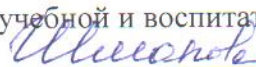

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К.ГЛАЗУНОВА»

Согласовано на заседании
Учебно-методического совета
Протокол № 11
от «29» июня 2020 г.

Утверждаю:
проректор
по учебной и воспитательной работе
 О.В. Шмакова
«30» июня 2020 г.

Кафедра дирижирования

Рабочая программа дисциплины
Оркестровый класс

*Основная профессиональная образовательная программа
по направлениям подготовки (специальности)*

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
квалификация (степень) «Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель
творческого коллектива. Преподаватель»

53.05.01 Искусство концертного исполнительства
специализация «Концертные народные инструменты»
квалификация (степень) «Концертный исполнитель. Преподаватель»

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
квалификация (степень) «Магистр»

Форма обучения - очная

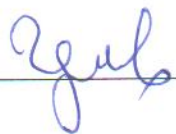
Автор-составитель:
Гарюшин И.Н., старший преподаватель

Рассмотрено на заседании
кафедры:

Протокол № 10

«23» июня 2020 г.

Зав. кафедрой _Е. В. Гурьев_

Петрозаводск
2020

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. Содержание разделов дисциплины*
 - 4.2. Распределение часов по темам и видам занятий*
 - 5. Формы контроля**
 - 5.1. Текущий контроль*
 - 5.2. Промежуточный контроль*
 - 5.3. Итоговый контроль*
 - 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. Основная литература*
 - 6.2. Дополнительная литература*
 - 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: подготовка профессиональных артистов концертных коллективов – больших ансамблей (более 10 человек) или оркестров (от 20-ти и более участников), владеющих необходимыми знаниями и опытом концертной и репетиционной работы в коллективах.

Задачи дисциплины:

- сформировать у студента навыки высокой исполнительской культуры оркестровой игры;
- развить способности коллективного музицирования;
- выработать умение вести репетиционную работу в составе оркестра;
- научить мобильно осваивать оркестровые партии;
- изучить репертуар, включающий сочинения различных жанров, форм, стилей, разных стран и национальных школ.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Код и наименование компетенций	Направление подготовки/ специальность
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
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	53.05.01 Искусство концертного исполнительства 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные <i>разными</i> видами нотации	53.05.01 Искусство концертного исполнительства 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
ПКО-1 Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
ПКО-2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
ПКО-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
ПКО-4 Способен исполнять музыкальное произведение в сопровождении оркестра	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
ПКО-5 Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
ПКО-6 Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
ПКО-7 Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра	53.05.01 Искусство концертного исполнительства

В результате изучения дисциплины *бакалавр* должен:

знать:

- приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;
- этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
- механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
- принципы работы с различными видами фактуры;
- методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы;
- средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

уметь:

– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;

– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

– планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс;

– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

владеть:

– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;

– системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;

– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией;

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

В результате изучения дисциплины *специалист* должен:

знать:

– общие формы организации деятельности коллектива;

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

– основы нотационной теории и практики;

– различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;

– концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров;

- основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;
- принципы работы над музыкальным произведением в оркестре и особенности репетиционного процесса;
- композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель»;
- основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;
- концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров;
- основные принципы сольного и совместного исполнительства;
- уметь:*
 - создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
 - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
 - предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
 - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
 - самостоятельно работать с различными типами нотации;
 - озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
 - передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;
 - использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;
 - анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;
 - распознавать различные типы нотаций;
 - слышать свою партию и партии партнеров по оркестру;
 - соблюдать динамический баланс с участниками оркестра;
 - раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
 - самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;
 - взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;
- владеть:*
 - навыками постановки цели в условиях командой работы;
 - способами управления командной работой в решении поставленных задач;
 - навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета;
 - профессиональной терминологией;
 - различными видами нотации;
 - навыками чтения с листа партий различной сложности;

- искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки;
- навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;
- навыками самостоятельной работы на инструменте;
- навыками самостоятельной работы над оркестровыми произведениями различных стилей и жанров;
- искусством игры в оркестре;
- навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;
- музыкально-исполнительскими средствами выразительности;
- навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром;
- навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

В результате изучения дисциплины *магистр* должен:

знать:

- сущность художественного творчества;
- специфику музыки как вида искусства;
- природу и задачи музыкально- исполнительского творчества;
- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;

уметь:

- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

владеть:

- профессиональной терминологией;
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

- *бакалавриат*: 31 зачетная единица, 1116 часов. Программой дисциплины предусмотрены 798 часов практических занятий, 318 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа (всего)	798								
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия	798	96	108	96	108	96	108	96	90
Самостоятельная работа студента (всего)	318	12	36	48	36	84	72	12	18
Зачет			✓		✓		✓		✓
Экзамен	-								
Общая трудоемкость (час.)	1116	108	144	144	144	180	180	108	108

- *специалитет*: 40 зачетных единиц, 1440 часов. Программой дисциплины предусмотрены 1002 часа практических занятий, 438 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Контактная работа (всего)											
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия	1002	96	108	96	108	96	108	96	108	96	90
Самостоятельная работа студента (всего)	438	12	36	12	36	12	36	84	108	48	54
Зачет		-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Экзамен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая трудоемкость (час.)	1440	108	144	108	144	108	144	180	216	144	144

- *магистратура*: 18 зачетных единиц, 648 часов. Программой дисциплины предусмотрены 520 часов практических занятий, 128 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр			
		1	2	3	4
Контактная работа (всего)					
В том числе:	-	-	-	-	-
Практические занятия	520	128	144	128	120

Самостоятельная работа студента (всего)	128	16	36	16	60
Зачет		✓	✓	✓	✓
Экзамен	-	-	-	-	-
Общая трудоемкость (час.)	648	144	180	144	180

4. Содержание дисциплины:

4.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Работа по голосам (аппликатура, штрихи, интонация)

На данном этапе проходит практическая работа студентов по ознакомлению и разучиванию оркестровых партий. Выявляются технически сложные места: виртуозные пассажи, вариации, ритмические трудности, расставляются штрихи. Виртуозные партии проучиваются в медленном темпе с акцентом на нахождение оптимально удобной аппликатуры. В некоторых случаях с отдельными исполнителями следует работать индивидуально, при необходимости привлекать к работе педагогов по специальности.

Тема 2. Работа оркестровыми группами

Под контролем дирижера проходит практическая работа оркестрантов по соединению оркестровых голосов в отдельные группы (домр, балалаек и баянов) для дальнейшего совместного исполнения в ансамбле. Внимание уделяется тщательной работе над преодолением технических трудностей, достижением группового ансамбля, решением ритмически сложных задач, а также совершенствованием динамического, тембрального и штрихового единства внутри каждой группы. Необходимо добиваться однородного, плотного, сбалансированного звучания. Формирование и приобретение специальных умений и навыков, позволяющих преодолевать технические трудности

Тема 3. Работа малым составом

На общих репетициях внимание оркестрантов должно быть направлено на осознание своей роли в общем звучании оркестра. Понимание функции своей партии, исполнение ее в соответствии с художественными особенностями произведения в целом обеспечивает творческое участие оркестранта в исполнении произведения.

В подготовке оркестровых произведений необходимо обратить внимание на единство штриха, чистоту строя, звуковой баланс и ансамблевую культуру, верную нюансировку и агогику, четкую артикуляцию, художественно-выразительную интерпретацию, зрелость и осмысленность в использовании исполнительских средств.

Тема 4. Работа полным составом

Подготовка к концертному выступлению с одновременным закреплением всего материала, знаний и навыков, полученных в ходе предшествующей работы по голосам, группам, малому составу.

Важнейшим заключительным этапом занятий в оркестровом классе является работа над программой для открытого концерта. Она стимулирует развитие артистичности, творческого внимания, чувства ответственности за качество исполнения. В течение учебного года оркестр готовит 4-6 концертных программ. Каждую из них желательно исполнять в нескольких концертах.

В подготовке оркестровых произведений необходимо обратить внимание на единство штриха, чистоту строя, звуковой баланс, ансамблевую культуру, верную нюансировку и агогику, четкую артикуляцию, художественно-выразительную интерпретацию, зрелость и осмысленность в использовании исполнительских средств, художественную отточенность и стилистическую достоверность.

Тема 5. Работа с солистами

Под контролем дирижера проходит практическая работа оркестрантов по разучиванию произведения с солистом, направленная на реализацию следующих требований: достижение верного распределения звучности и соотношения голосов, выразительное исполнение вспомогательных и подголосочных мелодических линий в оркестре. Ощущение гармонической основы басовой и аккомпанирующей группы, дифференцированное звучание гармонических фигурации и педалей. Достижение точной динамики и тембра звучания оркестра в момент перехода с оркестровых соло к исполнению сопровождения, правильного соотношения темпа, нюансов исполнения партии аккомпанемента с характером звучания солирующей партии.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий. *

Бакалавриат

Названия разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия, в том числе	Самостоятельная работа
		практические занятия	
1. Работа по голосам (аппликатура, штрихи, интонация)	224	160	64
2. Работа оркестровыми группами	224	160	64
3. Работа малым составом	224	160	64
4. Работа полным составом	224	160	64
5. Работа с солистами	220	158	62
ИТОГО:	1116	798	318

* Учитывая специфику организации дисциплины, количество часов, указанных на каждый конкретный раздел могут варьироваться в зависимости от задач оркестрового коллектива, но в рамках их общего количества на дисциплину.

Специалитет

Названия разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия, в том числе	Самостоятельная работа
		практические занятия	
1. Работа по голосам (аппликатура, штрихи, интонация)	288	200	88
2. Работа оркестровыми группами	288	200	88
3. Работа малым составом	288	202	86
4. Работа полным составом	290	202	88
5. Работа с солистами	286	198	88
ИТОГО:	1440	1002	438

* Учитывая специфику организации дисциплины, количество часов, указанных на каждый конкретный раздел могут варьироваться в зависимости от задач оркестрового коллектива, но в рамках их общего количества на дисциплину.

Магистратура

Названия разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий	
		Аудиторные занятия, в том числе	Самостоятельная работа
		практические занятия	
1. Работа по голосам (аппликатура, штрихи, интонация)	130	104	26
2. Работа оркестровыми группами	130	104	26
3. Работа малым составом	130	105	25
4. Работа полным составом	130	105	25

5. Работа с солистами	128	102	26
ИТОГО:	648	520	128

* Учитывая специфику организации дисциплины, количество часов, указанных на каждый конкретный раздел могут варьироваться в зависимости от задач оркестрового коллектива, но в рамках их общего количества на дисциплину.

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Формами текущего контроля являются проверка посещаемости репетиций, проверка степени освоения оркестровой партии.

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию самостоятельных занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. При оценивании учитывается:

- качество исполненной программы (её технический и художественный уровень);
- дисциплина в рабочем оркестровом времени и стабильность посещаемости общих репетиций;
- отношение студента к занятиям, его старания и прилежность;
- инициативность и проявление заинтересованности, как на общей оркестровой репетиции, так и во время самостоятельных занятий;
- темпы продвижения в развитии оркестранта-исполнителя

Особой формой текущего контроля являются: проверка оркестровых партий в индивидуальном порядке, по пультам и по группам.

1. Условия допуска к контрольному занятию (выступлению):

- Отсутствие пропусков аудиторных занятий по неуважительной причине;
- Отсутствие пропусков дополнительных и генеральных репетиций к концертным выступлениям оркестра по неуважительной причине;
- Освоение оркестровых партий, достаточное для участия в концертном исполнении программы.

2. Формы контрольных занятий:

- *основная* – исполнение программы из двух отделений не менее отделения в условиях открытого концертного выступления коллектива, в том числе с участием приглашённых солистов;
- *дополнительная* (допускается при наличии пропусков занятий и концертных выступлений по уважительной причине) – сольное исполнение оркестровых сложностей из семестровой программы оркестра;
- *альтернативная* (допускается при наличии академической

задолженности, но невозможности участия в работе коллектива) – подготовка копий партитур и оркестровых партий, в том числе в электронном или рукописном виде.

3. Периодичность проведения контрольных занятий – не реже трёх раз в семестр.

5.2. Промежуточный контроль

Промежуточная аттестация определяет успешность развития студента и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Формой промежуточной аттестации является зачёт (2, 4, 6 семестры **53.03.02** Музыкально-инструментальное искусство профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; 2, 4, 6, 8 семестры **53.05.01** Искусство концертного исполнительства специализация «Концертные народные инструменты»); 1, 2, 3 семестры **53.04.01** Музыкально-инструментальное искусство, профиль – «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»).

Критерии зачета:

«Зачтено» ставится преподавателем по итогам работы в семестре если:

- студент не пропускал занятия, репетиции и концертные выступления;
- студент владеет навыками совместного исполнительства и репетиционной работы в коллективе;
- соблюдено штриховое, динамическое, темповое единство в группе;
- продемонстрированы чувство формы и стиля, выразительность, артистизм.

«Не зачтено» ставится преподавателем по итогам работы в семестре если:

- студент имеет пропуски занятий, репетиций, концертных выступлений;
- студент не владеет навыками оркестровой игры;
- представлено неуверенное исполнение программы.

Организацию зачётов и контрольных занятий, планирование концертной деятельности, составление семестровых программ для разучивания и выступления осуществляет руководитель коллектива.

Формирование состава оркестра происходит в начале учебного года в соответствии с необходимостью заполнения оркестровых голосов и сохранения динамического баланса. Руководитель оркестра согласовывает состав с заведующим кафедрой народных инструментов.

5.3. Итоговый контроль

Итоговая аттестация определяет успешность развития студента и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Формой итоговой аттестации является зачёт (8 семестр **53.03.02** Музыкально-инструментальное искусство профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; 10 семестр **53.05.01** Искусство концертного исполнительства специализация «Концертные народные инструменты»); 4 семестр **53.04.01** Музыкально-инструментальное искусство, профиль – «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»).

Критерии зачета:

«Зачтено» ставится преподавателем по итогам работы в семестре если:

- студент уверенно исполняет партию в оркестровой концертной программе;
- студент участвовал в концертных выступлениях;
- студент выполняет задачи и требования, поставленные руководителем коллектива, в полном объеме;
- студент не пропускал занятия и оркестровые репетиции

«Не зачтено» ставится преподавателем по итогам работы в семестре если:

- студент неуверенно исполняет партию в оркестровой концертной программе
- студент не участвовал в концертных выступлениях без уважительной причины;
- студент не выполняет задачи и требования, поставленные руководителем коллектива, в полном объеме;
- студент пропускал занятия и оркестровые репетиции без уважительной причины.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Бадура-Скода Е. и П. «Интерпретация Моцарта». – М. Музыка, 2011. – 463 с. (издание второе, дополненное)
2. Волков, Н. В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах : [монография] / Н.В. Волков ; Федер. агентство по культуре и кинематографии, Рос. акад. музыки им. Гнесиных. – Москва : Альма Матер : Академический Проект, 2008. – 398 с.
3. Леонов В. «Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах», Ростов-на Дону Ростовская гос. Консерватория, 2010. – 346 с.
4. Шульпяков О. «Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя», СПб. Композитор, 2005. – 36 с.
5. Безбородова, Л. А. Дирижирование : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и музыкальных колледжей / Л. А. Безбородова. – Москва : Флинта, 2000. – 213 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования: Психология. Теория. Практика. – СПб. ПКП «Деан», 1993. Маккиннон, Л. Игра наизусть / Л. Маккиннон ; [пер. с англ., вступительная ст. и коммент. Ф. Соколов]. – Москва : Классика-XXI, 2009. – 148 с.
2. Казачков С.А. От урока к концерту. – Казань: Изд-во Казан. гос.ун-та, 1990.

3. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Бочкарев. – Москва : Классика-XXI, 2006. – 350 с.
4. Владимир Нильсен. Артист и Учитель [Текст] / Редакторы-составители С.Денисов, Н.Цивинская, В.Шекалов. – СПб. КультИнформПресс, 2004. – 592 с., илл.
5. Гинзбург, Л. Современное музыкальное исполнительство: методический очерк / Л. Гинзбург. – Москва: Музыка, 1983. – 100 с.
6. Мазель, В. Х. Музыкант и его руки / Владимир Мазель, Кн. 2, Формирование оптимальной осанки. – Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2005. – 48 с.
7. Майкапар, С. М. Музыкальный слух, его значение, природа и особенности и метод правильного развития / С. М. Майкапар. – Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. – 247 с.
8. Маккиннон, Л. Игра наизусть / Л. Маккиннон ; [пер. с англ., вступительная ст. и коммент. Ф. Соколов]. – Москва : Классика-XXI, 2009. – 148 с.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы

1. Национальная электронная библиотека <https://xn-90ax2c.xn--plai>
2. ЭБС Юрайт (вся ЭБС)
3. ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)
4. Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/>
5. Российский государственный архив литературы и искусства
6. <http://intoclassics.net/>
7. <http://www.partita.ru>
8. <http://grechnev.mylivepage.ru/>
9. <http://alenmusic.narod.ru/index.html>
10. <http://www.alenmusic.narod.ru/>
11. <http://www.forumklassika.ru>
12. <http://musicteachers.at.ua/>
13. <http://notoboz.ru/>
14. <http://www.goldaccordion.com/noti/g>
15. <http://allpianists.ru/index.html>
16. <http://muzlit.net/>
17. <http://www.free-scores.com/>
18. <http://www.freeshetmusic.net/index.html>

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

1. MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/>
2. Классическая музыка он-лайн <https://classic-online.ru/>
3. Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>
4. Погружение в классику – классическая музыка <http://www.intoclassics.net/>
5. Музыкальная библиотека Петруччи https://imslp.org/wiki/Main_Page
6. Классическая музыка, опера и балет <https://www.belcanto.ru/>

7. Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>
8. Классическая музыка он-лайн <https://classic-online.ru/>
9. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>
10. Новости академической музыки <http://www.classicalmusicnews.ru/news>
11. Музыкальная библиотека Петруччи https://imslp.org/wiki/Main_Page
12. Погружение в классику – классическая музыка <http://www.intoclassics.net/>
13. Классическая музыка, опера и балет <https://www.belcanto.ru/>

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Необходимые технические средства обучения, используемые в учебном процессе:

- аудитория для проведения практических и самостоятельных занятий, обеспечение роялем;
 - стулья и пульта по количеству оркестрантов;
 - дирижерская подставка, дирижерский пульт;
 - музыкальные инструменты в достаточном количестве (по количеству исполнителей);
 - обеспечены условия для их содержания, обслуживания и ремонта;
 - полный набор аксессуаров к оркестровым инструментам (футляры, чехлы, медиаторы, запасные струны, ограничители скольжения для басовых и контрабасовых балалаек);
 - большой концертный зал, с концертными роялями;
 - нотная литература (собственная оркестровая библиотека с хранящимися в ней партитурами и голосами);
 - концертные папки для хранения голосов программы, находящейся на данный момент в работе;
 - компьютерное и мультимедийное оборудование;
 - интернет-ресурсы;
 - видео- и аудиоаппаратура.

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

Цель оркестрового класса в музыкальном вузе - подготовка студента к работе в профессиональных оркестрах русских народных инструментов. В соответствии с требованиями современности, музыкант должен быть высококвалифицированным специалистом, глубоко понимать общественное значение своей профессии, пропагандировать лучшие образцы музыкального искусства.

Для студента задачами дисциплины являются:

- совершенствование художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- овладение большим концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей;
- развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;
- развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, полифонического мышления;
- овладение всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры;
- стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства;
- воспитание устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки;
- совершенствование результативной самостоятельной работы над произведением.

Работа в оркестре народных инструментов включает: чтение с листа, индивидуальную подготовку партий, групповые репетиции, общие репетиции, концертные выступления; ознакомление с разнообразными произведениями оркестровой литературы; исполнение достаточно трудных оркестровых сочинений разных стилей, произведений для солистов и хора в сопровождении оркестра.

Основная особенность оркестровой игры заключается в том, что оркестрант, исполняя свою партию со всеми имеющимися в ней авторскими указаниями, одновременно должен выполнять художественные намерения дирижера, выраженные в жесте, мимике, взгляде. Наряду с этим, студенту необходимо выработать умение слышать звучание голосов всего оркестра, соблюдая ансамбль и равновесие динамики.

Обычным методом работы исполнителей является многократное повторение отдельных мест и всего произведения в целом. Однако не должно быть «механического» повторения без ясно поставленной цели.

Кроме того, условия работы в профессиональном оркестре требуют от исполнителя быстрой ориентировки в нотном тексте, хорошо развитых навыков

чтения с листа, понимания художественных особенностей произведений различных стилей и владения техникой их исполнения.

В начале учебного года на кафедре формируется репертуарный план работы оркестра народных инструментов.

Основными формами работы в оркестре являются: групповые репетиции, общие репетиции и концертные выступления.

На групповых репетициях руководитель тщательно работает над каждой партией: над преодолением технических трудностей, достижением группового ансамбля, ритмической трудностью, динамикой, тембром, штрихами. 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. Понимание функции своей партии, исполнение её в соответствии с художественными особенностями произведения в целом обеспечивает творческое участие оркестранта в исполнении произведения.

В будущей практической деятельности студентам предстоит работать в качестве артистов русских оркестров, руководить оркестровыми группами в качестве концертмейстеров. Поэтому весь процесс коллективного музицирования должен быть детально освоен каждым студентом.

Важнейшим заключительным этапом занятий в оркестровом классе является работа над программой для открытого концерта. Она стимулирует развитие артистичности, творческого внимания, чувства ответственности за качество исполнения. В течение учебного года оркестром готовятся по 4-6 концертных программ.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа над оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация);

Работа солистов оркестра над сольными фрагментами оркестровой партии;

Чтение методической литературы по ансамблевому исполнительству;

Прослушивание оркестровой музыки;

Посещение концертов.

Основная и дополнительная литература к теме

Учебно-методическая литература

а) основная литература:

1. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Бочкарев. - Москва: Классика-XXI, 2006. - 350 с.
2. Имханицкий, М. И. История исполнительства на русских народных инструментах: учебное пособие для музыкальных вузов и училищ / М. И. Имханицкий. - Москва: РАМ им. Гнесиных, 2002. - 351 с.

3. Мусин, И. А. Техника дирижирования / Илья Мусин. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург: [б. и.], 1995. – 294

б) дополнительная литература:

1. Блок, В. М. (1932). Оркестр русских народных инструментов / Владимир Блок. - Москва: Музыка, 1986. - 79, [1] с.
2. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании / Феликс Вейнгартнер ; пер. с 5-го нем. изд. Е. В. Гиппиуса ; под. ред. Н. А. Малько с предисловием автора к русскому изданию. - Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2015
3. Гинзбург, Л. М. (1901 - 1979). Избранное: дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования / Лео Гинзбург; [общ. ред. В. П. Варунца]. - Москва: Советский композитор, 1981. - 300, [1] с.
4. Ержемский, Г. Л. Этюды к обретению дирижерского мастерства: психомоторика внутреннего исполнительства / Г. Л. Ержемский. - Санкт-Петербург: ДЕАН, 2014. - 132 с.
5. Зисман, В. А. Путеводитель по оркестру и его задворкам / Владимир Зисман. - 2-е изд. - Москва: АСТ, 2015. - 410, [1] с.
6. Мусин, И. А. Язык дирижерского жеста / И. А. Мусин. - Москва: Музыка, 2011 (сор. 2007). – 230 с.
7. Роль оркестров народных инструментов в межнациональном общении: сборник трудов, Вып. 153 / [ред.-сост. М. И. Имханицкий]. - Москва: Российская академия музыки им. Гнесиных, 1999. - 128 с.
8. Русский народный оркестр и его дирижеры: проблемы и перспективы. Обучение: сборник научных статей / Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; [науч. ред. А. В. Абакшонов ; сост. и отв. за вып. Ю. Б. Богданов]. - Санкт-Петербург: Издательство СПбГУКИ, 2011. - 181 с.
9. Цыков, Б. Н. (1948 - 2008). К истории Оркестра русских народных инструментов в Карелии / Б. Н. Цыков // Музыкальная культура Карелии : [сборник научных трудов] / Петрозав. филиал Ленинград. гос. консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова ; [редкол.: О. А. Бочкарева и др.]. - Петрозаводск, 1988. - С. 194-201
10. Шульпяков, О. Ф. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя / Олег Шульпяков. - Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2005. - 35, [1] с.

в) учебный репертуар:

Оригинальные произведения и обработки народных песен для оркестра народных инструментов.

Андреев В. Полонез. Вальсы «Фавн», «Метеор», «Искорки», «Светит месяц», «Испанский танец», «Пляска скоморохов».

Белоруков А. Русская фантазия.

Бойко Р. Сюита «Звоны».

Болдырев И. Болгарская рапсодия.

Бояшов В. Сюиты: «Конек-Горбунок», «Северные пейзажи». Лирическая поэма. Увертюра. Скерцо. Колыбельная. Хороводная. Мазурка.

Будашкин Н. Хороводная. Плясовая. Русская увертюра. Русская фантазия. Рапсодия №1, 2. «Думка», «На ярмарке», «Сказ о Байкале». Лирическая сюита. Увертюра-фантазия.

Василенко С. Итальянская симфония. Русская сюита. Праздничная увертюра.

Глазунов А. Русская фантазия.

Городовская В. Фантазия на две русские темы. «Русская зима». «Русская тройка». «Выйду на улицу». Фантазия на темы песен о войне.

Дербенко Е. «На гулянье». «На тройке». Падеспань. «Русская тройка». «Иуда Искарот». «Московский извозчик».

Дитель А. «Коробейники».

Зарицкий Ю. Вальсы. Сюита «Ивановские ситцы». Увертюра на русские темы.

Ипполитов-Иванов М. «На посиделках».

Каркин П. Скерцо на русские темы. «Во лузях».

Кикта В. Триптих «Русь богатырская». Поэма «Василиса Микулишна». Концерт для оркестра.

Кончаков В. Смоленская увертюра. Увертюра «Праздник». Беломорская сюита «Кижи». «Карельская праздничная». «Народные песни деревни Сямозеро». «Заонежская рапсодия».

Кравченко Б. Сюита «Красный Петроград». Сюита «Картины старой Москвы». Праздничная увертюра. «Русские кружева».

Крюковский С. «Что пониже было города Саратова». «Я с комариком плясала». «Вдоль по Питерской».

Кусс М. Молодежная увертюра.

Мокроусов Б. Русская увертюра.

Муров А. Осенняя симфония.

Мясков К. Украинский танец. Белорусский танец.

Малых Е. «Барыня».

Ниман Ф. «Солнце уж скрылось за горой». «Утушка луговая». «Уж, ты, сад».

Напреев Б. Сюита на темы карельских и финских песен. Концертная рапсодия.

Пахмутова А. Увертюра «Русский праздник».

Пащенко А. «Улица веселая».

Пейко Н. Симфония № 7.

Пикуль В. Сюиты: «Палехские картинки», «Вслед за солнцем».

Попонов В. «Куманек, побывай у меня».

Речменский Н. «Ноченька».

Репников А. Концерт для оркестра.

Тавриков М. «Поэма».

Триодин П. Сюита «Картинки из русских сказок». Фантазия на русские темы.

Троцюк Б. Сюита по мотивам стихов Есенина. «Четыре акварели».

Туликов С. Концертная сюита. Молодежная увертюра.

Фомин Н. Симфоническая поэма. Увертюра на русскую тему. «Березонька». Хороводная. «Заиграй, моя волынка».

Фрид Г. Сюиты: «Сказы», «Лес шумит», «По родной стране».

Холминов А. Увертюра. Приветственная увертюра. Сюиты № 1,2. «Думка».

Чайкин Н. Праздничная увертюра.

Шахматов Н. Русская фантазия. «Псковские зарисовки». Увертюра «Родные просторы».

Шендеров Г. Сюита «Узоры луговые». Русская рапсодия.

Широков В. «Валенки».

Шишаков Ю. Увертюра «Великий праздник». Пьесы на темы современных народных песен Красноярского края. Пассакалия. Симфония. «Все сады, мои садочки». «Рябина, рябинушка». Четыре пьесы на псковские темы.

Аккомпанементы оригинальных инструментальных произведений

Барчунов П. Концерты для домры, балалайки с оркестром.

Будашкин Н. Концерты для домры с оркестром № 1,2. Концертные вариации для балалайки с оркестром.

Василенко С. Сюита для балалайки с оркестром.

Выгодский Н. Фантазия на русские и украинские темы для балалайки с оркестром.

Городовская В. Рондо для домры с оркестром. Концертная пьеса для балалайки с оркестром.

Гридин В. «Цыганская рапсодия». Концертные пьесы для баяна.
 Дербенко Е. Концертные вариации для баяна с оркестром. «Арагонская хота» для гармошки с оркестром.
 Дикусаров В. Концерт для баяна с оркестром.
 Зарицкий Ю. Концерт для домры с оркестром.
 Кичанов Е. Концерт для балалайки с оркестром.
 Киянов Б. Концерт для баяна с оркестром.
 Кончаков В. «Русские народные песни Белого моря» для голоса с оркестром. «Да не велят Дуне за реченьку ходить» для голоса с оркестром.
 Коняев В. «Концертная пьеса» для баяна с оркестром.
 Кравченко Б. Концерты для домры, баяна с оркестром. Концерты для гуслей звончатых с оркестром № 1,3.
 Куликов П. Концертные вариации для балалайки с оркестром. «Размышление и наигрыш» для балалайки с оркестром.
 Марчаковский А. Концерт для балалайки с оркестром.
 Пейко Н. Концерт для балалайки и кларнета с оркестром.
 Репников А. Концерты для баяна с оркестром. «Сюита для солистов и оркестра». «Концерт-рапсодия» для балалайки с оркестром.
 Рубцов Ф. Концерты для баяна с оркестром № 1,2.
 Тимошенко А. Концертная фантазия для баяна с оркестром.
 Тростянский Е. «Гротеск и размышление» для балалайки с оркестром.
 Холминов А. Концертная пьеса для баяна с оркестром.
 Чайкин Н. Концерт для баяна с оркестром.
 Цыганков А. Концертные пьесы для домры.
 Шалов А. Обработки русских народных песен для балалайки с оркестром.
 Шендеров Г. Концерты для домры, баяна с оркестром.
 Шишаков Ю. Концерт для баяна с оркестром. «Воронежские акварели» для балалайки с оркестром.

Переложения для оркестра народных инструментов

Альбенис И. «Кордова».
 Балакирев М. Увертюра на темы трех русских народных песен.
 Барбер С. Адажио.
 Бизе Ж. Музыка к драме А.Доде «Арлезианка». Первая и вторая сюиты. Сюита «Детские игры».
 Бородин А. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Маленькая сюита.
 Брамс И. Венгерские танцы № 1,5,6.
 Будашкин Н. Праздничная увертюра.
 Вебер К. Приглашение к танцу.
 Верстовский А. Увертюра к опере «Аскольдова могила».
 Глазунов А. Концертные вальсы. Фрагменты из балета «Раймонда».
 Глинка М. «Камаринская». Вальс-фантазия. Увертюра и танцы из оперы «Иван Сусанин». Увертюра и танцы из оперы «Руслан и Людмила».
 Григ Э. Сюиты «Пер Гюнт». Норвежские танцы. Ноктюрн. «Шествие гномов». Элегия.
 Дворжак А. Славянские танцы № 2,8,10. Юмореска.
 Дебюсси К. «Послеполуденный отдых Фавна». Медленный вальс.
 Дунаевский И. «Мюзик-холл» из к/ф «Веселые ребята».
 Ибер Ж. Фрагменты из сюиты «Париж». Шествие Балкис. Ветреная девчонка.
 Иванов В. «Парафраз» на темы киномузыки Н.Рота.
 Кабалевский Д. Увертюра к опере «Кола Брюньон».
 Кулиев Т. «Лезгинка».
 Калинин В. Симфония № 1, ч. 1,2. Интермеццо.
 Лысенко Н. Увертюра к опере «Тарас Бульба». Элегия.

Лядов А. «Волшебное озеро». «Баба-Яга». «Кикимора». Восемь русских народных песен. «Про старину». «Музыкальная табакерка».

Мусоргский М. «Ночь на Лысой Горе». «Картинки с выставки². Вступление и Пляска персидок из оперы «Хованщина». Вступление к опере «Сорочинская ярмарка». Скерцо Сибемоль мажор.

Мясков К. Грузинский танец.

Пахмутова а. Увертюра.

Патлаенко Э. Части из сюиты «Симфонические руны».

Пейко Н. Молдавская сюита.

Прокофьев С. Пушкинский вальс № 2. Фрагменты из оратории «Иван Грозный». Симфония № 7, ч. 3.

Петров А. «Весенняя охота» из балета «Сотворение мира».

Пешков Е. Молдавский наигрыш.

Пиккити Т. Кантилена.

Подгорный В. «Повей, ветер, на Украину».

Рахманинов С. Русская песня. Вступление и танец женщин из оперы «Алеко». Юмореска. Серенада. Мелодия.

Раутаваара Т. «Знаменитые музыканты Нарбе», сюита.

Репников А. «Острова». «Колокола Кижского погоста».

Раутио Р. Сюита на темы «Калевалы».

Римский-Корсаков Н. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка». «Сеча при Керженце». «Полет шмеля».

Россини Д. Увертюра к опере «Севильский цирюльник».

Свиридов Г. Концертный триптих «Парень с гармошкой». Сюита «Время, вперед». Сюита «Метель».

Сен-Санс К. Симфоническая поэма «Пляска смерти». «Вакханалия» из оперы «Самсон и Далила».

Сибелиус Я. «Грустный вальс». «Финляндия».

Скрябин А. «Мечты».

Стравинский И. Русская и пляска кучеров из балета «Петрушка». Хоровод царевен из балета «Жар-птица».

Фалья М. де. Танец огня из балета «Любовь-волшебница».

Фернандес Л. «Жонго».

Форе Г. «Пробуждение».

Хачатурян А. Серенада из музыки к комедии Лопе де Вега «Валенсианская вдова». Фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак». «Вальс» из музыки к драме «Маскарад».

Чайковский П. Музыка к весенней сказке А.Островского «Снегурочка². «Времена года». «Думка». «В деревне». Романс, соч.5. Симфонии № 3 (ч.3), № 4 (ч.2). Интродукция к опере «Пиковая дама». Фрагменты и танцы из балета «Щелкунчик». «Элегия» из сюиты № 3.

Шостакович Д. «Смерть героев и Апофеоз». Фокстрот «Таити-Трот». Концертино для 2-х фортепиано. Фрагменты из музыки к к/ф «Гамлет». Три фантастических танца.

Шнитке А. Сюита «Ревизская сказка».

Шуберт Ф. Симфония «Неоконченная». Увертюра к драматической пьесе «Розамунда».

Шедрин Р. Камерная сюита «Токката» из симфонии № 1. «Кадриль» из оперы «Не только любовь». Фрагменты из «Кармен-сюиты».

Цытович В. Скерцо.

Аккомпанементы

инструментальных и вокальных произведений

в переложении для оркестра народных инструментов

Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром.

Барток Б. «Шесть румынских народных танцев» для скрипки с оркестром.

Бородин А. Ария Игоря, Кончака и песня Галицкого из оперы «Князь Игорь».

Вила-Лобос Э. Концерт для голоса с оркестром.
 Глинка М. Романсы. Ария Сусанина и каватина Антонида из оперы «Иван Сусанин».
 Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром.
 Дунаевский И. «Музыкальный момент» для баяна с оркестром.
 Дварионас П. Концерт для скрипки с оркестром.
 Иванов-Крамской А. Концерт № 2 для гитары с оркестром.
 Кабалевский Д. Концерты для скрипки, фортепиано № 3 с оркестром.
 Кончаков В. «Ой, ты, братец ты мой, ветер», бурлацкий напев для баса с оркестром.
 Лысенко Н. Песня Тараса и ария Остапа из оперы «Тарас Бульба».
 Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром.
 Мусоргский М. «Блоха». Думка Параси из оперы «Сорочинская ярмарка». Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов». «Песни и пляски смерти».
 Пуленк Ф. Концерт для клавесина с оркестром.
 Рахманинов С. Вокализ с оркестром. Концерты для фортепиано: № 1 (ч.1), № 2.
 Римский-Корсаков Н. Фантазия для скрипки с оркестром. Концерт для фортепиано с оркестром. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». Песня варяжского гостя из оперы «Садко». Ария Марфы из оперы «Царская невеста».
 Родриго И. Концерт «Аранхуэс» для гитары с оркестром.
 Серов А. Песня Еремки из оперы «Вражья сила».
 Сибелиус Я. Ноктюрны для скрипки с оркестром. Концерт для скрипки с оркестром, ч. 2, 3.
 Шостакович Д. Адажио для виолончели из 2-ой балетной сюиты. «Бурлеска». Финал скрипичного концерта.
 Щедрин Р. Концерт № 1, ч. 1 для фортепиано с оркестром. Хоровая сцена, Песня и частушки Варвары из оперы «Не только любовь».