

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра народных инструментов

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

« 57 » августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»

Специальность:	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
Специализация:	Концертные народные инструменты
Образовательная программа:	Специалитет
Форма обучения:	Заочная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Оркестровый класс» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 731 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 августа 2017 г., регистрационный № 47902.

Разработчик:
доцент

 Т. А. Литвинец

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры народных инструментов

Протокол № 1 от « 31 » августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

 Т. А. Литвинец

СОГЛАСОВАНО

декан факультета высшего образования
« 31 » августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры № _____ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№ _____ от _____		
2		№ _____ от _____		
3		№ _____ от _____		
4		№ _____ от _____		
5		№ _____ от _____		

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	7
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	8
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	8
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	8
8.1. Методические рекомендации преподавателям	8
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных осуществлять дальнейшую профессиональную деятельность в качестве артистов оркестров русских народных инструментов, понимающих значимость сохранения лучших традиций оркестрового искусства в контексте общекультурных процессов, знающих историю народного оркестрового исполнительства в России и способных вести просветительскую деятельность.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- формирование у студента профессиональных навыков оркестровой игры, воспитание культуры звукоизвлечения, развитие мелодического, ладо-гармонического и тембрового слуха, полифонического мышления; развитие способности грамотно артикулировать в рамках единой метроритмической пульсации;

- ознакомление с основными принципами мануальной техники дирижера для адекватного воспроизведения его интерпретационных намерений;

- овладение студентом основными понятиями об оркестровых функциях и элементах фактуры, знания принципов взаимодействия оркестровых партий для сбалансированного звучания оркестра, творческой дисциплины;

- овладение студентом оркестровым инструментом: навыком свободного чтения с листа оркестровых партий, транспонирования, гибкого интонирования; коллективной штриховой, динамической и агогической культурой звучания;

- изучение большого объема оригинального оркестрового репертуара различных стилей, переложений произведений для симфонического оркестра, аккомпанементов, сочинений современных композиторов;

- овладение навыками редактирования оркестровых партий на основе принципов единообразия в использовании приемов игры внутри оркестровых групп.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Оркестровый класс» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (специализация «Концертные народные инструменты»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Оркестровый класс» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p>Знать: – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.</p> <p>Уметь: – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический контекст произведения.</p> <p>Владеть: – умением ориентироваться в ценностях культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.</p>
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации	<p>Знать: — основы нотационной теории и практики;</p> <p>Уметь: — уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей.</p> <p>Владеть: — различными видами нотации.</p>
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<p>Знать: – основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением; – основные средства музыкальной выразительности.</p> <p>Уметь: – анализировать нотный текст внутренним слухом в соответствии с конкретным видом деятельности; – представлять музыкальное произведение как единое художественное целое.</p> <p>Владеть: – методом комплексного анализа музыкального произведения; – навыками выразительного прочтения нотного текста.</p>
ПКО-1	Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	<p>Знать: — различные виды нотации; — исполнительские средства выразительности и приемы, необходимые для их достижения.</p> <p>Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента.</p> <p>Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.</p>
ПКО-2	Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<p>Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.</p> <p>Уметь: — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций.</p> <p>Владеть: — навыками чтения с листа партий различной сложности;</p>

		— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
ПКО-3	Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.	<p>Знать: — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации.</p> <p>Уметь: — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики.</p> <p>Владеть: — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.</p>
ПКО-4	Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра	<p>Знать: — историю, теорию и практику оркестрового исполнительства; — принципы работы над музыкальным произведением в оркестре и особенности репетиционного процесса.</p> <p>Уметь: — слышать свою партию и партии партнеров по оркестру; — соблюдать динамический баланс с участниками оркестра.</p> <p>Владеть: — навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров; — искусством игры в оркестре.</p>
ПКО-7	Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра	<p>Знать: — концертный, ансамблевый репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы совместного исполнительства.</p> <p>Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях.</p> <p>Владеть: — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.</p>

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	396										
Практические занятия	376										
Самостоятельная работа	20							10	10		
Вид промежуточной аттестации (экзамен, дифференцированный зачет, зачет)	11								зач.	зач.	
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	396/ 11										

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обуче- че- ния	Наименование Раздела дисциплины	Содержание раздела
4	1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) 2. Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века (оригинальное или переложение); 5. Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент;	Репертуар дисциплины «Оркестровый класс» формируется в соответствии с концертно-творческим планом, утвержденным в РГК им. С. В. Рахманинова на учебный год. Возможна его корректировка и исполнение тематических программ в рамках концертных проектов, фестивалей, конкурсов, авторских и юбилейных концертов, посвященных памятным датам композиторов и т.д. Общее время звучания таких программ 50 - 90 минут. Данный план актуален для всех курсов обучения.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Афанасьева А. А. История дирижерского исполнительства: Учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 073100.62 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль «Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты (по видам инструментов – домра, балалайка, гитара, гусли)», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / А. А. Афанасьева. Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2014. 88с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21984.html>

2. Сугаков И. Г. Оркестр русских народных инструментов: история и современность : Учебное пособие / И. Г. Сугаков. Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2009. 223б. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22046.html>

3. Шабунова И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре / И. М. Шабунова. М.: Лань, Планета музыки, 2017. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94187>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень

лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Оркестровый класс» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
322 ауд. 3/7	Рояль Блютнер (1), Стул ткань сер.(102) Шкаф мет.Практик (17), Стол СО (2) Сплит-система General Climat (2), Станок для хора (9), Банкетка кож.зам.(5), Стол СО (2) Жалюзи (6), Литавры (4), Урна (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Для руководителя оркестра русских народных инструментов важно придерживаться двух основных направлений в репертуарной политике. Первое – это сохранение лучших традиций оркестрового исполнительства в России, освоение классического репертуара народного оркестра, произведений, созданных как у истоков народного исполнительства, так и в период его расцвета. Второе направление - это освоение современного репертуара, разного рода эксперименты, премьеры.

Основной формой работы в оркестровом классе является репетиция, где проводится детальная работа для достижения идеального ансамбля в группах, разнообразных оркестровых красок, тонкой нюансировки, единства метроритмической пульсации и выразительной артикуляции. Важно воспитать у студентов слуховые представления об эталоне звучания оркестра, точ-

ного понимания оркестровых функций, динамического баланса. Студент должен уметь свободно и гибко играть по руке дирижера, следовать ремаркам, указанным в оркестровой партии, исполнять свою партию в ансамбле с другими музыкантами. Большое внимание следует уделять развитию навыка чтения с листа и транспонирования. Для достижения однородности тембра в группе необходима выработка общего подхода к вопросам звукоизвлечения. Важную роль в воспитании артиста оркестра играет умение редактировать оркестровые партии на основе принципов единообразия в использовании приемов игры внутри оркестровых групп, овладение коллективной штриховой, динамической и агогической палитрой звучания;

Для расширения тембральных возможностей оркестра струнникам необходимо освоить технику игры у грифа и у подставки, каждому исполнителю необходимо иметь несколько разных по плотности медиаторов. В идеале желательно подобрать схожие по тембру инструменты. Очень важно следить за техническим состоянием инструментов, вовремя менять струны, лады и т.д. Тембрально никто из группы не должен выделяться. Очень важно добиваться качественного полноценного звука каждому участнику группы, только тогда можно говорить об идеальном «монолитном» ансамбле. Очень часто в учебных оркестрах студенты имеют разный исполнительский уровень, в этом случае важен персональный подход, корректировка партий, индивидуальные занятия с руководителем. Последний нюанс в большей мере характерен для группы альтов и басов, где не всегда есть возможность сформировать ее из специалистов (в нашем случае речь идет о студентах домристах и альтистах), зачастую на альтях играют аккордеонисты, гитаристы или баянисты. Поэтому возникает дополнительная сложность: недостаточная техническая оснащенность оркестрантов. За период обучения эти студенты должны освоить оркестровый инструмент (домру альт, бас, балалайку секунду, балалайку альт, контрабас) на хорошем уровне. Первая и основная задача руководителя добиться от них свободного ровного тремоло: тут необходимы групповые репетиции и индивидуальные занятия. К качеству медиаторов нужно относиться серьезно, необходимо иметь как минимум по два-три: капроновый, капролоновый и кожаный. Форма заточки тоже может быть разной: более округлой для кантилены, или острой для подвижных эпизодов, для «pp» или для «ff» и т.д. и т.п. Важно воспитать у оркестрантов серьезное отношение к качеству звука, научить добиваться разнообразной тембральной окраски. Студентов, играющих не на своих инструментах в оркестре, необходимо мотивировать заниматься с интересом, дать возможность самореализации в коллективе, не перегружать сложными партиями. Основное требование – это качественный звук и ровное тремоло. Виртуозные эпизоды нужно адаптировать индивидуально, исходя из исполнительского уровня играющего. Оркестровая партия должна легко и непринужденно получаться у музыканта, только в этом случае возможно добиться высокого качества звука, свободы и мобильности.

В группе балалаек секунд и альтов играют кожаными медиаторами (желательно иметь более мягкий и более жесткий для «pp» и «ff»).

В работе с балалайками примами очень важно упорядочить приемы игры и воспитать у оркестрантов серьезное отношение к качеству звукоизвлечения. Дирижеру нужно требовать частого и ровного тремоло, в особенности в «рр», ведь прозрачная мягкая кантилена балалаек - это одна из лучших сторон звучания оркестра русских народных инструментов.

Контрабасы играют в оркестре большими кожаными медиаторами, очень важно, чтобы игровое движение осуществлялось с ощущением веса всей руки. Это позволит добиться объемного качественного звука. Способ звукоизвлечения – нажим. Важно, чтобы исполнители в группе контрабасов были физически сильными людьми (мужчины), способными дожимать струны левой рукой и удерживать, сколько требуется. Недожатые струны дают неполноценный звук, «треск». Основная задача воспитать в группе стабильный оркестровый ритм, навык четкого взаимодействия с дирижером и солистами. Студенты должны уметь объединять линию баса, выстраивать фразировку.

Группа баянов, как правило, состоит из пяти баянистов, играющих на многотембровых инструментах. Если есть возможность приобретения тембральных гармоник высшей категории, то группа может быть больше (количество исполнителей на баянах определяется составом в партитуре). Первое, на что дирижер должен обращать внимание - это штриховая культура и грамотная артикуляция. Очень важно синхронно произносить ритмические формулы, не теряя при этом выразительности. Дирижеру нужно обращать внимание на ровность звуковедения, осмысленность фразировки, атаки. В процессе репетиционной работы по возможности выставить направление движения меха в зависимости от необходимых задач. Руководитель должен воспитать в группе скрупулезное отношение к использованию регистров, это позволит дифференцировать отдельные голоса в общем звучании группы (если этого требует музыка).

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

В работе оркестра огромную роль играет самостоятельная работа студента. В первую очередь – это изучение оркестровых партий. Оркестрант должен иметь хорошо развитый навык чтения с листа, но в случае высокой сложности исполняемого материала необходимо отрабатывать эпизоды, представляющие наибольшую трудность в условиях самостоятельных занятий, добиваться качества и свободы исполнения. Необходимо учитывать все нюансы, указанные в оркестровой партии и исполнять их так, что бы успевать смотреть на дирижера и играть по руке.

Студенты должны самостоятельно изучать историю оркестрового исполнительства от создания Великорусского оркестра В.В.Андреева до наших дней. Постоянно вести просветительскую деятельность, осознавать значимость сохранения лучших традиций оркестрового музицирования в Рос-

сии. Студенты обязаны посещать концерты не только народных оркестров, но и симфонических, духовых, для накопления слухового опыта и навыка анализа услышанного. Помимо живых концертов нужно изучать аудио и видеозаписи лучших оркестров России, золотой фонд Гостелерадио (Государственный академический оркестр ВГТРК, Национальный академический оркестр русских народных инструментов России им. Н.П.Осипова и др.). Студенты должны участвовать в различных современных форумах, конференциях, фестивалях, посвященных народному исполнительству, что бы повышать свой профессиональный уровень и быть в курсе современных тенденций в этом виде искусства.