

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра оркестровых инструментов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа подготовки – Оркестровые духовые и ударные инструменты

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 815.

Программу разработал А.В. Ковальчук, старший преподаватель кафедры оркестровых инструментов

Рассмотрено на заседании оркестровых инструментов Академия Матусовского

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

С.Н. Йовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оркестровый класс» входит в обязательную часть, /Блок 1 Дисциплины (модули) и адресована студентам 1-2 курсов магистратуры (1-4 семестры) направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Одной из основных форм учебно-воспитательной работы, развивающих профессиональные навыки и творческую дисциплину у студентов музыкальных учебных заведений, является работа в оркестровом классе. Игра в оркестре, как высшая форма ансамблевого музицирования стимулирует молодых музыкантов к более глубокому изучению своей профессии, воспитывает творческое отношение к занятиям.

Оркестр, как любой трудовой коллектив, объединенный едиными творческими задачами, воспитывает сознательную коллективную дисциплину, формирует личность студента, чувство ответственности за общее дело.

Очень полезным и в творческой, и в воспитательной работе представляется участие в оркестре педагогов-специалистов. Игра рядом со своими наставниками, возможность более «частого профессионального общения» мобилизует студентов, заставляет более ответственно относиться к своим обязанностям. С другой стороны, участие в оркестре стимулирует педагога, обязывая его постоянно работать над повышением своего педагогического и профессионального мастерства.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единицы, 540 часов. Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 396 часов, самостоятельная работа – 126 часов, на контроль 18 часов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачет с оценкой в 3 и 4 семестре. Формами отчетности в работе оркестрового класса являются выступления студентов на концертах, переводных и государственных экзаменах.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Оркестровый класс» – привить студентам прочные специфические навыки игры в условиях коллективного музицирования, необходимые для профессиональной деятельности, а также содействовать их общему комплексному музыкально-эстетическому воспитанию и духовному развитию, выработке у них стремления к самосовершенствованию. Кроме того, он призван способствовать приданию системного характера формированию выпускников как специалистов широкого профиля на уровне современных требований. Конечной целью работы оркестрового класса является концертная практика. Она помогает развивать в молодом музыканте ответственность за качество исполнения, собранность, творческое внимание, артистичность.

Задачи дисциплины – научить студентов:

- слушать музыку, исполняемую оркестром в целом, его группами и отдельными голосами, ориентироваться в звучании темы, сопровождения и особенностях фактуры;
- уверенно и осознанно играть свою оркестровую партию адекватно с художественным замыслом и трактовкой дирижера, следуя его исполнительским требованиям;
- умело применять различные способы музыкальной выразительности для достижения тождественных творческих результатов в составе оркестра;
- особенностям аккомпанирования солистам-инструменталистам, вокалистам и хору, исполняя свою оркестровую партию сообразно с общим звучанием;

- приобрести определенный опыт чтения нот с листа в условиях коллективного ознакомления с музыкальным произведением;
- достичь стабильной психологической устойчивости и соблюдения необходимой дисциплины на репетициях оркестра, а также во время публичных выступлений.

Итогом работы оркестра должен быть открытый показ подготовленной программы. Не следует ограничиваться проведением отчетного концерта, оркестр должен и может успешно выступать на различных сценических площадках с концертами и лекциями-концертами, привлекая широкую аудиторию слушателей.

Особая ответственность лежит на руководителе оркестрового класса. Учитывая специфику своей дирижерской деятельности, он должен обращать особое внимание на ее педагогическую направленность.

Руководитель оркестра должен обладать высокими организаторскими способностями, быть эрудированным и авторитетным музыкантом, уметь поставить пьесу и выстроить программу выступления в целом, помнить, что его отношение к работе является образцом для учащихся. От его методов работы с коллективом, от умения найти подход к каждому исполнителю зависит успех всей учебно-воспитательной и творческой работы оркестрового класса.

Необходимым условием успешной работы является ее точное планирование, которое необходимо проводить, исходя из учебного плана:

С начала учебного года нужно определить постоянный состав оркестра. Это обеспечит нормальное проведение занятий.

Руководителю оркестрового класса следует составить график работы на каждое полугодие, включающий в себя: работу над технологией и чтением с листа, работу над концертным репертуаром.

Ежегодное обновление состава вызывает необходимость планировать каждую репетицию, определяя количество времени на работу над интонацией, штрихами, фразировкой, работу над концертными произведениями, работу студента с оркестром. Для концертных выступлений целесообразно формировать сборный тематический репертуар, планировать даты концертов. Количество открытых выступлений должно быть не менее трех-четырёх в учебном году.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Оркестровый класс» входит в обязательную часть, /Блок 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Исполнительское мастерство», «Изучение оркестровых партий», прохождении практики: исполнительской, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство: УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
УК-3	Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; – основы стратегического планирования

		<p>работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 интересов всех сторон.
--	--	--

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-1	Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологические и физиологические основы функционирования

	<p>профессиональных творческих коллективов</p>	<p>исполнительского аппарата; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.</p>
ПК-2	<p>Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>Знать: – 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; – специальную учебно-методическую и Анализ отечественного и зарубежного опыта исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; Владеть: – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.</p>
ПК-5	<p>Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать</p>	<p>Знать: – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;</p>

	<p>в их реализации в качестве исполнителя</p>	<ul style="list-style-type: none"> – репертуар профессиональных исполнительских коллективов и солистов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива или солиста; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.
--	---	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма			
	всего	в том числе		
		п	с.р.	кон
1	2	4	5	6
Тема № 1. Оригинальные сочинения и переложения для духовых оркестров периода их возникновения и становления.	54	45	9	-
Тема №2. Произведения для духового оркестра отечественных композиторов XX века.	54	45	9	-
Всего часов за 1 семестр	108	90	18	-
Тема № 3. Произведения современных композиторов для духового оркестра.	72	60	12	-
Тема № 4. Русская классическая музыка в переложении для духового оркестра.	72	60	12	-
Всего часов за 2 семестр	144	120	24	-
Тема № 5. Классическая музыка западных композиторов в переложении для духового оркестра.	58	45	13	-
Тема № 6. «Полифоническая музыка».	68	45	14	9
Всего часов за 3 семестр	126	90	27	9
Тема № 7. «Эстрадная и джазовая музыка в переложении для духового оркестра».	76	48	28	-
Тема № 8. Аккомпанемент для различных инструментов, вокалистов и хора.	86	48	29	9
Всего часов за 4 семестр	162	96	57	9
Всего часов за весь период обучения	540	396	126	18

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1. Оригинальные сочинения и переложения для духовых оркестров периода их возникновения и становления.

В России духовые оркестры появились несколько раньше симфонических, первоначально в армии в результате военных реформ Петра I. Несовершенство их состава и инструментария в тот период ограничивало творческие возможности композиторов. Поэтому ими сочинялась в основном прикладная музыка.

Позже социальные и культурные запросы способствовали эволюции и распространению духовых оркестров, что в свою очередь привело к обогащению репертуара. Широкую популярность приобрели переложения увертюры и фрагментов из популярных опер и оперетт, различные поурри и фантазии на известные мелодии, марши и танцевальная музыка. Все это исполнялось в городских парках и садах, на балах.

Старинные марши отличаются мелодической простотой, нередко в них улавливаются элементы народных наигрышей и почти отсутствует нарочитая лапидарность. Вальсам присущи напевность, задушевность, лирическое начало, иногда сентиментальность и даже грусть. Исполняя эти произведения нет необходимости прибегать к чрезмерной звучности, важно передавать присущее им настроение.

Переложения требуют помимо выявления в звучании приемов выразительности процесса развития художественного образа, особо очерчивать их тембровую организацию.

Тема №2. Произведения для духового оркестра отечественных композиторов XX века.

Двадцатый век без преувеличения можно назвать самым благодатным, богатым по объему и содержанию этапом развития жанра духовой музыки. В этом жанре нашла отражение история России, судьбоносные перипетии социальной жизни, ее катаклизмы и надежды, людские свершения.

Многие выдающиеся композиторы внесли свой вклад в прогресс оркестровой музыки для духовых инструментов и наполнили ее новым содержанием. Появилось немало оригинальных симфоний. Практически во всех оркестровых жанрах созданы подлинные шедевры, в которых мастерски развиты традиции жанра и определены пути развития. Патриотическое начало, воспевание подвига во имя Отечества составляют содержание большинства сочинений.

Исполнительский уровень профессиональных духовых оркестров достиг подлинного искусства, а духовая музыка стала органической частью музыкальной культуры с самобытными художественными задачами. Все это требует дальнейшего совершенствования подготовки соответствующих специалистов.

Тема № 3. Произведения современных композиторов для духового оркестра.

Продолжая и развивая передовые традиции предшественников, современные композиторы смело используют современную технику композиции, обогащая мелодическую и гармоническую основы жанра, находят нетрадиционные пути формообразования. Некоторые из них успешно применяют элементы сонорики, алеаторики, серийной техники и другие проявления музыкального модерна. В духовые оркестры начинают включать электронные инструменты, что расширяет их тембровую палитру и выразительные возможности.

Тема № 4. Русская классическая музыка в переложении для духового оркестра.

В репертуаре духовых оркестров русская классическая музыка занимает одно из центральных мест по своей значимости и важности. Ее исполнение требует высокого мастерства, постоянного повышения уровня специальной подготовки, творческой и духовной зрелости музыкантов. Именно она является тем основанием, которое формирует музыканта как профессионала, обладающего широким кругозором и стабильными навыками выразительной игры. Изучая эту тему, студенты должны научиться понимать стилевые особенности музыкальных произведений композиторов-классиков и приемы,

которые используют для достижения творческих целей, воплощения передовых национальных идеалов посредством художественных образов, органично присущих культуре русского народа.

Тема № 5. Классическая музыка западных композиторов в переложении для духового оркестра.

Поскольку западная классическая музыка имеет более длительную историю развития, в ней сформировалось немало различных течений и направлений. Многие из них связаны с библейскими сюжетами. Знакомство с последними в наше время стало насущной необходимостью для мировоззренческого воспитания студентов, обогащения их творческого потенциала.

В мире сложились также ценные исполнительские традиции, выработанные выдающимися мастерами музыкального искусства, которые помогают почувствовать дух и суть многих художественных направлений. Знание их – необходимое условие для успешной практической деятельности. Поэтому западная классическая музыка играет важнейшую роль в формировании специалистов высокого класса.

Тема № 6. «Полифоническая музыка».

Известно, что полифония представляет собой гармоническое сочетание нескольких относительно самостоятельных мелодий, звучащих одновременно в разных голосах. Это представляет определенную сложность для целостного восприятия музыки при сохранении также возможности слышать каждый голос в отдельности. Решить проблему возможно, если научиться сосредотачивать внимание на разнице ритмического и мелодического рисунков голосов, их тембровом отличии друг от друга и несходстве манер исполнения.

Перечисленные признаки придают каждой из линий определенную рельефность. Развиваясь в пространстве и времени, мелодические линии создают ансамбль с ладовой функциональностью, что способствует восприятию целого. Для более ясного понимания основ канонического принципа развития полифонической музыки студентам следует объяснить, что такое пропоста, риспоста, интерлюдия и какую функцию каждый из этих элементов несет в себе.

Тема № 7. «Эстрадная и джазовая музыка в переложении для духового оркестра».

Эстрадная и джазовая музыка в настоящее время получила широкое распространение и пользуется большой популярностью. Духовые оркестры часто исполняют подобную музыку, обогащая этим репертуар и привлекая новых слушателей. И здесь нет противоестественности. Дело в том, что хорошо укомплектованный духовой оркестр по своему составу близок к джазу и эстраднему оркестру. Если же дополнительно в него ввести фортепиано, гитары и контрабас, он будет соответствовать большому Big-band'у (джазовому духовому оркестру). При этом сохраняется дополнительное количество других тембров, используя которые можно добиться немало оригинальных эффектов.

Исполняя эстрадную джазовую музыку, артисты духовых оркестров испытывают трудности, связанные с неумением пользоваться специфическими приемами звукоизвлечения и штрихами этого жанра, своеобразным стилем игры, основывающимся на синкопированном ритме (Swing, Regtime) и полиритмии. За годы обучения студентам необходимо преодолеть этот недостаток, так как многие из них могут быть приняты на работу в джаз или эстрадный оркестр.

Тема № 8. Аккомпанемент для различных инструментов, вокалистов и хора.

Оркестровое сопровождение к солирующим партиям должно быть настолько сбалансировано, чтобы солисты чувствовали свободу в придании своему исполнению и должной выразительности без излишнего напряжения. Сущность аккомпанемента заключается не только в том, чтобы не заглушать сольные партии, а в том, чтобы создавать творческую атмосферу, помогающую раскрытию с исчерпывающей глубиной музыкального произведения. Аккомпанировать не значит обезличивать выразительность

оркестра тихой, аморфной игрой.

На самом деле искусство аккомпанемента заключается в создании ансамбля, в котором все его участники: солисты, хор и дирижер помогают друг другу ощутить творческий подъем, достигающий высоких, волнующих слушателя художественных откровений. Оркестровые эпизоды в аккомпанементе.

Успешному проведению общих репетиций оркестра способствует следующая предварительная работа:

–изучение оркестровых партий студентами самостоятельно или под руководством педагога по специальности;

–репетиция по группам для выравнивания звукового баланса, точности интонирования, штрихов и динамики.

Общность замысла и конкретность задач устанавливается на корректурной репетиции, на которой после проигрывания с листа дирижер объясняет исполнительский план данного произведения, уточняет штрихи и динамику, анализирует роль каждой группы инструментов во всех фрагментах пьесы (соло, рифф, гармоническая педаль, участие в тутти).

Очень важно при первом же проигрывании иметь тщательно выписанные (пропечатанные) партии, где строго соблюдались бы одинаковость и точность штрихов, динамических оттенков, указание темпов.

Одним из важнейших критериев мастерства оркестра является чистота интонации. Настройке оркестра и контролю над интонацией следует уделять постоянное внимание.

Перед началом репетиции каждый студент должен разогреться и настроить свой инструмент. В начале репетиции проводится настройка по группам и всего оркестра.

Очень полезны следующие упражнения:

–унисоны в группах и оркестре;

–проигрывание гамм в унисон и октаву;

–настройка по си-бемоль мажорному трезвучию и игра трезвучий по хроматизму вверх и вниз до предельного диапазона;

–крещендо и диминуэндо от *PP* до *FF* всем оркестром.

Значительное внимание на репетициях следует уделять звукоизвлечению, от которого зависит качественное и красивое звучание групп и оркестра в целом.

Большая часть музыки играется более мягким звукоизвлечением, соответствующим слогу «да». Однако не следует забывать, что все начала фраз играются твердо, слогом «та». Твердая манера звукоизвлечения «та» употребляется также при исполнении произведений с элементами джаз-рока и латиноамериканских ритмов.

Важным разделом работы с оркестром является контроль над точностью и одновременностью начала и окончания звука «съём». Часто студенты, стараясь играть точно, отстукивают ритм ногой либо тщательно следят за жестами дирижера, что приводит к эмоциональной и физической скованности.

Следует воспитывать у студентов чувство общего темпо-ритма, что достигается систематической совместной работой отдельных групп и всего оркестра. Одним из дефектов звучания учебных оркестров является неточное дотягивание длительностей некоторых нот. Следует отметить, что в современной музыке длинные ноты должны звучать, как правило, до начала следующей доли.

Умение правильно фразировать каждый отрезок мелодии - ещё один этап работы с учебным оркестром. Как и в классической музыке, фраза имеет свое начало, кульминацию и окончание. Исполнение ее связано с естественной нюансировкой, т.е. при движении вверх происходит усиление звучности, при движении вниз - ослабление (если нет специально выставленных противоположных динамических оттенков).

Одним из важнейших средств достижения профессионального и качественного звучания оркестра является умение играть с выразительным вибрато. Скорость и амплитуда вибрации звука зависит от стиля произведения, характера звука и

художественного вкуса. Очень полезна совместная работа над вибрацией во время групповых репетиций с использованием специальных упражнений.

Следует помнить, что при переходе от одного звука к другому вибрация не должна прерываться.

Для выработки синхронности исполнения всех специфических приемов и штрихов следует приучать участников оркестра слушать лидера. В группе саксофонов это 1 альт-саксофонист, в оркестре - концертмейстер - 1-й трубач; и 1-й тромбонист.

Умение слышать мелодическую линию первого голоса каждым участником оркестра является обязательным условием для выравнивания звукового баланса. Однако, в современной музыке каждый голос очень важен, поэтому все инструменты должны звучать с одинаковой интенсивностью.

Необходимо постоянно контролировать звуковое равновесие между инструментами, звучащими в верхнем регистре и играющими в среднем и низком. Работа над выравниванием звучности должна проводиться на групповых репетициях и между группами. Каждый музыкант должен научиться слушать свою группу и оркестр в целом.

За период обучения в оркестровом классе студент знакомится с музыкой различных стилей и направлений от самых ранних, до современных и должен научиться понимать специфику каждого из них.

Руководитель оркестра должен постоянно требовать от студентов правильного звукоизвлечения, точной фразировки, исполнения всех специфических приемов, добиваться физического и эмоционального раскрепощения.

Для успешной работы оркестрового класса большое значение имеет правильный подбор репертуара. Руководитель оркестра формирует репертуар для учебной работы и для концертных выступлений. Отобранные произведения, имеющие определенные художественные задачи и технологические трудности, соответствует потенциальным возможностям исполнителей.

Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты оркестров учебных заведений с ведущими композиторами, работающих в этом жанре, возможно привлечение местных авторов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Оркестровый класс» является важной частью процесса обучения данной дисциплине.

Студент должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует переходить к репетициям с партнерами по оркестру.

После каждого занятия необходимо вновь заниматься самостоятельно, чтобы исправить указанные руководителем недостатки в игре.

Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между группами инструментов.

Самостоятельная, вне аудиторная работа студентов – неотъемлемая часть общей методики обучения. В рамках данного курса она предполагает наличие домашних заданий по различным вопросам репетиционного процесса, направленных на успешную реализацию дирижёрского плана.

8.2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСПОЛНЯЕМЫХ

Настоящий перечень является примерным. Его цель дать представление об исполнительских и художественных возможностях духового оркестра, создать предпосылки для целенаправленного обучения студентов и помочь в составлении концертных программ. Преподаватель вправе вносить в него свои дополнения с учетом имеющейся музыкальной литературы и появляющихся новых сочинений.

Тема №1

- 1.Аренский А. «Суворовский марш».
- 2.Агапки В. Марш «Прощание славянки», вальс «Голубая ночь».
- 3.Байнес Ф. Вальс «Судьба».
- 4.Балексибург Х. Марш «Прощание гладиаторов».
- 5.Беккер В. Марш «Радость победы», вальсы «Я с тобой», «Сказки Грезы», «На тихом озере».
- 6.Берлиоз Г. «Венгерский марш».
- 7.Бетховен Л. Марши «Траурный», «Встречный», «Военный».
- 8.Бортнянский Д. «Гатчинский марш».
- 9.Вальдтейфель Э. Вальсы «Конькобежцы», «Долорес», «Студентка», «Эспанья».
- 10.Верстовский А. Увертюра к опере «Аскольдова могила», музыкальная пьеса «Восторг воинов».
- 11.Гапон П. Вальс «Оборванные струны».
- 12.Глинка М. Марш 27-го Киевского драгунского полка.
- 13.Джойс А. Вальсы «Осенний сон», «Воспоминание».
- 14.Дрейзен Е. Вальсы «Белый цветок», «Лесная сказка».
- 15.Зуппе Ф. Фрагменты из оперетт «Веселые студенты», «Прекрасная Галатея», «Легкая кавалерия».
- 15.Китиер Г. Вальс «Ожидание».
- 16.Легар Ф. Увертюры к опереттам «Веселая вдова», «Графиня Люксембург», «Цыганская любовь», «Фраскита».
- 17.Львов А. Марш 68-й лейбгвардии пехотного Бородинского полка.
- 20.Обычайко В. Вальс «Тоска».
- 21.Оффенбах Ж. Увертюры к опереттам «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Парижская жизнь», «Перикола», «Синяя борода» и др.
- 22.Тейке К. Марш «Воздушный флот». 23. Чайковский П. Военный марш.
- 24.Шуберт Ф. Марши «Военный», «Героический».
- 25.Штраус И. Вальсы «Прощание с Петербургом», «Жизнь артиста», «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», «Венская кровь», «Весенние голоса» и др., увертюры к опереттам «Лутучая мышь», «Цыганский барон», «Римский карнавал», фрагменты из этих оперетт.
- 26.Эбан А. Вальс «Грезы».
- 27.Неизвестные авторы. Марши Преображенского, Семеновского, Измайловского, Саратовского, 98-го Печерского полков, «Триумф победителей», «Герой», «Тоска по Родине», «Парижский марш».
- 28.Неизвестный автор. Симфония для духового оркестра. Инструментовка А. Алябьева.
- 29.Польки, кадрили, галопы, мазурки, вальсы различных авторов.

Тема № 2

- 30.Берлиоз Г. «Траурно-триумфальная симфония».
- 31.Браславский Д. Симфония, поэма «Мамаев курган», сюиты «Праздничная», «Русская», «Героическая».
- 32.Василенко С. Сюита «Советский восток», «Красноармейская рапсодия», марш на русские темы.
- 33.Глиэр Р. Увертюра XXV лет РККА, «Марш Красной Армии».

34. Готлиб М. Сюиты «Современник» и на народные темы, «Торжественная увертюра», Каприччио для духового оркестра «Серенада» и «Бурлеска», «Марш-гротеск».
35. Дзегеленок А. Симфония «Мужество», «Праздничная увертюра», «Героическая сюита», «Баллада о герое».
36. Иванов-Радкевич Н. Симфония № 5, «Торжественная увертюра», увертюра на народные темы, увертюра на темы песен народов СССР, «Поэма», «Торжественный марш», марши «Победный», «Капитан Гастелло», «Родная Москва» и др.
37. Ипполитов-Иванов М. «Юбилейный марш».
38. Калинин Г. Концерт для духового оркестра, «Торжественная увертюра» памяти генерала Карбышева, увертюра «Праздник победы», Симфония-поэма «Огненные годы», Симфония № 3 «Сталинградская», сюиты, марши.
39. Кожевников Б. Симфонии № 1 — 5, поэма «На поле Куликовом», «Героическая поэма», увертюра «Народный праздник», Интермеццо, сюиты, рапсодии, «Русская фантазия», «Былина о воинском подвиге», более двадцати маршей.
40. Кручинин В. Красноармейские сюиты № 1 — 5, Кавалерийская сюита,
41. Мясковский Н. Симфония № 19, «Драматическая увертюра», «Драматический марш».
42. Молчанов К. Вальс из музыки к кинофильму «А зори здесь тихие».
43. Новиков А. Рапсодия на темы старых солдатских песен.
44. Прокофьев С. Марш для спартакиады, «Походный марш», марш си-бемоль мажор.
45. Петров В. Баллада о солдате, поэма «Обелиск у дороги», «Героическая поэма», увертюры.
46. Раков Н. Сюита, «Драматический марш».
47. Рунов В. Рапсодия на темы старых солдатских песен, симфония-увертюра «1941-1945», Лирическая сюита, марш «Столичный», «В защиту Родины», «Ленинград» и др.
48. Салиман-Владимиров Д. «Космическая симфония», поэма «В пургу», сюита, марши, поэма «Залп Авроры», Симфония № 9 «200-летие Великой французской революции».
49. Суровцев С. Фантазия на темы песен советских композиторов «За того парня».
50. Хачатурян А. Марш ми-бемоль мажор, «Зангезурский марш», марш «Героям Отечественной войны».
51. Чернецкий С. Марши: танкистов, гвардейцев-минометчиков, «Слава Родине», «Рокоссовский», «Вступление Красной Армии в Будапешт», «Вступление Красной Армии в Бухарест», «Парад» и др. (всего около 100 маршей).
52. Чугунов А. Симфония, сюиты.
53. Шепелев В. Симфонии № 1 и 2, Кантата «Русский народ», Концертная пьеса «Палехский сувенир», увертюра «Российские праздничные узоры», марши.
54. Шостакович Д. «Торжественный марш». 55. Хиндемит П. Симфония Си-бемоль мажор.

56. Диев Б. Симфония № 1 «Подвиг павших вдохновляет живых», симфонии № 2-8, поэмы «Бессмертие подвига», «Юности сороковых», «У разъезда Дубосеково», увертюры «Цвети, Отчизна», «Российские просторы» и др., марши.

57. Сальников Г. Симфония «О войне и мире», поэмы «Романтическая», «Новоспасское», увертюры «Спортивная», «Юношеская», «Письма с фронта», «Ода к 1000-летию крещения Руси», «Русское каприччио», концертный вальс, марши.

58. Троцюк Б. «Русское каприччио».

59. Халилов В. Весенняя увертюра, вальс «Сирень», элегия, адажио, марши «Красноармеец Сухов», «Генерал Милорадович», «Кадет», «Унаи» и др. Чернов Г. Симфония № 1 «Русь великая», «Русская сюита», «Восточная поэма и танец», «Частушки».

Тема № 4

60. Аренский А. Увертюра к опере «Сон на Волге», сюита «Силуэты». 62. Балакирев М. Увертюра на три русские темы.

63. Бородин А. Увертюра к опере «Князь Игорь», Половецкие пляски из этой оперы, Симфония № 2 «Богатырская», 1-я часть.

64. Глазунов А. «Испанский», «Большой венгерский» танцы из балета «Раймонда», симфоническая поэма «Стенька Разин», Симфонии № 5 и 8, «Торжественная увертюра», Концертный вальс № 2.

65. Глинка М. «Камаринская», Вальс-фантазия, увертюры «Ночь в Мадриде» и «Арагонская охота», увертюра к опере «Иван Сусанин», танцы из ее II акта, увертюра к опере «Руслан и Людмила», танцы из III и IV действий этой оперы.

66. Даргомыжский А. Увертюра к опере «Русалка», Шутка-фантазия «Баба-яга», «Малороссийский казачок».

67. Калинин В. Русское интермеццо, симфоническая картина «Кедр и пальма», Симфония № 1, музыкальный антракт к драме «Царь Борис», элегия.

68. Кюи Д. Увертюра к опере «Кавказский пленник».

69. Лядов А. «Восемь русских народных песен», «Танец амазонки», «Польский», симфоническая картинка «Кикимора».

70. Мусоргский М. «Картинки с выставки», вступления к операм «Сорочинская ярмарка» и «Хованщина», пляска персиянок из этой оперы, фантазия «Ночь на Лысой горе», скерцо, интермеццо, полонез из оперы «Борис Годунов».

71. Рахманинов С. Интродукция к опере «Алеко», мужской и женский танцы из этой оперы, прелюдии соль минор и до-диез мажор, «Итальянская полька», полонезы ля мажор и ми-бемоль минор, «Слава», I часть Концерта № 2 для фортепиано с оркестром, фантазия «Утес», «Симфонические танцы».

72. Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея и пляска скоморохов из оперы «Снегурочка», шествие князей из оперы-балета «Млада», симфоническая картина «Три чуда» из оперы «Сказка о Царе Салтане», увертюра к опере «Царская невеста», свадебное шествие из оперы «Золотой петушок», увертюра к опере «Боярыня Вера Шелога», «Испанское каприччио», симфоническая сюита «Шехеразада», Концерт для тромбона с оркестром, Концерт для кларнета с оркестром, Вариации для гобоя с оркестром, «Сеча при Кержеице» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

73. Рубинштейн А. Свадебное шествие из оперы «Фераморс», «Тореадор и Андалузка», «Русская и трепак» из Сюиты № 1 «Костюмированный бал», вальс-каприс, Лезгинка из оперы «Демон».

74. Скрябин А. Части Симфоний № 1 и 2.

75. Стравинский И. Фрагменты из балетов «Петрушка» и «Жар-птица».

76. Чайковский П. «Времена года», фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», интродукция к опере «Пиковая дама», фрагменты из оперы «Евгений Онегин», пляска скоморохов из музыки к весенней сказке «Снегурочка», увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», «Гамлет», Итальянское каприччио, Симфонии 1,4, 5, симфония «Манфред», Концерт для фортепиано с оркестром № 1, «Славянский марш», Торжественная увертюра «1812 год».

Тема № 5

77. Альбенис И. «Кордова», «Гранада», «Астурия», увертюра к балету.
78. Бетховен Л. Увертюра к балету «Творения Прометей», увертюры «Леонора № 3», «Кориолан», увертюра к драме «Эгмонт», Симфонии №1,3,4,5.
79. Бизе Ж. Вступление к опере «Кармен», две сюиты из музыки к драме «Арлезианка».
80. Берлиоз Г. Венгерский марш из драматической легенды «Осуждение Фауста», увертюра к опере «Бенвенуто Челлини», «Фантастическая симфония».
81. Вагнер Р. Увертюры к операм: «Летучий голландец», «Тайгензер», «Риенцы».
82. Вебер К.М. Увертюры к операм «Оберон», «Волшебный стрелок», «Эврианта».
83. Верди Д. Марш из оперы «Аида», вступление к опере «Травиата», увертюры к операм «Сицилийская вечерня», «Сила судьбы», «Набукко», «Эрнани», «Трубадур» и др.
84. Гайдн И. Военная симфония № 100, симфония № 104.
85. Гендель Г. Сюиты «Музыка на воде», «Музыка фейерверка».
86. Григ Э. «Норвежские танцы» №1,2, 3, 4, «Лирические пьесы», три сюиты из музыки к драме «Пер-Гюнт», Концерт для фортепиано с оркестром.
87. Гуно Ш. Балетная музыка «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст».
88. Дворжак А. «Мелодия», «Славянские танцы» №1,2,3,4, 10, соч. 46, № 2 и 8, соч. 72, Симфония № 5 («Из Нового света»), фрагменты из оперы «Армида».
89. Лист Ф. Симфонические поэмы: «Прелюды», «Тассо», «Мазепа», «Орфей», «Прометей» и др., «Венгерские рапсодии» №1,2,3, концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор.
90. Мендельсон Ф. Увертюра к опере «Рюи-Блаз», увертюра «Фингалова Пещера», Симфонии № 3 («Шотландская») и № 4 («Итальянская»).
91. Моцарт В.А. Увертюры к операм «Похищение из сераля», «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Идоменей» и др., Симфонии № 39,40,41.
92. Монюшко С. Увертюра к опере «Галька».
93. Равель М. Болеро, балетная музыка «Дафнис и Хлоя»,
94. Россини Д. Увертюры к операм «Танкред», «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка», «Вильгельм Телль», «Шелковая лестница», «Итальянка в Алжире» и др.
95. Сен-Санс К. «Карнавал животных», Концерт для фортепиано с оркестром №2.
96. Сибелиус Я. «Грустный вальс», симфоническая поэма «Финляндия». Сметана Б. Увертюра к опере «Проданная невеста», симфоническая поэма «Влтава».

97. Шопен Ф. Полонезы, вальсы, мазурки, ноктюрны, баллады, этюды, экспромты в переложении для духового оркестра, Концерт для фортепиано №1.

98. Шуберт Ф. Части из симфоний № 5 — 8, «Розамунда».

99. Шуман Р. «Карнавал», Симфония № 1.

100. Энеску Д. «Румынская рапсодия».

Тема № 6

101. Аренский А. Фуга на тему «Журавель».

102. Бах И.С. Пассакалия и фуга ре минор, пассакалия до минор, фуги соль минор, фа минор, си-бемоль минор, органная прелюдия и фуга соль минор, чакона, инвенции в переложении для духового оркестра

103. Вивальди А. Органный концерт ля минор в переложении для духового оркестра.

104. Гендель Г.Ф. Органные прелюдии, пассакалия в переложении для духового оркестра.

105. Макаров Е. Пассакалия и фуга.

106. Шостакович Д. Прелюдии и фуги в переложении для духового оркестра.

107. Щедрин Р. Полифоническая тетрадь в переложении для духового оркестра.

Тема № 7

108. Андерсон Л. «Праздник трубачей».

109. Бабаев А. «Концертная рапсодия».

110. Браславский Д. Джаз-симфония, фантазия из темы песен И. Дунаевского.

111. Василевский В. Баллада для саксофона с оркестром.

112. Гершвин Д. «Рапсодия в блюзовых тонах» для фортепиано с оркестром, фрагменты из оперы «Порги и Бесс».

113. Курт Э. «Полисандр».

114. Миллер Г. Музыка из кинофильма «Серенада Солнечной долины».

115. Нестино С. «Скороварка».

116. Пфиртнер К. Концерт на темы Д. Гершвина.

117. Саульский Ю. Каприччио для пяти саксофонов, концертная пьеса «Знакомство с оркестром».

118. Сауль П. Эра свинга.

119. Троцюк Б. Джаз-симфония, сюита «Сатирикон».

120. Уэббер Л. Симфонический портрет по мотивам рок-опер «Иисус Христос — суперзвезда» и «Эвита».

121. Шнистинс В. Пьеса для литавр и оркестра «Тимполеро».

122. Шнайдер В. Пьеса «Веселые тромбонисты».

123. Эллингтон Д. «Садись в поезд "А"», «Искушение леди», «Караван».

Тема № 8

124. Анисимов Б. Концерт для трубы с оркестром.

125. Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано в переложении для духового оркестра. Арутюнян А. Концерт для трубы с оркестром.

126. Бортнянский Д. Вокально-инструментальная пьеса «Певец в стане русских воинов».

127. Браславский Д. Концерт для альт-саксофона с оркестром.

128. Вебер К.М. Концерты для кларнета, фагота, валторны с оркестром.

129. Готлиб М. Тема с вариациями для трубы с оркестром, Концерт для саксофона-альта с оркестром.

130. Глиер Р. Концерт для валторны с оркестром.

131. Диев Б. Юмореска для трубы с оркестром, Концерт для трубы с оркестром, Концерт для баритона с оркестром, дивертисмент для 3-х труб, каприччио для флейты, фантазия для 4-х тромбонов, фантазия для 4-х валторн, экспромт для 2-х фаготов и 2-х гобоев с оркестром.

132. Калинин Г. Концертные вариации на темы Паганини для кларнета с оркестром, Концерт для баритона с оркестром.

133. Кожевников Б. Хорал с вариациями для солирующих инструментов с оркестром, Интермеццо для 4-х тромбонов.

134. Макаров Е. «Прибаутки» для группы кларнетов с оркестром.

135. Моцарт В. А. Концерты для кларнетов и валторн с оркестром.

136. Рахманинов С. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.

137. Сальников Г. «Поэма», «Ноктюрн», «Юмореска» для валторны с оркестром, «Лирическое концертино» для гобоя с оркестром, «Шаловливое скерцо» для кларнета с оркестром.

138. Рунов В. Поэмы с хором и духовым оркестром «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе».

139. Халилов В. Поэма для духового оркестра, хора и солиста «Служу отчизне», «Сакстайм» для 4-х саксофонов с оркестром.

140. Чайкин Н. Концерт для баяна с оркестром № 1 (переложение).

141. Шепелев В. Скерцо для трубы с оркестром.

142. Штраус Р. Концерт для валторны с оркестром (переложение).

143. Арии из различных опер и оперетт, народные и массовые песни для солистов и хора, романсы.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Промежуточная аттестация по оркестровому классу проходит в форме зачета с оценкой (3 и 4 семестр), состоящая из исполнения концертной программы в составе оркестра. Программа концертного выступления состоит из различных по характеру и стилю произведений и продолжительностью в 45 минут.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Курс обучения в оркестровом классе предусматривает:

- применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте, приобретенных в специальных классах;
- развитие ансамблевых навыков игры в составе оркестра; развитие гармонического, полифонического и тембрового слуха, чувства ритма; чтение с листа оркестровых партий и их индивидуальную подготовку;
- выработку организаторской и репетиционной работы с оркестром; практику концертных выступлений; воспитание волевых качеств и инициативы, чувства ответственности перед коллективом и творческого отношения к совместному исполнительству.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ

Критерии оценивания зачета с оценкой в 3 и 4 семестрах.

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания творческого задания	
отлично (5)	Стилистически выверенное исполнение, эмоционально яркое, с высоким художественно-техническим мастерством, соответствующее всем указаниям в нотном тексте; реализован принцип «единства цели при разнообразии средств достижения»; запланированная индивидуальная программа выполнена.
хорошо (4)	Стилистически достаточно выверенное исполнение; при убедительном, уверенном исполнении текста допущены незначительные ошибки; запланированная индивидуальная программа выполнена.
удовлетворительно (3)	Стилистически недостаточно выверенное, неуверенное, схематичное исполнение; в нотном тексте допущены значительные погрешности; запланированная индивидуальная программа выполнена не полностью.
Неудовлетворительно (2)	Стилистически некорректное, невыразительное исполнение программы с грубыми ошибками в нотном тексте; запланированная индивидуальная программа не выполнена.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name.
2. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name.
3. Харсенюк О.Н. Дирижирование. Кемерово: Кемеровский государственный

институт культуры, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49326?category_pk=23028#book_name.

4. Вейнгартнер Ф. О дирижировании. СПб: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274?category_pk=23028#book_name.

Дополнительная литература:

1. Авдеев В. Темп, динамика, штрихи как неспецифические музыкальные выразительные средства и их роль в музыкальном восприятии // В помощь военному дирижеру: Сб. тр. ВДФ при МГК им. Чайковского. М., 1981. Вып. XX.

2. Волков Н. Работа над чистотой строя на духовых инструментах. Минск, 1982.

3. Говр В. Формирование навыков настройки и слухового контроля при игре на медных инструментах. Кемерово, 1988.

4. Горбачев В. Двойное стаккато на язычковых духовых инструментах // Методика обучения игре на духовых инструментах. М., 1966. Вып. II.

5. Диков Б. Настройка духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. М., 1976, Вып. IV.

6. Диков Б., Седрабян А. О штрихах духовых инструментов // Методика обучения игре на духовых инструментах. М., 1966. Вып. IV.

7. Должанский А. Краткий музыкальный словарь. Л., 1959.

8. Карауловский Н. Звуковысотная интонация на духовых инструментах и проблема исполнительского строя // Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики: Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных. М., 1979. Вып. XXXV.

9. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.

10. Основы методики репетиции с оркестром: Уч. пособие / Ред. Б. Коро-стелев. ВДФ при МГК им. П.И. Чайковского. М., 2000.

11. Переверзев В. Проблемы музыкального интонирования. М., 1966.

12. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1953. Т. 1.

13. Сахалтуева О., Назайкинский Е. О взаимосвязях выразительных средств в музыкальном исполнении // Музыкальное искусство и наука. М, 1970. Вып. I.

14. Свечков Д. Духовой оркестр. М., 1971.

15. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М., 1975.

16. Хозак В., Седлачек К., Шрамм Ф. Вспомогательные звуки и слоги при обучении игре на медных духовых инструментах. М., 1979.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в БКЗ/1 согласно расписанию занятий. Для проведения практических занятий используются стулья, пюпитры, звуковое и световое оборудование зала.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академия Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.