

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

Кафедра музыкального искусства эстрады

для учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»

Направление подготовки:	53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
Профиль	Инструменты эстрадного оркестра
Образовательная программа:	бакалавриат
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Оркестровый класс» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 563 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 06.07.2017 г., регистрационный № 47331.

Разработчик:
доцент, кандидат искусствоведения

 Е. Г. Мошак

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыкального искусства эстрады
Протокол № «1» от «29» августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

 Е. Г. Мошак

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.....	8
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	11
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.....	11
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	11
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
8.1. Методические рекомендации преподавателям.....	12
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	13

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка квалифицированных исполнителей оркестров, обладающих высоким исполнительским уровнем и художественным мастерством, способных интерпретировать музыку различных стилей и жанров.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- формирование художественной культуры личности, осуществляемое через передачу обучающимся системных знаний в области теории и истории различных видов искусств, опыта художественно-творческой деятельности и эмоционально - оценочного отношения к искусству;
- формирование музыкально-эстетических взглядов, художественного вкуса и широкого музыкального кругозора;
- развитие профессиональных навыков, необходимых для исполнения оркестровых партий, импровизационных соло в пьесах различных стилей джазовой музыки;
- требование чёткого представления стилевых особенностей исполняемой музыки, осознание её художественного содержания;
- совершенствование средств музыкальной выразительности, характерных для джазовой музыки и нуждающихся в едином понимании и воспроизведении музыкантами оркестров
- звукоизвлечения, интонации, штрихов, артикуляции и фразировки;
- изучение формы джазовых композиций, характерных гармонических оборотов и приемов развития музыкального материала;
- развитие навыка исполнения музыкального текста, а так же спонтанных и подготовленных импровизаций в оркестре;
- воспитание навыка воплощения художественного образа произведения в ансамбле и оркестре, чуткого реагирования на проявления индивидуального музыкального самовыражения всех участников состава и взаимодействия между исполнителями в процессе репетиций и выступлений;
- развитие комплекса исполнительских навыков, накопление опыта подготовки произведений к концертному исполнению (включая сценическое поведение, психологическую подготовку).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

«Оркестровый класс» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б.1 учебного плана направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады» (профиль «Инструменты эстрадного оркестра»)

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие	<i>Знать:</i> – основные принципы и условия

	и реализовывать свою роль в команде	<p>эффективной работы в команде для достижения поставленной цели;</p> <ul style="list-style-type: none"> – модели поведения в команде и условия формирования эффективных межличностных взаимоотношений; – методики выявления собственной роли в команде, в социуме. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия; – выбирать стратегию поведения в команде в зависимости от условий. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой выявления целей и функций команды; – навыками анализа команды как системы, определения ролей членов команды; – способностью рассматривать профессиональное сообщество как систему, выявлять собственную роль в данном сообществе.
ОПК–1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – принципы анализа музыки с поэтическим текстом; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX–XI вв.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного

		<p>процесса;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на его основе создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки традиционной нотации, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной

		<p>организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;</p>
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – произвести гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; – сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
		<p><i>Владеть:</i></p> <p>теоретическими знаниями о тональной и атональной системах;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции, представляющей определенный гармонический или полифонический стиль с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

ПКО-1	Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе любительских (самодельных), учебных ансамблей и (или) оркестров	Знать: – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры.
		Уметь: передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.
		Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-3	Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	Знать: – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента.
		Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
		Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	670	85	85	85	85	85	85	85	75
В том числе:									
Практические (семинарские) занятия	670	85	85	85	85	85	85	85	75
Самостоятельная работа	662	41	41	5	77	131	59	113	195
Вид промежуточной аттестации		диф. зач.	диф. зач.	диф. зач.	диф. зач.	диф. зач.	диф. зач.	диф. зач.	диф. зач.
Общая трудоемкость –	1332/37								

час/ зач. ед.

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры								9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8			
Аудиторные занятия (всего)	40	5	5	5	5	5	5	5	5			
В том числе:												
Практические (семинарские) занятия	40	5	5	5	5	5	5	5	5			
Самостоятельная работа	1276	91	147	155	155	168	178	193	189			
Вид промежуточной аттестации	16		4 зач		4 зач		4 зач		4 зач			
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	1332/37											

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Инд. зан.	СРС	Контроль	Всего часов
1	1 семестр. Подготовка программы дифференцированного зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	85	41		126
	2 семестр. Подготовка программы дифференцированного зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	85	41		126
2	3 семестр. Подготовка программы дифференцированного зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	85	5		90
	4 семестр. Подготовка программы дифференцированного зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	85	77		162

3	5 семестр. Подготовка программы дифференцированного зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	85	131		216
	6 семестр. Подготовка программы дифференцированного зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	85	59		144
4	7 семестр. Подготовка программы дифференцированного зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	85	113		198
	8 семестр. Подготовка программы дифференцированного зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	75	195		270
Итого:			670	662		1332

Заочная форма обучения

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Инд. зан.	СРС	Контроль	Всего, часов
1	1 семестр. Подготовка программы	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	5	91		96
	2 семестр. Подготовка программы зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	5	147	4	156
2	3 семестр. Подготовка программы	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	5	155		160
	4 семестр. Подготовка программы зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	5	155	4	164

3	5 семестр. Подготовка программы	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	5	168		173
	6 семестр. Подготовка программы зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	5	178	4	187
4	7 семестр. Подготовка программы	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	5	193		198
	8 семестр. Подготовка программы зачета	Исполнение 6-8 джазовых произведений в различных стилях.	5	189	4	198
Итого			40	1276	16	1332

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Преснякова, И. А. Основы джазовой гармонии : учеб. пособие для академического бакалавриата / И. А. Преснякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06422-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-dzhazovoy-garmonii-411687
2. Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику / Столяр Р.С. – Москва : Лань", ""Планета музыки, 2015 . – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=63601 . – На рус. яз. - ISBN 978-5-8114-1898-5 .

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/>
 3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
 4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>
- Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7, Pro Pot Player, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

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
117 ауд.	Рояль Блютнер (1) Шкаф металлич. (2) Пульты (пюпитры) (31) Сейф металлич. (1) Карнизы (5) Шторы шелков. (беж.) (10) Стол 1 тумб. (2) Кресло д/отдыха (1) Стол ученический (2) Стулья «Кадет» (88) Глушители звука (7) Комбо-усилитель для гитары (1) Комбо-усилитель для бас-гитары (1) Ударная установка (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Занятия в оркестровом классе являются очень важными в процессе обучения студента и играют ведущую роль в формировании профессионального специалиста. Это, разумеется, не означает, что остальные предметы обучения заслуживают меньшего внимания. Однако именно на этих занятиях студент получает основные умения и навыки игры в оркестре, а также знания общемузыкального характера, расширяющие кругозор, способствующие раскрытию художественного образа, позволяющие в дальнейшем правильно интерпретировать те или иные произведения академической или джазовой музыки, развивающие эрудицию. В процессе игры в оркестре студент должен научиться практически применять знания, полученные у других педагогов по специальным дисциплинам.

Пройдя курс обучения, выпускник должен стать профессиональным исполнителем, способным самостоятельно решать любые творческие задачи, и он должен обладать высоким исполнительским мастерством для их реализации.

Студент отчитывается о своей работе на зачетах, концертах, прослушиваниях, классных вечерах.

Занятия в оркестровом классе строятся на основе последовательно разработанной программы обучения. Основной формой учебно-воспитательного процесса по курсу «Оркестровый класс» является групповое занятие – урок.

Оркестр формируется в начале каждого учебного года, исходя из следующего состава:

Группа саксофонов:

альт I

альт II

тенор I

тенор II

баритон

группа медных:

трубы 4-5
тромбоны 4-5

ритм группа:

фортепиано
гитара
контрабас (бас-гитара)
ударные инструменты – 2-3 (в том числе - один исполнитель

на ударной установке)

Учебный репертуар включает музыкально-художественные произведения, учебно-вспомогательный материал (упражнения), материал для чтения нот с листа. Репертуарные списки, предложенные в программе, являются примерными и не должны сковывать инициативу преподавателя.

В течение одного семестра изучаются от 6 до 8 композиций различных стилей, включающих в себя как классику джаза, так и пьесы современных авторов, а так же и пьесы, аранжированные или сочинённые студентами (по усмотрению преподавателя).

Успешность воспитания у студентов оркестрового мастерства зависит от правильного соотношения между *основными формами работы*: групповыми репетициями, общими репетициями и концертными выступлениями.

На групповых репетициях руководитель тщательно работает над каждой партией: над преодолением технических трудностей, достижением группового ансамбля, ритмической точностью, динамикой, штрихами, тембром. В некоторых случаях с отдельными исполнителями следует работать индивидуально, при необходимости привлекать к работе педагогов по специальности.

На общих репетициях внимание оркестрантов должно быть направлено на осознание своей роли в общем звучании оркестра, взаимодействия между оркестровыми группами, выработки единства штрихов, ритмической пульсации, динамики, исполнение своей партии в соответствии с художественными особенностями произведения.

На общих репетициях целесообразно проводить занятия по чтению с листа. Это необходимо как для развития навыков свободной игры в оркестре, так и для ознакомления с музыкальной литературой, расширения музыкального кругозора, развития художественного вкуса.

Одно из назначений студенческого оркестра – использование его для дирижерской практики студентов, а так же для практики студентов аранжировщиков.

Важнейшим этапом занятий в оркестровом классе является работа над программой для концертного выступления. Она стимулирует развитие артистичности, творческого внимания, чувство ответственности за качество исполнения. В течение учебного года оркестр должен подготовить 2 концертные программы.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Специфика занятий в оркестровом классе заключается том, что они могут проходить только коллективно. И какими бы ни были успехи студента в сольном исполнительстве, его целью должно являться подчинение собственной игры саунду оркестра и требованиям дирижера. Но это не исключает необходимости самостоятельной работы.

Во-первых, исполнительский рост оркестрового музыканта теснейшим образом связан с другими специальными дисциплинами, такими как «специальность» и «ансамбль», в которых самостоятельным занятиям отводится значительная роль. Следовательно, все требования к самостоятельной работе по этим предметам следует отнести и к оркестровому классу.

Во-вторых, в результате общих или групповых репетиций у студента часто могут возникнуть трудности в исполнении тех или иных партий. В таких случаях необходима тщательная индивидуальная проработка проблемных мест и всех партий в целом.

В-третьих, наряду с групповыми репетициями, которые проводит дирижер, должны проходить и самостоятельные групповые репетиции: каждой из оркестровых групп необходимо собираться в нерепетиционное время и работать над партиями с целью достижения единства штрихов, динамики, характера звукоизвлечения и других требований дирижера.

Формой, требующей к себе внимания в контексте современной музыкальной культуры, являются самостоятельные аналитические занятия, посвященные знакомству с аудио- и видеозаписями различных биг-бэндов. В данном случае целесообразно использовать и произведения из репертуара, исполняемого в оркестровом классе, при условии наличия таковых. Для этой цели используются рекомендательные списки произведений и исполнителей, указанные в рабочей программе дисциплины.