Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра народных инструментов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Оркестровый класс»

Направление подготовки

53.04.01 – Музыкально- инструментальное искусство

(уровень магистратуры)

Профиль: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Астрахань

Содержание

Наименование раздела	№ Стр.
1.	Пояснительная записка	
2.	Цель и задачи учебной дисциплины	
3.	Требования к результатам освоения рабочей программы	
4.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности	
5.	Содержание дисциплины	
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	
7.	Организация и содержание текущего, промежуточного, итогового контроля	
8.	Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов	
9.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	

1. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 984.

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме обучения в течение 2 лет.

Трудоемкость дисциплины составляет 540 часов, в зачетных единицах – 15.

Программа разработана преподавателем кафедры народных инструментов, доцентом Соколовым С.А.

2. Цель и задачи дисциплины

Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, подготовка их к работе в качестве артистов оркестра русских народных инструментов, владеющих необходимыми знаниями и опытом концертной и репетиционной работы в оркестре.

Задачи курса:

* формирование общехудожественного и музыкального кругозора, развитие художественного вкуса, культуры исполнения;
* формирование у студента навыков высокой исполнительской культуры оркестровой игры;
* развитие способностей коллективного музицирования, умения осваивать оркестровые партии, овладевать достаточным репертуаром, включающим сочинения различных жанров, форм, стилей, разных стран и национальных школ;
* развитие ансамблевых навыков игры в составе оркестра;
* научить понимать содержание, форму и стиль исполняемых произведений, трактовать свою партию как составную часть совместного создаваемого целостного музыкально образа, анализировать музыкально-драматургический особенности произведений.

3. Требования к результатам освоения рабочей программы

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать **общекультурными компетенциями (ОК):**

использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-2);

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4).

профессиональными компетенциями **(ПК)**:

осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музы­кально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в ор­кестре) и представлять ее результаты общественности (ПК-1);

быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2).

В результате освоения дисциплины студент должен**:**

Знать:

* основной набор оркестровых партий для специального инструмента;
* обширный репертуар, включающий как оригинальные оркестровые произведения различных форм и жанров, так и произведения для солистов в сопровождении оркестра;
* методическую литературу по исполнительству на оркестровых инструментах;
* особенности исполнительского интонирования при оркестровом музицировании.

Уметь:

* мобильно осваивать оркестровые партии для включения в репетиционный процесс в оркестровом классе;
* на практике применять знания и исполнительские навыки, полученные на занятиях по дирижированию, специальности, инструментовке и чтению партитур;
* грамотно разбирать нотный текст, осваивать оркестровые партии;
* на высоком художественном уровне исполнять произведения различных жанров и стилей.

Владеть:

* навыками высокой исполнительской культуры оркестровой игры;
* навыками свободного чтения с листа и транспонирования;
* техническими и художественными приемами оркестрового музицирования;
* навыками репетиционной работы с солистами;
* навыками концертного оркестрового исполнительства.

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистра

Дисциплина «Оркестровый класс» входит в вариативную части Блока Б1. Дисциплины. Она содержательно связана с дисциплиной базовой части «Ансамбль», дисциплинами вариативной части «Изучение концертного репертуара» «Современный репертуар», «Музыкально-исполнительская практика».

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Часы	Зачетные единицы	Форма контроля(семестр)
			зачет	экзамен
Вариативная часть			4	1,2,3
аудиторная работа	432	12
самостоятельная работа	108	3
Общая трудоемкость дисциплины	**540**	**15**

Объем дисциплины – 540 часов. Из них аудиторных – 432 часа. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе по 6 часов в неделю. Зачет в 4 семестре, экзамен в 1, 2, 3 семестре.

5. Содержание дисциплины

Работа в оркестровом классе включает:

* чтение с листа, индивидуальную подготовку партий, групповые и общие репетиции, концертные выступления;
* ознакомление с разнообразными произведениями оркестровой литературы;
* исполнение достаточно трудных оркестровых сочинений различных стилей, произведений для солистов в сопровождении оркестра, для хора и оркестра.
* В процессе обучения важно сформировать у студентов навыки оркестрового мышления:
* слышание оркестровых функций;
* понимание и выполнение задач, поставленных дирижером;
* исполнение элементов фактуры конкретными оркестровыми группам
* понимание роли оркестровой партии.

Примерный репертуарный список

(нижеперечисленные произведения имеются в наличии в библиотеке Астраханской государственной консерватории)

Оригинальные произведения для оркестра русских народных инструментов

1. Александров А. Концерт-фантазия для фортепиано с оркестром. Вступление и менуэт из «Классической сюиты»
2. Андреев В.В. Светит месяц. Вальсы. Полонезы.
3. Балай Л. Русская симфония
4. Блинов А. Симфонические эстампы.
5. Блок В. Акварели.
6. Бляхер З. Двойной концерт для малой и альтовой домр с оркестром
7. Бойко Р. Сюита «Звоны».
8. Бояшов В. Сюита «Конек-горбунок». Легенда памяти Яна Сибелиуса. Симфониетта №2. Скерцо. Танцевальная сюита.
9. Будашкин Н. Хороводная. Плясовая. Русская увертюра. Русская фантазия. Рапсодии №1. Лирическая сюита. На ярмарке. Сказ о Байкале. Увертюра-фантазия. Праздничная увертюра. Концерт для домры с оркестром. Концертные вариации для балалайки с оркестром.
10. Василенко С. Симфония №3 (Итальянская). Праздничная увертюра.
11. Глазунов А. Русская фантазия.
12. Глыбовский Б. Интермеццо. Превращение Петрушки. Концерт для оркестра русских народных инструментов
13. Гонцов Ю. Хороводная. Прелюдия и картина. Астраханские страницы. Калмыцкий диптих. Двойной концерт для флейты и гобоя с оркестром. Путеводитель по оркестру.
14. Городовская В. На улице дождик. Русский вальс. Фантазия на две русские народные песни. Русская зима. Русская тройка. Выйду на улицу. Концертная пьеса для домры с оркестром. Не слышно шума городского. Концертная пьеса для балалайки с оркестром. Обработки народных песен для голоса с оркестром.
15. Дербенко. Молодежная увертюра
16. Дитель. Коробейники
17. Зарицкий Ю. Сюита «Ивановские ситцы». Пьесы для ОРНИ. Три вальса.
18. Звонарев О. Поэма о Волге.
19. Зубицкий В. OmaggioadA. Piazzolla: концерт для аккордеона с оркестром
20. Иванов Г. Русская увертюра
21. Ильин И. Русские сувениры.
22. Каркин П. Сюита на русские темы. Скерцо. Обработки народных песен.
23. Кикта В. Богатырская увертюра
24. Китлер Г. Вальс «Ожидание»
25. Киянов Б. Концерт для балалайки с оркестром
26. Кончаков В. Кантата «Россия» для хора и оркестра.
27. Коняев С. Концертная пьеса для баяна с оркестром
28. Кравченко Б. Праздничная увертюра. Сюита «Русские кружева». Терема (лирическая поэма). Три концертные пьесы. Концерт для домры с оркестром
29. Красильников И. Симфониетта.
30. Куликов П. Волжская рапсодия. Экспромт для домры с оркестром. Липа вековая. Три экспромта для баяна с оркестром. Концертные вариации для балалайки с оркестром. Обработки народных песен
31. Кусс М. Молодежная увертюра. Ходил-гулял добрый молодец
32. Матвеев М. Русская сюита. Русские миниатюры
33. Муров А. Осенняя симфония
34. Новиков А. Шумят хлеба: Сюита на темы сибирских песен
35. Пахмутова А. Увертюра «Русский праздник».
36. Пейко Н. Симфония №7. Концерт для домры альт с оркестром.
37. Пикуль В. Сюиты: «Вслед за солнцем», «Палехские картины»
38. Раков Н. Увертюра. Сюита. Восемь пьес для оркестра.
39. Рыбников А. Увертюра. Концерт для баяна с оркестром.
40. Салиман-Владимиров Д. Четыре концертные пьесы. Сюита на казахские темы. Фантазия на белорусские темы.
41. Тимошенко А. Концертная фантазия для баяна с оркестром.
42. Тихомиров Г. Сказ
43. Триодин П. Сюита «Картинки из русских сказок».
44. Туликов С. Молодежная увертюра
45. Фомин Н. Симфоническая поэма. Увертюра. «Березонька» (симфоническая картинка). Хороводная. Обработки народных песен.
46. Фельдман Г. Русский концерт для балалайки с оркестром.
47. Филин М. Фантазия для балалайки с оркестром.
48. Фрид Г. Симфония. Сюиты: «Лес шумит», «Незатейливые пьесы». Четыре оркестровые картины.
49. Холминов А. Увертюра. Приветственная увертюра. Сюиты №2. Думка.
50. Чайкин Н. Праздничная увертюра.
51. Чернов Г. Симфония №2
52. Шахматов Н. По Пушкинским местам. Русская фантазия на народные темы. Пять русских народных песен
53. Шендерев Г. Русская рапсодия
54. Шебалин В. Увертюра.
55. Шишаков Ю. Увертюра с частушкой. Увертюра D-dur. Симфония №3. Концерт для баяна с оркестром. Два концерта для домры с оркестром. Концерт для балалайки с оркестром. Концерт для ударных инструментов с оркестром. Хороводная. Красноярские песни. Концерт для домры, балалайки и дуэта гуслей с оркестром. Полька «Вязанка»
56. Цыганков А. Поэма памяти Д.Д.Шостаковича. Рапсодия на две русские темы. Обработки народных песен и танцев для домры и балалайки с оркестром.

Переложения для оркестра русских народных инструментов

(указанные партитуры имеются в библиотеке Астраханской государственной консерватории)

1. Брамс И. Венгерские танцы
2. Глазунов А. Испанский танец и Фантастический вальс из балета «Раймонда»
3. Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
4. Григ Э. Отдельные пьесы из сюиты «Пер Гюнт». Норвежские танцы. Лирические пьесы.
5. Зуппе Ф. В погоне за счастьем
6. Даргомыжский А. Меланхолический вальс
7. Даргомыжский А. Славянский танец из оперы «Русалка»
8. Лядов А. Шуточная, Плясовая, Коляда-Маляда из цикла «8 русских народных песен». Музыкальная табакерка
9. Мусоргский М. Старый замок из цикла «Картинки с выставки»
10. Мусоргский М. Вступление к опере «Сорочинская ярмарка».
11. Петров А. Увертюра из к/ф «Укрощение огня»
12. Прокофьев С. Марш «Любовь к трем апельсинам». Пьесы и песни в переложении для оркестра русских народных инструментов
13. Рахманинов С. Русская песня
14. Свиридов Г. Романс из музыки по повести А. Пушкина «Метель»
15. Слонимский С. Русские песни для оркестра
16. Стравинский И. Танец кучеров из балета «Петрушка».
17. Стравинский И. Гуси-лебеди
18. Танеев. Адажио
19. Шостакович Д. Фрагменты из сюиты «Овод». Лирический вальс из первой балетной сюиты
20. Штраус И. Полька-пиццикато
21. Чайковский П. Времена года. Серенада для струнного оркестра. Пьесы из цикла «Детский альбом». Фрагменты из балета «Щелкунчик». Пляска скоморохов

Партитуры симфонического оркестра рекомендуемые для переложения для оркестра русских народных инструментов

(указанные произведения имеются в библиотеке Астраханской государственной консерватории)

1. Балакирев М. Увертюра на темы трех русских народных песен. Увертюра «Король Лир». Увертюра «Русь». Фортепианные миниатюры.
2. Бетховен Л. Немецкие танцы. Двенадцать контрдансов.
3. Бизе Ж. Музыка к драме А.Доде «Арлезианка».
4. Бородин А. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь». Симфония №2. В Средней Азии. Маленькая сюита. Скерцо для оркестра
5. Брамс И. . Венгерские танцы.
6. Глазунов А. Фрагменты из балетов: «Раймонда». Времена года.
7. Глинка М. Камаринская. Вальс – фантазия. Арагонская хота. Ночь в Мадриде. Увертюра и танцы из оперы «Руслан и Людмила». Увертюра и танцы из оперы «Иван Сусанин». Романсы.
8. Григ Э. Сюита «Пер Гюнт». Норвежские танцы. Сюита «Из времен Хольберга». Лирические пьесы.
9. Даргомыжский А. Увертюра к опере «Русалка»
10. Дворжак А. Славянские танцы.
11. Кажлаев М. Концертная лезгинка.
12. Калинников В. Симфония №1. «Кедр и пальма». Интермеццо.
13. Леонкавалло. Фрагменты из оперы «Паяцы»
14. Лядов А. «Волшебное озеро». «Баба-Яга». «Кикимора». Восемь русских народных песен. Полонезы. Былина «Про старину»
15. Мендельсон Ф. Скерцо к пьесе В.Шекспира «Сон в летнюю ночь».
16. Моцарт В. Увертюра к опере «Похищение из сераля». Немецкие танцы.
17. Мусоргский М. «Ночь на лысой горе». «Картинки с выставки». Вступление к опере «Сорочинская ярмарка». Рассвет на Москва-реке. «В детской» для голоса и оркестра.
18. Петров А. AveEva из балета «Сотворение мира»
19. Прокофьев С. Фрагменты из балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианные миниатюры, романсы, русские народные песни (обработки).
20. Рахманинов С. Каватина Алеко из оперы «Алеко». Русская песня. Фортепианные миниатюры.
21. Римский-Корсаков Н. Увертюра на русские темы. Вступление, Три чуда и Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане». Фрагменты из опер «Садко», «Ночь перед рождеством», «Снегурочка». Музыкальные картины из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Концерт для фортепиано с оркестром. Испанское каприччио
22. Россини Д. Увертюры
23. Свиридов Г. Концертный триптих. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. .Пушкина «Метель». «Курские песни» (оратория). Фортепианные миниатюры, романсы.
24. Сибелиус Я. Грустный вальс.
25. Слонимский С. Праздничная музыка для балалайки, ложек и оркестра
26. Скрябин А. Мечты
27. Стравинский И. Пляс Кащеева царства, Хоровод царевен из балета «Жар-птица». «Эй, ухнем». Оркестровые миниатюры.
28. Фалья М. де. Ночи в садах Испании. Испанский танец.
29. Хачатурян А. Русская фантазия. Вступление, Танец, Серенада из музыки к комедии Лопе де Вега «Валенсианская вдова». Вальс, Мазурка, Галоп из музыки к кинофильму «Маскарад».
30. Чайковский П. Музыка к весенней сказке А.Островского «Снегурочка». «Времена года». «Детский альбом». Симфония №1. Увертюра F-dur. Интермеццо из сюиты №1. Фортепианные сочинения, романсы.
31. Шостакович Д. Праздничная увертюра. Народный праздник из музыки к кинофильму «Овод». Балетные сюиты.
32. Шуберт Ф. Симфония №8 (Неоконченная). Вальсы. Фортепианные миниатюры
33. Шуман Р. Альбом для юношества. Грезы.
34. Щедрин Р. Камерная сюита. Фрагменты из оперы «Не только любовь» и балета «Конек-Горбунок»

6. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

№ п/п	Наименование
1.	Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. – СПб.: Композитор, 2007 (<http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41038>)
2.	Русский народный оркестр и его дирижеры. Проблемы и перспективы. Обучение [Текст] : Сборник научных статей / Науч. ред. А.В. Абакшонок. - СПб. : Изд-во СПбГУКИ, 2011. - 184 с.
3.	Лебедев, А.Е. Жанр концерта для баяна с оркестром в отечественной музыке [Текст] : монография / А. Е. Лебедев. - Саратов : Изд-во СГК им. Л.В. Собинова, 2013. - 530 с.

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование
1.	Имханицкий, М.И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России [Текст] / М.И. Имханицкий.- Москва: РАМ им. Гнесиных, 2008.- 370 с.
2.	Исполнительство на струнных инструментах: история, теория, практика: Сборник статей. [Текст].- Нижний Новгород: Нижегородская гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2008.- 192 с.
3.	Лебедев, А.Е. Игра и исполнительская интерпретация [Текст] : на материале концертов для баяна с оркестром / А.Е. Лебедев. – Саратов: Изд-во Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова, 2010. – 124 с.
4.	Фортунатов, Ю.А. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю.А.Фортунатове [Текст] / Ю.А.Фортунатов; Сост., расшифровка текста лекций, примеч. Е.И.Гординой; Ред. Е.И.Гордина, О.В.Лосева. – 2-е изд., испр., доп. – Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. – 384 с., нот., ил.

7. Организация и содержание текущего, промежуточного, итогового контроля

Результаты обучения студентов по дисциплине «Оркестровый класс» контролируется педагогом ведущим предмет, и оцениваются в период зачетно-экзаменационной сессии. Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 4 и экзамена в 1, 2, и 3 семестрах. Контроль проводятся путем индивидуальной оценки каждого студента, учитывая его профессиональный уровень, творческую дисциплинированность, отношения к занятиям. В середине семестра проводится сдача партий, как форма проверки освоения музыкального материала за пройденный период. Такая промежуточная форма проверки способствует закреплению умения и навыков, организует учебный процесс.

8. Методические рекомендации преподавателю и методические указания по организации самостоятельной работы магистрантов

Процесс изучения произведения и творческая работа руководителя оркестра состоит из нескольких этапов:

* детальное изучение партитур и подготовка к репетициям;
* планирование и проведение оркестровых репетиций;
* концертное исполнение.

Помогая студентам овладевать навыками и приемами оркестровой игры, дирижер обязан неизменно подчинять работу над техникой исполнения целям художественной выразительности исполняемого произведения. Более полному раскрытию музыкального образа поможет знакомство студентов с историей создания и содержанием исполняемых произведений, формой и стилем.

Предрепетиционная подготовка дирижера оркестра включает:
структурный анализ произведения, анализ формы, дирижерско-исполнительский анализ произведения, определение педагогических и художественно-исполнительских задач. Выявление технических трудностей в партитуре и пути их преодоления. Определение художественной цели произведения. Исполнительский замысел дирижера. Подготовка нотного материала к репетиции.

Организация репетиционного процесса.

Репетиционная работа основывается на результатах предварительной работы дирижера над партитурой. Решение творческих задач, возникающих в процессе репетиции, обусловливают необходимость проведения занятий в оркестровом классе в определенной организационно-методической последовательности.

Этапы репетиционного процесса:

начальный - репетиции предварительного разбора (знакомство с произведением, чтение с листа, первичный анализ, корректировка партитуры)

технологический - репетиции детальной работы над произведением;

заключительный - репетиции по завершению формирования художественного образа произведения, генеральные репетиции, «прогоны» программы

Этапы репетиционного процесса тесно взаимосвязаны. Данное деление является условным. Порой трудно определить, какой из видов репетиционной работы дирижер использует в настоящий момент. Корректурная репетиция становится начальным этапом работы над произведением, а в ходе генеральной репетиции возникает необходимость возвратиться к деталям, еще раз проверить нотный текст.

Классификация репетиций по составу исполнителей:

* групповые
* общие
* сводные

От правильного взаимоотношения между ними зависит уровень воспитания оркестрового мастерства студента.

На групповых репетициях руководитель работает над преодолением технических трудностей, ритмической точностью, ансамблем, тембром, штрихами.

На общих репетициях – над общим балансом оркестра и отдельных групп. Наряду с технологическими задачами большее внимание уделяется художественному воплощению авторского замысла.

На сводные репетиции приглашаются солисты, хор.

Итогом занятий является концертное выступление оркестра. Оно стимулирует артистичность, творческое внимание, чувство ответственности за качество исполнения.

Преподавателю оркестрового класса важно ответственно подойти к вопросам учебного репертуара. Репертуар должен состоять как из оригинальных произведений, написанных для оркестра русских народных инструментов, так и произведений русских и зарубежных композиторов, образцов музыки XX века и современных сочинений.

В профессиональной деятельности руководителя оркестра народных инструментов огромное значение имеет знание исполнительских возможностей инструментов оркестра: владение основными приёмами игры; знание аппликатурных, технических, динамических, тембровых особенностей групп оркестра; умение исполнить с листа несложные оркестровые партии, анализируя штрихи, аппликатурные варианты, динамику; знание строя инструментов и умение их настраивать.

Особое внимание дирижер студенческого оркестра должен уделять контролю исполнения, формировать ответственное отношение к выполнению задания. Вся эта разнообразная работа должна быть направлена на воспитание сознательности участников оркестра. Руководитель коллектива должен быть хорошим организатором, обладать коммуникативными качествами, владеть методикой преподавания, уметь планировать свою деятельность, быть хорошим организатором и педагогом.

Для успешного проведения общих репетиций оркестра необходима предварительная (самостоятельная) работа оркестрантов. Общность замысла и конкретность задач устанавливается на корректурной репетиции дирижером. После проигрывания произведения дирижер объясняет исполнительский план данной пьесы, уточняет штрихи, динамику, анализирует роли инструментов. После определения музыкальных задач от студентов требуется самостоятельное изучение оркестровых партий, отрабатывание наиболее сложных фрагментов.

Очень важно, чтобы перед началом репетиции каждый студент разыгрался и настроил свой инструмент. В начале репетиции проводится корректировка настройки по группам и общего строя оркестра.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по Оркестровому классу проходят в Большом концертном зале консерватории. В зале находятся два концертных рояля Steinway. Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.