

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра дирижирования
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины

Оркестровый класс

(название)

Основная профессиональная образовательная программа
по направлениям подготовки (специальностям)

53.03.02 Музыкальное инструментальное искусство
профили – «Оркестровые струнные инструменты»,
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
квалификация (степень)

Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива
(Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты)

53.05.01 Искусство концертного исполнительства
специальности – «Концертные струнные инструменты»,
«Концертные духовые и ударные инструменты»
квалификация (степень) «Концертный исполнитель. Преподаватель»

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
профили – «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные
инструменты»,
квалификация (степень) «магистр»

форма обучения – очная

Автор-составитель:
Стачинский В. И. профессор/

Рассмотрено на заседании кафедры:
Протокол №5
«11» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой Е.В. Гурьев

Петрозаводск
2025

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:

- воспитать навыки высокой исполнительской культуры оркестровой игры;
- воспитать стремление к постоянному качественному овладению музыкально-художественными средствами выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения;
- способствовать развитию способностей коллективного музицирования;
- сформировать умение вести репетиционную работу в составе оркестра;
- сформировать умение мобильно осваивать партии, овладевать достаточным репертуаром, включающим 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 Музыкальное 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 Музыкальное 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

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	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	53.03.02 Музыкальное инструментальное искусство
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	53.05.01 Искусство концертного исполнительства
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе оркестров	53.03.02 Музыкальное 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 в составе профессиональных творческих коллективов	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	53.03.02 Музыкальное 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 оркестровую работу	53.03.02 Музыкальное 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 произведения	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 освоения дисциплины **бакалавр** должен:

знать:

- принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;
- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
- принципы работы с различными видами фактуры;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;
- методику оркестровой репетиционной работы;

уметь:

- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;
 - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
 - передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
 - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
 - планировать и вести оркестровой репетиционный процесс;
- владеть:*
- профессиональной терминологией;
 - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;
 - приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
 - навыками конструктивного критического анализа проделанной работы;
 - навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

В результате освоения дисциплины **специалист** должен:

знать:

- общие формы организации деятельности коллектива;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- основы нотационной теории и практики;
- различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
- основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;
- слышать свою партию и партии партнеров по оркестру;
- соблюдать динамический баланс с участниками оркестра;

- особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;
- основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;
- основные принципы сольного и совместного исполнительства;
- уметь:*
 - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
 - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
 - 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;
 - распознавать различные типы нотаций;
 - слышать свою партию и партии партнеров по оркестру;
 - соблюдать динамический баланс с участниками оркестра;
 - находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;
 - раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
 - формировать исполнительский план музыкального сочинения;
 - самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;
 - взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;
- владеть:*
 - профессиональной терминологией;
 - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;
 - приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
 - навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения.

В результате освоения дисциплины **магистр** должен:

знать:

- типы и виды музыкальной фактуры;
- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

– основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара;

уметь:

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;

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

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

владеть:

– профессиональной терминологией;

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

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 предусмотрено 798 часов практической работы, 318 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Контактная работа (всего)	798	96	108	96	108	96	108	96	90
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			✓		✓		✓		✓
Зачет с оценкой	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая трудоемкость (час.)	1116	108	144	144	144	180	180	108	108

– *специалитет*: 40 зачетных единиц, 1440 часов. Программой дисциплины предусмотрено 1002 часа практической работы, 438 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Контактная работа (всего)	1002	96	108	96	108	96	108	96	108	96	90
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			✓		✓		✓		✓		✓
Зачет с оценкой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая трудоемкость (час.)	1440	108	144	108	144	108	144	180	216	144	144

– *магистратура*: 18 зачетных единиц, 648 часов. Программой дисциплины предусмотрено 520 часов практической работы, 128 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр			
		1	2	3	4
Контактная работа (всего)	520	128	144	128	120
В том числе:					
Практические занятия	520	128	144	128	120
Самостоятельная работа студента (всего)	128	16	36	16	60
Зачет		✓	✓	✓	✓
Зачет с оценкой	-	-	-	-	-
Общая трудоемкость (час.)	648	144	180	144	180

4. Содержание дисциплины:

Дисциплина реализуется в форме практических занятий. Содержанием дисциплины «Оркестровый класс» является: овладение навыками ансамблевого исполнительства; навыками исполнения оркестровой партии в составе оркестра; навыками чтения с листа оркестровых партий.

«Оркестровый класс» — важная дисциплина в профессиональной подготовке музыканта-инструменталиста. Данная дисциплина способствует реализации главной цели – всестороннему формированию и воспитанию высокопрофессионального музыканта.

Программа ориентирована на усовершенствование основ оркестрового исполнительского искусства и проводится в форме практических групповых занятий. В конце каждого семестра предусмотрены концертные выступления (отчётные концерты).

За время обучения студентам предлагается ознакомиться со спецификой работы в оркестре, с различными музыкальными стилями и композиторскими школами. Для изучения оркестрового репертуара в каждом семестре студент исполняет в оркестре несколько концертных программ, которые осуществляются под руководством преподавателя, а также в процессе самостоятельного изучения.

4.1. Содержание разделов дисциплины:

Наименование раздела	Содержание раздела
1. Работа над оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация)	Чтение произведений при помощи внутреннего слуха, чтение по нотам с листа. Определение жанра, стиля и формы произведения, динамики, метроритма, требований исполнительского характера
2. Психофизиологические основы художественно-исполнительской техники	Формирование двигательных приемов и навыков исполнения симфонического произведения в составе оркестрового коллектива
3. Оркестровые трудности и их преодоление	Формирование и приобретение специальных умений и навыков, позволяющих преодолевать технические трудности
4. Репетиционный процесс	Формирование навыков ансамблевого исполнительства в оркестре. Прививание чувства ответственности и дисциплинированности в процессе подготовки к концертному выступлению
5. Концертное исполнение	Формирование исполнительской выносливости и творческого подхода к выполнению художественных задач в процессе концертного выступления
6. Самостоятельная работа по разучиванию оркестровых партий	Закрепление навыков репетиционной и концертно-исполнительской деятельности на основе репертуара симфонических произведений различных эпох и стилей. Способность самостоятельно овладеть художественной выразительностью исполнения нотного текста. Музыкально-теоретический и исполнительский анализ исполняемых оркестровых произведений

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий:

– бакалавриат:

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	ПЗ	Сам. раб.	Всего часов
1.	Работа над оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация)	133	53	186
2.	Психофизиологические основы художественно-исполнительской техники	133	53	186
3.	Оркестровые трудности и их преодоление	133	53	186
4.	Репетиционный процесс	133	53	186
5.	Концертное исполнение	133	53	186
6.	Самостоятельная работа по разучиванию оркестровых партий	133	53	186
	ИТОГО:	798	318	1116

– специалист:

1.	Работа над оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация)	167	73	240
2.	Психофизиологические основы художественно-исполнительской техники	167	73	240
3.	Оркестровые трудности и их преодоление	167	73	240
4.	Репетиционный процесс	167	73	240
5.	Концертное исполнение	167	73	240
6.	Самостоятельная работа по разучиванию оркестровых партий	167	73	240
	ИТОГО:	1002	438	1440

– магистратура:

1.	Работа над оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация)	85	21	106
2.	Психофизиологические основы художественно-исполнительской техники	85	21	106
3.	Оркестровые трудности и их преодоление	85	21	106
4.	Репетиционный процесс	85	21	106
5.	Концертное исполнение	85	21	106
6.	Самостоятельная работа по разучиванию оркестровых партий	95	23	118
	ИТОГО:	520	128	648

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль направлен на проверку знаний и умений, сформированных компетенций, организацию самостоятельных занятий. Осуществляется преподавателем регулярно.

Текущий контроль осуществляется регулярно во время проведения оркестровых репетиций, а также в виде проверки самостоятельной работы. На семестр утверждается репертуарный план симфонического оркестра (увертюра, концерт с солистом, симфония, сюита, кантата, опера и т.д.) в зависимости от уровня подготовки студентов, работа над которыми проводится как под управлением преподавателя, так и самостоятельно обучающимся в виде изучения оркестровых партий. Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- работа над оркестровыми партиями (этапы: разучивание, работа над техническими сложностями, работа над музыкально-выразительными компонентами: штрихами и артикуляцией, как итог – исполнение партии без ошибок, с выполнением пожеланий дирижёра в составе оркестра;
- совершенствование исполнения оркестровых партий от урока к уроку;
- чтение с листа, транспонирование.

Такая форма текущего контроля позволяет отследить уровень формирования профессионального комплекса навыков, прописанных в пункте 2, а также уровень формирования профессиональных компетенций.

5.2. Промежуточный контроль

Промежуточный контроль по результатам семестра проходит в форме зачета («бакалавриат» 2, 4, 6 семестры, «магистратура» 1-3 семестры, «специалитет» 2, 4, 6, 8 семестры).

На зачете студент должен:

- исполнить концертную программу в составе оркестра;
- подтвердить своё участие в выступлениях оркестра записями концертной книжки.

Критерии оценивания зачета:

Недифференцированная система оценок успеваемости обучающихся (зачеты)	
«зачтено»	Оценка «зачтено» ставится, если исполнение в оркестре уверенное, музыкальное, выразительное; задачи, поставленные преподавателем выполнены полностью

«не зачтено»	Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если исполнение оркестровой партии неуверенное, с явными ошибками в тексте. Студент продемонстрировал непонимание смысла, характера исполняемых произведений. Формальное
--------------	---

При промежуточном и итоговом контроле учитывается систематическое посещение занятий по дисциплине.

5.3. Итоговый контроль

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме зачета («бакалавриат» 8 семестр, «магистратура» 4 семестр, «специалитет» 10 семестр) в соответствии с требованиями, указанными в предыдущем пункте 5.2.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Безбородова Л.А. Дирижирование [Текст]/ Л.А.Безбородова: Учебн.пособие. - М.: Просвещение, 1985.
2. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования: Психология. Теория. Практика. – СПб. ПКП «Деан», 1993.
3. Казачков С.А. От урока к концерту. – Казань: Изд-во Казан.гос.ун-та, 1990.
4. Черниловская Л.И. Изучение дирижерских схем. – Гродно: ГрГУ, 2000.

6.2. Дополнительная литература

1. Бочкарев Л.Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-исполнителей к публичному выступлению [Текст] / Л.Л.Бочкарев; автореф. дис. канд. психол. наук. – М., 1975. – 21 с.
2. Владимир Нильсен. Артист и Учитель [Текст] / Редакторы-составители С.Денисов, Н.Цивинская, В.Шекалов. – СПб. КультИнформПресс, 2004. – 592 с., илл.
3. Гинзбург, Л. Современное музыкальное исполнительство: методический очерк / Л. Гинзбург. – Москва: Музыка, 1983. – 100 с.
4. Крастинь В. Традиции и новаторство в исполнительском искусстве: вопросы музыкально-исполнительского искусства [Текст] / В. Крастинь. – Москва: Музыка, 1969. – 84 с.
5. Мазель В.Х. Музыкант и его руки: Физиологическая природа и формирование двигательной системы [Текст] / В.Х.Мазель. – СПб: Композитор, 2002. – 180 с.
5. Майкапар С.М. Музыкальный слух: Его значение, природа, особенности и методы правильного развития [Текст] / С.М.Майкапар. – Петроград, 1915. – 233 с.
6. Маккинон А. Игра наизусть [Текст] / А.Маккинон; Вступ. ст. и примеч. Ф.Соколова. – Музыка, 1967. – 144 с.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы

1. Национальная электронная библиотека <https://xn-90ax2c.xn--p1ai>
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://grechnev.mylivepage.ru/>
8. <http://alenmusic.narod.ru/index.html>
9. <http://www.alenmusic.narod.ru/>
10. <http://www.forumklassika.ru>
11. <http://musicteachers.at.ua/>
12. <http://notoboz.ru/>
13. <http://www.goldaccordion.com/noti/g>
14. <http://allpianists.ru/index.html>
15. <http://muzlit.net/>
16. <http://www.free-scores.com/>
17. <http://www.freesheetmusic.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. **Нотный архив России** <http://www.notarhiv.ru/>
8. Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>
9. Классическая музыка он-лайн <https://classic-online.ru/>
10. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>
11. Новости академической музыки
<http://www.classicalmusicnews.ru/news>
12. Музыкальная библиотека Петруччи https://imslp.org/wiki/Main_Page
13. Погружение в классику – классическая музыка
<http://www.intoclassics.net/> 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 Р7 (лицензионное, Российское ПО)
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. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Учебная аудитория для занятий	По количеству студентов
2.	Рояль	1 на аудиторию
3.	Струнные смычковые инструменты	По количеству студентов
4.	Духовые деревянные и медные инструменты	По количеству студентов
5.	Ударная установка	комплект
6.	Ксилофон	1 шт.
7.	Вибрафон	1 шт.
8.	Литавры	комплект
9.	Колокольчики	1 шт.
10.	Комплект ударной мелочи (бубен, шейкер, трещётка, треугольник и т.д.)	1 комплект
11.	Набор палок для литавр, ксилофона, виброфона, колокольчиков ударной установки	3 комплекта
12.	Синтезатор	1 шт.
13.	Стулья	По количеству студентов и преподавателей
14.	Пульт для нот	По количеству студентов
15.	Подставка для дирижера	1
16.	Комплект оборудования и аппаратуры для прослушивания и просмотра видео и аудиозаписей	комплект
17.	Комплект шнуров и микрофонов для озвучивания солистов, музыковедов, ведущих концертные программы.	комплект
18.	Шкаф для учебного материала	1

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

Целью самостоятельной работы студента должно стать воспитание в себе грамотного исполнителя, способного создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.

Для студента задачами дисциплины являются:

- совершенствование художественного вкуса, чувства стиля;
- воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения;
- овладение 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 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 оркестровых коллективов.

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.

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

1. Самостоятельная работа над оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация);
2. Работа солистов оркестра над сольными фрагментами оркестровой партии;
3. Чтение методической литературы по ансамблевому исполнительству;
4. Прослушивание оркестровой музыки;
5. Посещение концертов.

Учебный и концертный репертуар

Венский классицизм:

симфонии

6. Й.Гайдн Симфония № 45 «Прощальная»
7. Й.Гайдн Симфония № 92 «Оксфордская»
8. Й.Гайдн Симфония № 104
9. В.А. Моцарт Симфония № 25
10. В.А. Моцарт Симфония № 38 «Пражская»
11. В.А. Моцарт Симфония № 39
12. В.А. Моцарт Симфония № 40
13. В.А. Моцарт Симфония № 41 «Юпитер»
14. Л. Бетховен Симфония № 1

15. Л. Бетховен Симфония № 2
16. Л. Бетховен Симфония № 5
17. Л. Бетховен Симфония № 6 «Пасторальная»
18. Л. Бетховен Симфония № 8

Увертюры

19. В.А. Моцарт Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
20. В.А. Моцарт Увертюра к опере «Идоменей»
21. В.А. Моцарт Увертюра к опере «Похищение из Сераля»
22. В.А. Моцарт Увертюра к опере «Так поступают все женщины»
23. В.А. Моцарт Увертюра к опере «Дон Жуан»
24. В.А. Моцарт Увертюра к опере «Волшебная флейта»
25. Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт»
26. Л. Бетховен Увертюра «Кориолан»
27. Л. Бетховен Увертюра «Леонора №3»
28. Х.В. Глюк Балетная музыка из оперы «Орфей и Эвридика»

Концерты

29. Й. Гайдн Концерт для фортепиано с оркестром Ре-мажор
30. Й. Гайдн Концерты № 1 C-dur, № 2 D-dur для виолончели с оркестром
31. Й. Гайдн Концерты № 1, 2 для скрипки с оркестром
32. В.А. Моцарт Концерты для фортепиано с оркестром № 9, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 27
33. В.А. Моцарт Концерты № 1-5 для скрипки с оркестром
34. В.А. Моцарт Симфония концертато для скрипки и альты
35. В.А. Моцарт Концерты № 1, 2 для флейты с оркестром
36. В.А. Моцарт Концерт для кларнета с оркестром
37. В.А. Моцарт Концерт для фагота с оркестром
38. В.А. Моцарт Концерт для валторны с оркестром
39. Дж. Боттезини Концерт для Контрабаса с оркестром
40. Л. Бетховен Концерт для скрипки с оркестром D-dur
41. Л. Бетховен Концерты для фортепиано с оркестром №№ 1-5
42. Л. Бетховен Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром

Западная Европа. Романтика.

Произведения для симфонического оркестра:

43. И. Брамс Симфонии №1-4, Увертюры «Академическая», «Трагическая», Венгерские танцы
44. Ж. Бизе Симфония C-dur, Сюита из оперы «Кармен», Сюита из

музыки к драме А.Доде «Арлезианка»

45. Р. Вагнер Увертюры к операм «Тангейзер», «Лоэнгрин»
46. К.М. Вебер Увертюры «Вольный стрелок», «Приглашение к танцу»
47. Дж. Верди Увертюры к операм «Набукко», «Сицилийская вечеря», «Луиза Миллер», «Сила судьбы»
48. Э. Григ Норвежские танцы, Сюита «Пер Гюнт» №1, №2
49. Ш. Гуно балетная музыка «Вальпургиева ночь», «Ромео и Джульетта»
50. А. Дворжак Симфонии №7,8,9, Увертюры «Среди природы», «Фестивальная», «Карнавальная»
51. Ф. Лист «Венгерская рапсодия», «Прелюды»
52. Г. Малер Симфонии №1,5,10
53. П. Масканьи Интермеццо из оперы «Сельская честь»
54. Ф. Мендельсон Симфонии №3 («Шотландская»), №4 («Итальянская»), Увертюры «Гебриды», «Сон в летнюю ночь»
55. Дж. Пуччини Интермеццо из оперы «Манон Леско»
56. Б. Сметана «Мой край» (часть 2-я «Влтава»), Увертюра из оперы «Проданная невеста»
57. Р. Шуман Симфония №3 «Рейнская», симфония №4

Концерты для солистов с оркестром:

58. И. Брамс Концерты для фортепиано с оркестром № 1,2
59. И. Брамс Концерт для скрипки с оркестром
60. И. Брамс И. Брамс Концерт для скрипки и виолончели с оркестром
61. К.-М. Вебер Концерты для кларнета с оркестром №1,2
62. Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром a-moll
63. Ф. Мендельсон Концерт для скрипки с оркестром e-moll
64. Э. Лало Концерт для виолончели с оркестром d-moll, «Испанская симфония» для скрипки с оркестром
65. Ф. Лист Концерты для фортепиано с оркестром №1,2
66. Ф. Шопен Ф. Концерты для фортепиано с оркестром №1,2

Русская музыка

Произведения для симфонического оркестра:

67. А.П. Бородин Симфония №2 «Богатырская», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
68. А.К. Глазунов Сюита из балета «Раймонда», «Шопениана»
69. М.И. Глинка Увертюры «Ночь в Мадриде», «Арагонская хата», к опере «Руслан и Людмила», «Камаринская», «Вальс-фантазия»
70. В.С. Калинников Симфония

71. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», «Ночь на лысой горе», «Рассвет на Москва реке» (из оперы «Хованщина»)
72. С.В. Рахманинов «Вокализ», «Скерцо», Увертюра «Утес», Симфонии №1,2,3, «Симфонические танцы», Увертюра и «Цыганские пляски» из оперы «Алеко»
73. Н.А. Римский-Корсаков Сюиты «Золотой петушок», «Шехеразада», Увертюры из опер «Псковитянка», «Царская невеста», «Китеж» («Сеча при Керженце», «Среди натуры»)
74. А.Н. Скрябин Симфония №2, «Поэма экстаза»
75. П.И. Чайковский Симфонии № 1,4,5,6, «Манфред», Увертюры «1812 год», «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», Сюиты из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», Увертюры к операм «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Славянский марш»

Концерты для солистов с оркестром:

76. М.А. Балакирев Концерт для фортепиано с оркестром №1
77. А.К. Глазунов Концерт для скрипки с оркестром, Концерт для фортепиано с оркестром №1, Две пьесы для виолончели с оркестром
78. С.В. Рахманинов С.В. Концерты №1-4 для фортепиано с оркестром, «Вариации на тему Паганини»
79. П.И. Чайковский Концерт для скрипки с оркестром D-dur, Концерты для фортепиано с оркестром №1-3, «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром.

Произведения композиторов XX века

80. Л. Бернстайн Дивертисмент для оркестра, Сюита «Вестсайдская история», Увертюра «Кандид»
81. Дж. Гершвин Сюита «Американец в Париже», «Порги и Бесс»
82. Ж. Ибер Сюита «Париж»
83. С.С. Прокофьев Симфонии №1,7; «Петя и волк», Вальсы из балета «Золушка», из оперы «Война и мир», Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
84. М. Равель «Болеро», «Большой вальс», «Благородные и сентиментальные вальсы»
85. А.Н. Скрябин Симфония №2
86. И.Ф. Стравинский Сюита из балета «Жар птица»
87. А. Шнитке «Ревизская сказка», «Не сон в летнюю ночь»
88. Д.Д. Шостакович Симфонии №1,5,9, «Праздничная увертюра», Музыка из к/ф «Овод», «Гамлет»

Кантатно-ораториальные произведения

89. И.С. Бах Месса h-moll, «Страсти по Матфею», Магнификат
90. И. Брамс Реквием

91. Дж. Верди Реквием
92. Г.Ф. Гендель «Мессия»
93. Л. Керубини Реквием
94. В.А. Моцарт Месса с-moll, Реквием
95. К. Орф «Кармина бурана»
96. Дж. Перголези «Стабат Матер»
97. С.С. Прокофьев «Иван Грозный», «Александр Невский»
98. С.В. Рахманинов Кантата «Весна»
99. Дж. Россини «Стабат матер»
100. С.И. Танеев «Иоанн Дамаскин»
101. П.И. Чайковский «Москва»
102. Д.Д. Шостакович «Песнь о лесах», «Казнь Степана Разина»

Арии из опер

103. В. Беллини Ария Нормы из оперы «Норма»
104. Ж. Бизе «Хабанера», «Сегидилья», Ария Микаэиллы, Ария Хозе из оперы «Кармен»
105. Дж. Верди Ария Леоноры из оперы «Сила судьбы», Ария Джильды, Ария Риголетто из оперы «Риголетто», «Застольная» и Ария Виолетты из оперы «Травиата»
106. М.И. Глинка Ария Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»
107. Ш. Гуно Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст»
108. А.С. Даргомыжский Ария мельника из оперы «Русалка»
109. А. Дворжак Ария Русалки из оперы «Русалка»
110. Р. Леонкавалло Арии Недды, Канио, Серенда Арлекино и Пролог из оперы «Паяцы»
111. П. Масканьи Ария Сантуццы из оперы «Сельская честь»
112. В.А. Моцарт Каватина Розины, Ария Фигаро, Ария Керубино, Ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро», Дуэт Папагено и Папагены, Ария Царицы Ночи из оперы «Волшебная флейта»
113. Дж. Пуччини Ария Мими, Ария Родольфа из оперы «Богема», Ария Каварадосси и Ария Тоски из оперы «Тоска»
114. С.В. Рахманинов Ария Алеко из оперы «Алеко»
115. Н.А. Римский-Корсаков Арии Снегурочки, № Песни Леля из оперы «Снегурочка», Две арии Марфы из оперы «Царская невеста», Песня Индийского гостя, Песня Варяжского гостя из оперы «Садко»
116. Дж. Россини Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»
117. П.И. Чайковский Ария Ленского, Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин», Ариозо Германа из оперы «Пиковая дама», Ария Иоанны из оперы «Орлеанская дева».