективной игре участников оркестра.

Типичные проблемы метроритма и темпа в оркестровой исполнительской практике (несинхронное начало и окончание метрических долей, неодинаковая трактовка внутренней структуры ритмов дробления и суммирования, разное прочтение пунктирных ритмов, изменение общего темпового движения в моменты смены метра и ритма, недодерживание длительностей с точкой и заливованных нот, неточное исполнение синкоп, неединовременные *ritenuto*, *rallentando*, *allargando* и *stringendo* и др.) и способы их преодоления.

Тема 9. Чтение оркестровых партий с листа

Свободное чтение оркестровых партий с листа как необходимое условие эффективной оркестровой деятельности. Развитое опережающее внимание, художественно-оправданное соотношение главного и второстепенного, определение первоочередных исполнительских задач как основа формирования навыка чтения с листа. Способы развития навыков чтения оркестровых партий с листа.

Значение свободного чтения оркестровых партий с листа в освоении педагогического и концертного оркестрового репертуара.

Тема 10. Этапы работы над музыкальным произведением

Эскизное изучение музыкального материала и его анализ как первоначальный этап работы над музыкальным произведением (чтение оркестровых партий с листа, расшифровка условных обозначений, отображаемых в нотном тексте, и достижение соответствия фиксированного образца со звучанием оркестра и т. д.).

Детальный музыкально-исполнительский анализ особенностей изучаемого произведения, выявление художественно-образной сферы и способов ее воплощения.

Работа над фрагментами музыкального произведения: развитие навыков оркестрового исполнительства с учетом оркестровых трудностей (динамический баланс, штрихи, фразировка, интонация и др.).

Работа над оркестровыми трудностями как сознательное моделирование наиболее сложных сторон исполнительского процесса. Преобладание внутренней технологической работы вне оркестра как эффективный способ работы над оркестровыми трудностями, позволяющий сосредоточиться в ходе оркестровой игры на гармоничном сочетании индивидуальной оркестровой партии с другими элементами оркестровой фактуры. Работа в составе выделенных из оркестра функциональных групп.

Способы решения музыкально-исполнительских задач по созданию итоговой интерпретации. Подготовка к концертному выступлению.

Тема 11. Особенности работы над переложениями музыкальных произведений

Изучение специфики исполнения переложений музыкальных произведений для народных оркестров. Зависимость характера использования средств исполнительской выразительности оркестрантов от оригинала партитуры: разнообразие представлений об артикуляции, штриховой культуре, тембровой и динамической палитре, темповой и метроритмической структуре.

Специфика исполнения переложений произведений, созданных для симфонического, камерного оркестров, народных оркестров нетрадиционных составов.

Тема 12. Музыка западноевропейских композиторов XVII–XIX вв.

Влияние эпохи, национальности, стиля и зрелости композиторов на содержание их произведений. Жанрово-стилевые особенности, расшифровка знаков сокращения нотной записи и мелизматике.

Стилистика оркестрового творчества композиторов эпохи барокко, венских классиков, романтиков. Специфика раскрытия характера музыки средствами оркестрового исполнительского искусства.

Тема 13. Музыка русских классиков

Национальный характер тематического материала, яркость и разнообразие художественного содержания, красочность и эффектность оркестрового исполнения произведений А. Аренского, А. Бородина, А. Глазунова, М. Глинки, Н. Калинникова, А. Лядова, М. Мусоргского, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и др.

Тема 14. Музыка композиторов XX–XXI вв.

Образно-интонационный строй, новаторское начало, жанрово-стилевые особенности оркестрового исполнения произведений белорусских и зарубежных композиторов XX–XXI вв. Произведения крупной формы, виртуозные произведения, пьесы кантиленного характера, оркестровые миниатюры.

Эстрадные произведения в репертуаре оркестров: специфическая манера и стиль исполнения. Использование технических средств и музыкальных эффектов.

Тема 15. Аккомпанементы в оркестровой исполнительской практике

Вокальные и инструментальные аккомпанементы в оркестровой исполнительской практике. Анализ партии солиста и оркестровой фактуры, звуковой баланс между оркестром и солистом.

Типичные трудности при работе с аккомпанементом (плохой звуковой баланс, несовпадение артикуляции, штрихов, фразировки и агогических отклонений в партии солиста и оркестра, различные интерпретации произведения в целом или отдельных фрагментов у солиста и дирижера и т. д.) и способы их преодоления.

Тема 16. Формирование и освоение концертного репертуара

Суть и особенности работы по подготовке участников оркестра к публичному выступлению (концертно-исполнительская и конкурсноподобная деятельность, исполнение экзаменационной программы, в том числе программы итоговой аттестации по дирижированию).

Пути формирования концертного репертуара и его освоения. Жанровостилевые и социально-возрастные критерии отбора произведений, дифференцированный подход в составлении концертной программы, рассчитанной на разный музыкальный вкус той или иной социальной группы.

Эстетико-сценические условия: антураж, сценический образ и артистическая подача в соответствии со стилистикой исполняемых произведений. Вопросы акустики и технически-инструментального обеспечения выступления оркестров в концертном зале или на пленэре.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Дирижирование : методические рекомендации и информационно-аналитические материалы / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; сост. В. М. Волоткович. – Минск : БГУКИ, 2019. – 62, [1] с.
2. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учеб. пособие для студентов музыкальных факультетов высших учебных заведений педагогической специализации / А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева. – Изд. 4-е, стер. – СПб. ; Краснодар ; М. : Лань : Планета музыки, 2020. – 186, [1] с.
3. Старикова, В. В Оркестровая и ансамблевая литература : учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности «народное творчество (по направлениям)» / В. В. Старикова. – Минск : БГУКИ, 2021. – 116 с.
4. Таирова, Л. С. Азбука дирижирования : учеб.-метод. пособие / Л. С. Таирова ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2022. – 74 с.
5. Яконюк, Н. П. История и теория исполнительства на народных инструментах : учеб.-метод. пособие / Н. П. Яконюк, О. А. Немцева. – Минск : БГУКИ, 2023. – 151 с.

Дополнительная

1. Авадок, С. С. Сучасныя патрабаванні да кіравання аркестрам народных інструментаў / С. С. Авадок // Чалавек і культура: праблемы гармоніі : зб. навук. арт. аспірантаў / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск, 2004. – С. 16–18.
2. Анікееў, С. А. Работа над музычным творам у аркестры / С. А. Анікееў // Методыка і практыка работы самадзейнага аркестра народных інструментаў : вучэб.-метад. дапам. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск, 1992. – С. 63–70.
3. Каргин, А. С. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов / А. С. Каргин. – М. : Музыка, 1982. – 159 с.
4. Максимов, Е. Ансамбли и оркестры гармоник : пособие для руководителей самодеятельных коллективов / Е. Максимов. – М. : Сов. композитор, 1979. – 176 с.
5. Поздняков, А. Б. Дирижер-аккомпаниатор : учеб. пособие / А. Б. Поздняков. – М. : ГМПИ им. Гнесиных, 1975. – 65 с.
6. Прошко, Н. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных инструментов / Н. Прошко. – Минск : БГК, 1972. – 15 с.

7. *Широкова, В. И.* Руководство самодеятельным оркестром народных инструментов: Обзор специальной литературы за 1917–1980 гг. / В. И. Широкова. – Минск : Минск. ин-т культуры, 1988. – 47 с.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Оркестровый класс» включает в себя изучение оркестрового музыкального материала (самостоятельная работа над исполнительским аппаратом и оркестровыми партиями, выявление технических сложностей и определение способов их преодоления, работа в группе однородных инструментов и в составе оркестровой группы), репетиции с оркестром, создание музыкально-художественного образа в оркестре и концертные выступления. Систематизировать данную работу можно путем методического анализа, изучения изданий из перечня основной и дополнительной литературы, хрестоматий и репертуарных сборников. Благоприятно на качестве самостоятельной подготовки студентов скажется анализ аудиовизуальных документов, посещение и участие в концертных и конкурсно-фестивальных мероприятиях.

Средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Оркестровый класс» осуществляется с помощью следующих форм диагностики:

- индивидуальное исполнение оркестровых партий;
- исполнение оркестровых партий в составе оркестровых групп и полного состава оркестра;
- обсуждение исполнения музыкального произведения на репетиции.

Методы и технологии преподавания учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Оркестровый класс» протекает в двух методических направлениях. Первое направление обусловлено задачами многостороннего художественно-эстетического развития обучающихся, формирования музыкального вкуса и предусматривает изучение и исполнение в составе оркестра произведений разных жанров, форм, стилей. Второе направление предусматривает усвоение студентами необходимых практических навыков руководства оркестром, основанное на неразрывной связи теории с практикой, последовательности от простого к сложному, от частного к целому.

Учебные занятия по учебной дисциплине «Оркестровый класс» проходят в форме репетиций; самостоятельные занятия студентов по изучению музыкального материала оркестровых партий; концертное исполнение программы.

Учебное издание

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС
Примерная учебная программа по учебной дисциплине
для специальности
6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество,
профилизации: Инструментальная музыка народная

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2024. Формат 60x84¹/₁₆.
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.