

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра музыкального искусства эстрады

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
Профиль – «Инструменты эстрадного оркестра»
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 № 563.

Программу разработал Ю. И. Простак, преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады

Рассмотрено на заседании кафедры музыкального искусства эстрады Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

Д.А.Рыкунова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оркестровый класс» входит в обязательную часть дисциплин ОПОП ФГОС ВО подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады профиль «Инструменты эстрадного оркестра», адресована студентам 1 – 4 курсов (1-8 семестры) Академии Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Специальный класс», «Джазовая импровизация», «Оркестровый класс», прохождения практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Одной из основных форм учебно-воспитательной работы, развивающих профессиональные навыки и творческую дисциплину у студентов музыкальных учебных заведений, является работа в оркестровом классе. Игра в оркестре, как высшая форма ансамблевого музицирования, стимулирует молодых музыкантов к более глубокому изучению своей профессии, воспитывает творческое отношение к занятиям. Оркестр, как любой трудовой коллектив, объединенный едиными творческими задачами, воспитывает сознательную коллективную дисциплину, формирует личность студента, чувство ответственности за общее дело.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме: сдача партий, концертное выступление; и промежуточный контроль в форме зачета (3 семестр), зачета с оценкой (5 семестр) и экзамена (8 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 28 з.е, 1008 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (810 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (171 ч.), контроль (27 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: подготовка профессионального и универсального инструменталиста-ансамблиста, способного выполнять разные художественные задачи на качественно высоком игровом уровне.

Задачи изучения дисциплины:

- получение навыков совместного исполнительства в сфере эстрадно-джазовой музыки;
- приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный текст, вырабатывать чистую интонацию, слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания, точную реакцию на дирижерский жест;
- изучение оркестрового репертуара, его стилистического разнообразия, подготовка концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа;
- формирование чувства товарищества, ответственности одного перед всеми, требовательности к себе и ближайшему окружению.
- формирование навыков сценического поведения, настроя на успешное коллективное концертное выступление.
- формирование интереса к концертным выступлениям в составе музыкального коллектива.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Оркестровый класс» входит в обязательную часть дисциплин ОПОП ФГОС ВО подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Специальный класс», «Джазовая импровизация», «Оркестровый класс», прохождения практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: исполнительская практика, ансамблевая практика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра»: ПК-1

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-1	способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного артиста сольно и в составе эстрадного ансамбля	Знать: мелодию и гармонию известных джазовых стандартов; специфику эстрадно-джазового исполнительства; буквенно-цифровое обозначения гармонии; основные направления и стили джазовой музыки; основы педагогики и психологии; принципы организации учебно-воспитательного процесса; Уметь: аккомпанировать и наполнять свою партию творческим смыслом; ответственно относиться к качеству игры; правильно и полноценно осознавать свою индивидуальную роль у коллективной игре, к выполнению общего художественного задания; исполнять на высокому уровне импровизационное соло; композиционно обработать материал; хорошо читать с листа и понимать смысл драматургии исполняемой музыки; психологически правильно контактировать с участниками ансамбля для создания атмосферы творческого сотрудничества на репетициях и концертных выступлениях. Владеть: способностью проявлять развитые

		<p>коммуникативные и адаптивные личностные качества; работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях; способностью к пониманию эстетической основы искусства; исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки.</p>
--	--	---

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- мелодию и гармонию известных джазовых стандартов;
- специфику эстрадно-джазового исполнительства;
- буквенно-цифровое обозначения гармонии;
- основные направления и стили джазовой музыки;
- оркестровый репертуар, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
- основы педагогики и психологии;
- принципы организации учебно-воспитательного процесса;

уметь:

- аккомпанировать и наполнять свою партию творческим смыслом,
- ответственно относиться к качеству игры,
- правильно и полноценно осознавать свою индивидуальную роль в коллективной игре, к выполнению общего художественного задания,
- исполнять на высоком уровне импровизационное соло,
- композиционно обработать материал,
- хорошо читать с листа и понимать смысл драматургии исполняемой музыки,
- психологически правильно контактировать с участниками оркестра для создания атмосферы творческого сотрудничества на репетициях и концертных выступлениях.

владеть:

- способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества;
- навыками работы и взаимодействия с другими людьми в различных творческих ситуациях;
- способностью к пониманию эстетической основы искусства;
- исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма					Количество часов заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		о	л	п	с.р.		кон.	л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тема 1. Повторение пройденных пьес	356		290	57	9	366		16	348	2
Тема 2. Изучение новых пьес	316		250	57	9	336		16	318	2
Тема 3. Подготовка к концертному выступлению	336		270	57	9	306		16	288	2
Всего часов	1008		810	171	27	1008		48	954	6

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Повторение пройденных пьес.

Настройка оркестра. Коллективные упражнения. Чередования форм работы в зависимости от усвоения качества музыкального материала, понимание музыкального содержания той или иной партитуры оркестра и своей роли в нем. Психология взаимоотношений членов оркестра в процессе репетиций (на принципах взаимоуважения и ответственности каждого перед всеми). Воспитательное значение оркестра как коллективной формы.

Тема 2. Изучение новых пьес

Настройка оркестра. Коллективные упражнения. Чтение с листа оркестровых партий в процессе игры в оркестре. Общность замысла и конкретность, исполнительский план, уточнение штрихов и динамики, роль каждой группы инструментов во всех фрагментах пьесы (соло, рифф, гармоническая педаль, участие в тутти). Ознакомление с музыкой различных стилей и направлений от самых ранних, до современных.

Тема 3. Подготовка к концертному выступлению.

Настройка оркестра. Работа ансамбля над стилизованными и фактурными вспомогательными упражнениями. Выработка единства в ощущении метроритмического времени при исполнении различных синкоп и ритмических фигур. Соединение различных метроритмических линий в фактуре аккомпанемента. Звуковое равновесие между инструментами. Умение слышать мелодическую линию первого голоса каждым участником оркестра. Умение слушать свою группу и оркестр в целом. Требование правильного звукоизвлечения, точной фразировки, исполнения всех специфических приемов, физического и эмоционального раскрепощения.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Оркестровый класс» являются: выучивание партий; овладение исполнительскими приемами при изучении произведений различных стилей, жанров и степеней трудности; освоение интонационных и технических трудностей.

Студент должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует

переходить к репетициям с партнерами по оркестру. После каждого занятия необходимо вновь заниматься самостоятельно, чтобы исправить указанные руководителем недостатки в игре. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между группами инструментов.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Текущий контроль по дисциплине «Оркестровый класс» осуществляется в форме сдачи партий участниками оркестра, на которой проверяется уровень личной подготовки каждого участника, а также на групповых репетициях, на которых проверяется слаженность звучания коллектива.

8.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Формами промежуточного контроля успеваемости по дисциплине «Оркестровый класс» являются зачет, зачет с оценкой и экзамен. На них учитываются посещаемость оркестровых репетиций, степень выученности партий, активность участия в концертных программах.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Ансамбль» осуществляется студентами в ходе практических занятий, а также посредством самостоятельной работы.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ:

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Стилистически выверенное исполнение, эмоционально яркое, с высоким художественно-техническим мастерством, соответствующее всем указаниям в нотном тексте; реализован принцип «единства цели при разнообразии средств достижения»; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Хорошо (4)	Стилистически достаточно выверенное исполнение; при убедительном, уверенном исполнении текста допущены незначительные ошибки; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Удовлетворительно (3)	Стилистически недостаточно выверенное, неуверенное, схематичное исполнение; в нотном тексте допущены значительные погрешности; запланированная индивидуальная программа выполнена не полностью.
Неудовлетворительно (2)	стилистически некорректное, невыразительное исполнение программы с грубыми ошибками в нотном тексте; запланированная индивидуальная программа не выполнена.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. [Бергонзи Дж. Джазовые линии : для всех инструментов, Ч. 3 / Дж. Бергонзи. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 95 с. : нот.](#)
2. [Бриль И. Практический курс джазовой импровизации: для фортепиано : учеб. пособ. — М. : Советский композитор, 1985. — 111 с. : нот.](#)
3. [Джаз. Введение в стилистику : учебное пособие / Р. С. Столяр. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 112 с. — 978-5-8114-9270-1. Академия, Муз. отд. "\[Джаз. Введение в стилистику\]\(#\)" скачать fb2, rtf, epub, pdf, txt книгу Р. С. Столяр](#)
4. [Ивэнс Л. Ритмы джаза в игре фортепиано : основы синкопирования и полиритмии. — К. : Музична Україна, 1986. — 38 с. : нот.](#)
5. [Осейчук А. В. Школа джазовой импровизации для сакофона : учеб. пособ. / А. В. Осейчук. — М. : Кифара, 1997. — 215 с.](#)
6. [Простак Ю. И. Теоретический курс джазовой импровизации : учеб. пособие / Ю. И. Простак. — 3-я редакция. — Луганск : \[б. и.\], 2021. — 75 с.](#)
7. [Симоненко В. Лексикон джаза / В. Симоненко. — К. : Музыкальная Украина, 1981. — 111 с.](#)
8. [Симоненко В. Мелодии джаза : антология. Изд. 2. — К. : Музыкальная Украина, 1972. — 319 с. : нот.](#)
9. [Хромушин О. Учебник джазовой импровизации для ДМШ / О. Хромушин. — СПб : Северный Олень, 1998. — 56 с.](#)
10. [Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе : учеб.-метод. пособие : для фортепиано. — 3-е изд., перераб. — М. : Советский композитор, 1988. — 156 с. : нот.](#)
11. [Чугунов Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза : учеб.пособ. — М. : Музыка, 2006. — 168 с.](#)

Дополнительная

1. [Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке : интерпритация произведений скрипичной классики / Л. Ауэр. — М. : Музыка, 1965. — 271 с.](#)
2. [Благодатов, Г. История симфонического оркестра / Г. Благодатов. — Л. : Музыка, 1969. — 312 с.](#)
3. [Гинзбург, Л. Избранное: дирижеры и оркестры : вопросы теории и практики дирижирования / Л. Гинзбург. — М. : Советский композитор, 1982. — 304 с.](#)
4. [Иванов-Радкевич, А. О воспитании дирижера / А. Иванов-Радкевич. — М. : Музыка, 1973. — 81 с.](#)
5. [Кан, Э. Элементы дирижирования / Э. Кан. — Л. : Музыка, 1980. — 216 с.](#)
6. [Маталаев, Л. Н. Основы дирижерской техники / Л. Н. Маталаев; общ. ред. С. Скрипка. — М. : Сов. композитор, 1986. — 208 с.](#)
7. [Мострас, К. Ритмическая дисциплина скрипача : метод. очерк / К. Мострас. — М. : Музгиз, 1951. — 155 с.](#)
8. [Мусин, И. Техника дирижирования / И. Мострас. — М. : Музыка, 1967. — 291 с.](#)
9. [Мюнш, Ш. Я – дирижер / Ш. Мюнш. — 3-е изд. — М. : Музыка, 1982. — 61 с.](#)
10. [Пазовский, А. Записки дирижера / А. Пазовский. — М. : Музыка, 1966. — 561 с.](#)
11. [Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. — 4-е изд. — К. : Радянська школа, 1973. — 246 с.](#)
12. [Чулаки, М. Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки. — 3-е изд. — М. : Музыка, 1972. — 177 с.](#)

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.