Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 02.09.2023 14:11:04
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И.Глинки»

Кафедра дирижирования

Рабочая программа дисциплины

ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профили подготовки Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты))

Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена
в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению
подготовки
53.03.02_Музыкально-
инструментальное искусство

Составители:
заслуженный артист России, и.о. профессора А.А. Париман;
заведующий кафедрой дирижирования, народный артист России, доцент И.В. Юдин;

Рецензент:
заведующий кафедрой дирижирования, народный артист России, доцент И.В. Юдин;

Редакторы:
начальник методического отдела М.Ю. Смирнова.

I. Организационно-методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «Оркестровый класс» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области культуры и искусства к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили подготовки Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты)) (М., 2017); с учетом учебных планов НГК по этим профилям и направлению, Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Данная программа составлена с учетом содержания программы доцентов И.И. Чалышева и Ф.Ш. Мансурова «Оркестровый класс» для оркестровых факультетов музыкальных вузов, утвержденной Управлением учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР (М., 1977); «Оркестровый класс» для оркестровых факультетов музыкальных вузов сост. Т.В. Смирнова, М.А. Конарев (Новосибирск, 2013 г.).

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части блока Б.1 Дисциплины (модули). Срок освоения дисциплины рассчитан на 4 года (28 з.е.) и включает 1008 часов, из которых аудиторных 780 часов, самостоятельная работа студента занимает 224 часа, контроль – 4 часа. Занятия по оркестровому классу проводятся 2 раза в неделю по три часа.

Цель курса – подготовка студентов в учебном оркестре (в соответствии со специализацией или профилем подготовки) к осуществлению на высоком профессиональном уровне исполнительской деятельности в качестве артиста оркестра.

В задачи дисциплины входит формирование у студентов навыков оркестрового исполнительства и техники исполнения оркестровых произведений различной жанрово-стилевой направленности; ознакомление с богатой и разнообразной оркестровой литературой, традициями отечественного и зарубежного оркестрового исполнительства, различными интерпретациями оркестрового музыкального произведения; обогащение слухового опыта, активизация творческого внимания, развитие внутреннего слуха, художественного вкуса, образного и ассоциативного мышления посредством освоения и подготовки к концертному выступлению оркестровых произведений; углубление понимания образно-содержательных аспектов и стилевых особенностей исполняемой музыки, дирижерского жеста, специфики оркестрового исполнительства как вида творческой деятельности; развитие навыков ансамблевого исполнительства, «работы в команде», чувства ответственности за качество исполнения в коллективе.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Дисциплина «Оркестровый класс» принадлежит к числу одного из самых сложных видов музыкального исполнительства. Способствуя расширению музыкального кругозора, развитию художественного вкуса и выработке чувства стиля, формы и содержания музыкального произведения, данная дисциплина, наряду с другими предметами специального (Специальный инструмент, Камерный ансамбль, Методика игры на инструменте, История исполнительского искусства, Оркестровые трудности) и общепрофессионального циклов, занимает важное место в системе профессиональной подготовки выпускников и обретения ими навыков оркестрового исполнительства.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, подразумевающих, что студент:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации,

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

Уметь:

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

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

Владеть:

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

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

ПК-2. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий,

Знать:

– оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;

Уметь:

– формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;

Владеть:

– навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров,

Знать:

– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– принципы работы с различными видами фактуры;

Уметь:

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения,

Знать:

– историческое развитие исполнительских стилей;

– музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

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

Владеть:

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

ПКО-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу

Знать:

– методику оркестровой репетиционной работы;

– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

– планировать и вести оркестровый репетиционный процесс;

– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

Краткие методические указания. Работу в оркестровом классе, имеющую практическую направленность, условно можно подразделить на два основных этапа (не считая самостоятельной работы дирижера, связанной с необходимостью изучения партитуры и внутренним постижением музыкального произведения).

Первый – *репетиционный этап* – один из самых многообразных в структуре симфонического исполнительства, проходит в двух основных формах – групповых и общих репетиций, реализующих различные виды ра-

боты дирижера с исполнительским коллективом (создание атмосферы сотворчества, общение с коллективом, обсуждение концепции музыкального произведения, разучивание партитуры, музыкально-психологическая подготовка к концертному выступлению, чтение с листа).

Второй этап – *концертное исполнение* – художественный результат совместной деятельности дирижера и артистов оркестра.

С целью более успешного концертного выступления особое место отводится *самостоятельной работе* студента в индивидуальной подготовке оркестровых партий, особенно, если в произведениях встречаются технические и интонационные трудности.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Требования к минимуму содержания по дисциплине

(основные дидактические единицы)

Обязательная подготовка студентов в учебном симфоническом оркестре к последующей работе в качестве артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем занимать ведущее положение в соответствующих оркестровых группах. Работа в оркестровом классе 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 в сопровождении оркестра, для хора и оркестра.

Обретение исполнителями на оркестровых инструментах профессионального мастерства, всесторонней музыкальной и общекультурной образованности. Практическое освоение достижений мирового музыкального творчества и овладение особенностями «звуковыражения» произведений различных стилевых эпох. Развитие и совершенствование всего комплекса профессиональных навыков, формирование творческой личности молодого музыканта, его собственных художественно-исполнительских принципов. Подготовка к концертному исполнению оркестровых произведений разных жанров и стилей.

Групповые репетиции.

Групповые репетиции играют важную роль для продуктивного проведения общих репетиций и последующего успешного концертного выступления оркестра, поскольку дают возможность более тщательной работы дирижера над каждой партией с учетом специфических особенностей и возникающих проблем игры на инструментах.

Практическая работа: Разбор текста. Работа над агогикой, атакой звука, динамикой, дыханием, вибрацией, аппликатурой, преодолением интонационно-ритмических, артикуляционных, штриховых и технических трудностей, единством строя и слитностью ансамблевого звучания.

Самостоятельная работа: Разучивание оркестровых партий: работа над интонационными и техническими трудностями.

В результате данной работы студент должен:

-уметь слышать своих партнеров в группе;

-уметь выполнять указания дирижера;

справляться с оркестровыми трудностями.

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

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

– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

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

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

Общие репетиции.

Общие репетиции – следующий (после групповых репетиций) важный этап в работе над музыкальным произведением, созданием его оригинальной художественной интерпретации. Главная задача дирижера в работе с симфоническим оркестром – сложнейшим художественным организмом, состоит не только в убедительной передаче оркестрантам собственной концепции музыкального произведения с помощью «языка жестов», но и создании коллектива единомышленников.

Практическая работа: Добиться единства строя, единства оркестрового звучания. Работа над созданием художественного образа.

Самостоятельная работа:

-чтение литературы об исполняемых произведениях;

-аудиопрослушивание, видеопросмотр исполняемых произведений в интерпретации ведущих дирижеров.

В результате данной работы студент должен:

-уметь слышать своих партнеров не только в своей группе, но оркестре целом;

-выполнять указания дирижера;

-накопить опыт исполнения произведений композиторов различных эпох, национальных творческих школ, жанров и стилей;

-осознавать специфику исполнения, идейно-художественную направленность произведений различных стилевых эпох, творческих индивидуальностей.

Знать:

– принципы работы с различными видами фактуры;

– музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

– методику оркестровой репетиционной работы;

Уметь:

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

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

– планировать и вести оркестровый репетиционный процесс;

Владеть:

– 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.

Чтение с листа.

Умение хорошо читать с листа необходимо для предстоящей работы в профессиональных оркестрах. Чтение с листа способствует развитию внутреннего слуха, внимания, аналитических способностей. Обращаясь к этой форме работы, следует обратить внимание на недостаточность проигрывания музыкального произведения от начала до конца без остановки. При чтении с листа особое внимание должно быть сосредоточено, прежде всего, на метроритмической организации музыкального произведения. Кроме того, необходимо обращать внимание на нюансы, штрихи, соблюдать оркестровый баланс (работа над созданием «ансамбля»), следить за указаниями дирижера, что создает особые трудности для малоопытных оркестрантов. Для чтения с листа рекомендуется брать произведения средней степени трудности и не ограничиваться лишь черновым проигрыванием, а выполнять все элементарные требования данной партитуры с целью получения достаточно ясного представления о содержании, стиле и форме произведения. Работа над чтением с листа также дает возможность студентам ознакомиться с большим объ-

емом музыкальных произведений, способствует расширению музыкального кругозора, развитию художественного вкуса и эрудиции.

Практическая работа: Обсуждение стилевых, композиционно-драматургических особенностей произведения, его технических и интонационных трудностей. Тщательный слуховой контроль с соблюдением и выполнением необходимых указаний дирижера в процессе исполнения произведения.

Самостоятельная работа: Чтение с листа.

В результате данной работы студент должен:

-быстро ориентироваться в незнакомом нотном тексте;

-свободно читать с листа произведения различной жанрово-стилевой направленности;

-освоить многообразие оркестровой литературы.

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

– принципы работы с различными видами фактуры;

– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

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

– планировать и вести оркестровый репетиционный процесс;

– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

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

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

Подготовка к концертному выступлению.

Музыкально-психологический настрой студентов на концертное выступление. На последней репетиции перед концертом обязателен полный «прогон» концертной программы.

Практическая работа: доведение до максимального совершенства исполняемых оркестровых партий, работа над созданием художественного образа.

Самостоятельная работа: Подготовка студентов к концертному исполнению путем доведения до максимального технического и интонационного совершенства исполняемых оркестровых партий.

В результате данной работы студент должен:

-использовать накопленные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.

Знать:

– оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;

– формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;

– историческое развитие исполнительских стилей;

– музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

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

Владеть:

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

– навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

Концертное выступление.

Практика концертного выступления в наибольшей степени способствует формированию творческой личности выпускника, развитию артистичности, концентрации творческого внимания и воспитанию чувства ответственности за качество исполнения. Концертное выступление требует огромной затраты энергии как дирижера, так и самих оркестрантов. Настоящий музыкант вкладывает в исполнение частицу самого себя и своей души, готов на полнейшую самоотдачу. В то же время музыкант должен обладать способностью адекватной оценки «ожидаемого» и «реального» результата концертного выступления.

Практическая работа: исполнение концертной программы.

Самостоятельная работа: подготовка к концертному выступлению.

В результате данной работы студент должен:

-реализовать на высоком профессиональном уровне полученные знания, умения и навыки;

-уметь владеть собой и управлять своим настроением;

-накопить опыт сценических (публичных) выступлений;

-обладать сценическим артистизмом.

Знать:

– оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;

– формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;

Уметь:

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

Владеть:

– навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

Примерный репертуарный список

произведения отечественных и советских композиторов

Балакирев М.	Симфонические поэмы («Русь»)
	Увертюра на темы трех русских народных песен
Бородин А.	Симфонии
	Симфонические картины («В Средней Азии»)
	Увертюра и танцы из оперы «Князь Игорь»
Глазунов А.	Симфонии (№№4,5,8)
	Фрагменты из балета «Раймонда»
Глинка М.	Произведения для симфонического оркестра
	Увертюры, танцы из опер
Глиэр Р.	Балетные сюиты (№№1,2)
Калинников А.	Симфония №1
Канчели Г.	Симфонии (№2)
Лядов А.	Восемь русских народных песен
	Три сказочных картинки: «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга»
Мусоргский М.	«Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
	Музыкальная картина «Ночь на Лысой горе»
	Оркестровые отрывки из опер («Хованщина», «Сорочинская ярмарка»)
	Оркестровые произведения (Интермеццо, Скерцо)
Мясковский Н.	Симфонии
	Симфониетты для струнного оркестра (№№1,2)
Прокофьев С.	Симфонии (№№1,5,7)
	Сюиты из опер и балетов
	Симфоническая сказка «Петя и Волк»
Рахманинов С.	Симфонии
	Симфонические танцы

	Симфонические поэмы («Остров мертвых», «Колокола»)
	Симфоническая фантазия «Утес»
	Симфонические эпизоды из оперы «Алеко»
	Концерты для фортепиано с оркестром
Римский-Корсаков Н.	Оркестровые сюиты («Шехеразада», «Три чуда»)
	Испанское каприччио
	Музыкальная картина «Садко»
	Увертюры к операм («Майская ночь», «Псковитянка», «Царская невеста»)
Скрябин А.	Симфонии
	Поэма экстаза
	Симфоническая поэма «Мечты»
Слонимский С.	Симфонии
	Карнавальная увертюра
Смелков К.	опера «Пегий пес, бегущий краем моря».
Танеев С.	Симфония №4
	Антракт из оперы «Орестея»
Хачатурян А.	Симфонии (№№1,2)
	Сюиты из балетов «Гаянэ», «Спартак»
	Концерт для скрипки с оркестром
Чайковский П.	Симфонии (№№1,2,4,5,6)
	Увертюры-фантазии («Ромео и Джульетта», «Гамлет»)
	Симфоническая фантазия «Франческа да Римини»
	Сюиты из балетов («Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»)
	Сюита «Моцартиана»
	Серенада для струнного оркестра
	Концерты для фортепиано
Шостакович Д.	Симфонии
	Балетные сюиты
Щедрин Р.	Симфонии (№1)
	Концерт для оркестра «Озорные частушки»
	Сюита из балета «Конек-Горбунок»
Шнитке А.	Концерты

произведения зарубежных композиторов

Барток Б.	Симфоническая поэма «Кошут»
	Концерт для оркестра
Бах И.С.	Оркестровые сюиты
	Бранденбургские концерты
Берлиоз Г.	Фантастическая симфония

	Увертюры («Король Лир», «Корсар», «Римский карнавал»)
	Отрывки из драматической легенды «Осуждение Фауста»
Бетховен Л.	Симфонии
	Увертюры («Эгмонт», «Кориолан», «Леонора», «Афинские развалины», «Прометей»)
	Концерты для фортепиано с оркестром
Бизе Ж.	Симфония (C-dur)
	Музыка к драме А.Доде «Арлезианка»
	Симфонические эпизоды (увертюра, антракты, квинтет) из оперы «Кармен»
Брамс И.	Симфонии
	Увертюры («Академическая», «Трагическая»)
	Вариации на тему Гайдна
	Венгерские танцы
	Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром
Бриттен Б.	Вариации и фуга на тему Г. Перселла
Брукнер А.	Симфонии (№№1,2,5,6,7,9)
Брух М.	Концерт для скрипки с оркестром, ор.26
Вагнер Р.	Оркестровые эпизоды (увертюры, вступления) из опер
	Увертюра «Фауст»
Вебер К.	Увертюры к операм «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта»
	опера «Вольный стрелок»
Венявский Г.	Концерт для скрипки с оркестром d-moll
Верди Дж.	оперные увертюры
	Ария короля Филиппа из оперы «Дон-Карлос»
Вивальди А.	Концерты для струнного оркестра
	Концерт «Ночь» для фагота и струнного оркестра.
Вьетан Г.	Концерты для скрипки с оркестром
Гайдн Й.	Симфонии
	Оратории («Времена года», «Сотворение мира») (фрагменты)
Гендель Г.	Concerti grossi
Григ Э.	Концерт для фортепиано с оркестром
	«Симфонические танцы»
Дворжак А.	Симфонии (№9 «Из Нового Света»)
	Увертюры
	Симфонические поэмы
Дебюсси К.	Маленькая сюита
	Прелюд «Послеполуденный отдых фавна»
	«Ноктюрны»

Дюка П.	Симфоническое скерцо «Ученик чародея»
Корелли А.	Concerti grossi
Лист Ф.	«Фауст-симфония»
	Симфонические поэмы («Прелюды», «Тассо»)
Мендельсон Ф.	Симфонии (№3 «Итальянская», №4 «Шотландская»)
	Увертюры («Сон в летнюю ночь», «Фингалова пещера», Морская тишь или счастливое плавание», «Прекрасная Мелузина», «Рюи Блаз»)
	«Концерт для скрипки с оркестром» e-moll
Моцарт В.	Симфонии
	Увертюры к операм
	Маленькая ночная серенада для струнного оркестра
	Концерт для арфы и флейты с оркестром
	Концерт для фортепиано с оркестром KV 467
Онеггер А.	Симфонии (№2 для трубы и струнного оркестра, №3 «Литургическая»)
Паганини Н.	Концерты для скрипки с оркестром
Перселл Г.	Павана и Чакона для струнного оркестра
Равель М.	Сюита №2 из балета «Дафнис и Хлоя»
	Испанская рапсодия
	«Болеро»
Россини Дж.	Оперные увертюры
Сен-Санс К.	Сюита «Карнавал животных»
Сибелиус Я.	Симфонии (№№1,2)
	Концерт для скрипки с оркестром, op.47 (d-moll)
Сметана Б.	Цикл симфонических поэм «Моя родина»
	Увертюра, фуриант, галоп и полька из оперы «Проданная невеста»
Франк С.	Симфония d-moll
	Симфонические вариации для фортепиано с оркестром
Хиндемит П.	Симфония «Художник Матис»
	Симфонические метаморфозы тем Вебера
Шуберт Ф.	Симфонии
	Увертюра «Розамунда»
Шуман Р.	Симфонии
	Увертюра «Манфред»
Штраус Р.	Симфонические поэмы («Дон-Жуан», «Тиль Уленшпигель», «Смерть и просветление»)
Элгар Э.	«Энигма»
Яначек Л.	Концертино

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия			Кол-во часов на самостоятельную работу студентов	Контроль
			лекционные	практические	индивидуальные		
1 курс							
1	Общие репетиции	130	-	110	-	20	-
2	Групповые репетиции	70	-	50	-	20	-
3	Подготовка к концертному выступлению	30	-	20	-	10	-
4	Концертные выступления	15	-	15	-	-	-
5	Чтение с листа	7	-	3	-	3	1
	Итого:	**252**	**-**	**198**	**-**	**53**	**1**
2 курс							
1	Общие репетиции	130	-	110	-	20	-
2	Групповые репетиции	70	-	50	-	20	-
3	Подготовка к концертному выступлению	30	-	20	-	10	-
4	Концертные выступления	15	-	15	-	-	-
5	Чтение с листа	7	-	3	-	3	1
	Итого:	**252**	**-**	**198**	**-**	**53**	**1**
3 курс							
1	Общие репетиции	130	-	110	-	20	-
2	Групповые репетиции	70	-	50	-	20	-
3	Подготовка к концертному выступлению	30	-	20	-	10	-
4	Концертные выступления	15	-	15	-	-	-
5	Чтение с листа	7	-	3	-	3	1
	Итого:	**252**	**-**	**198**	**-**	**53**	**1**
4 курс							
1	Общие репетиции	130	-	110	-	20	-
2	Групповые репетиции	70	-	50	-	20	-
3	Подготовка к концертному выступлению	30	-	10	-	20	-
4	Концертные выступления	15	-	15	-	-	-
5	Чтение с листа	7	-	1	-	5	1
	Итого:	**252**	**-**	**186**	**-**	**65**	**1**
	Итого за весь период:	**1008**	**-**	**780**	**-**	**224**	**4**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК по дисциплине «Оркестровый класс» студентам в каждом семестре (1-8 семестры) выставляется зачет с оценкой.

Весьма эффективным (особенно для начинающих или отстающих музыкантов) способом промежуточного контроля студентов является сдача оркестровых партий. Проведение подобных занятий, направленных на выявление ориентировки студентов в нотном тексте, их технической оснащенности и способности к осмысленному исполнению, способствует повышению роли самостоятельной работы студента и качества подготовки оркестра к концертному исполнению.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. *Андронников И*. К музыке. - М., 1992.
2. *Ансерме Э*. Беседы о музыке. - Л., 1985.
3. *Асафьев Б*. Музыкальная форма как процесс. - Л., 1971.
4. *Асафьев Б*. О симфонической и камерной музыке. - Л., 1981.
5. *Арнонкур Н*. Мои современники. Бах. Моцарт. Монтеверди. – М., 2005.
6. *Березин.В.В.* Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма: Автореф. дис. в виде монографии … доктора иск-я. – М., 2000.
7. *Берлиоз Г*. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. - М., 1972.
8. *Берлиоз Г*. Дирижер оркестра // Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. - М., 1975.
9. *Бернстайн Л*. Музыка - всем. - М., 1978.
10. *Вагнер Р*. О дирижировании // Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. - М., 1975.
11. *Вирдунг С*. Трактат о музыке / Пер. и комм. М. Толстобровой. – М., 2004.
12. *Гинзбург С.* Что нужно знать о симфоническом оркестре. – М., 1967.
13. *Гинзбург Л*. Избранное: Дирижеры и оркестры. - М., 1982.
14. *Гурьев Л*. Старинные трубы в реальности и современной практике // Старинная музыка. - 2001 № 2. - С. 24-25.
15. *Денисов Э*. Ударные инструменты в современном оркестре. - М., 1982.
16. *Дмитриев Г.П.* О драматургической выразительности оркестрового письма. - М., 1981.
17. *Ержемский Г.Л*. Психология дирижирования: Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом. - М., 1988.
18. *Еременко К*. О перспективах развития симфонического оркестра. – Киев, 1974.

19.*Иванов-Радкевич А*. Пособие для начинающих дирижеров: Учебное пособие для учащихся музыкальных и культурно-просветительских училищ. - М., 1977.
20.*Инструменты духового оркестра*: Учебное пособие для музыкальных училищ, музыкальных вузов и вузов культуры. – М., 1984.
21.*Камерный ансамбль*: Педагогика и исполнительство. - М. 1979.
22.*Кондрашин К*. О дирижерском прочтении симфоний П.И. Чайковского. - М., 1977.
23.*Корыхалова Н*. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы и анализ их разработки в современной буржуазной эстетике. - Л., 1979.
24.*Кручинин С*. Наедине с оркестром. - Новосибирск, 1982.
25.*Лаптев Р.Г.* Искусство оркестрово-ансамблевой игры на тромбоне: Автореф. дис. … канд. искусствоведения. - Санкт-Петербург, 2005.
26.*Лист Ф*. Письмо о дирижировании // Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. - М., 1975.
27.*Методические рекомендации* по концертмейстерскому классу для студентов-заочников по специальности 2201 «Фортепиано» / Сост.: Антонцева Т.Н., Стремоусова Л.Н. - Новосибирск, 1989.
28.*Михайленко А*. Современная книга о маримбе. – Новосибирск, 2006.
29.*Мусин И*. О воспитании дирижера: Очерки. - Л., 1987.
30.*Мусин И*. Техника дирижирования. - СПб., 1995.
31.*Мусин И*. Язык дирижерского жеста. - М., 2007.
32.*Мюнш Ш*. Я - дирижер // Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. - М., 1975.
33.*Научные труды МГК им. П.И. Чайковского*. - Сб. 60. – Вып.2: Оркестр, Инструменты, Партитура. – М., 2007.
34.*Нейгауз Г*. Размышления. Воспоминания. Дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. - М., 1975.
35.*Понятовский* Персимфанс - оркестр без дирижера. – М., 2003.
36.*Порвенков В*. Акустика и настройка музыкальных инструментов. – М., 1990.
37.*Преториус М*. Синтагма мусикум // Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков / Сост. В.П. Шестаков. М.: Музыка, 1976.
38.*Рахманинов С*. Литературное наследие. - М., 1980.
39.*Римский-Корсаков Н.А*. Летопись моей музыкальной жизни. - М., 1982.
40.*Рогаль-Левицкий Д*. Инструменты современного оркестра. – М., 1930.
41.*Рогаль-Левицкий Д*. Беседа об оркестре. – М., 1961.
42.*Рогаль-Левицкий Д*. Современный оркестр. – М., 1953.
43.*Рождественский Г*. Мысли о музыке. - М., 1975.
44.*Светланов Е*. Музыка сегодня. – М., 1985.
45.*Сидельников Л*. Симфоническое исполнительство: Теория и эстетика. Исторический очерк. - М., 1991.
46.*Современные дирижеры*. – М., 1969.
47.*Тилес Б.* Дирижер в оперном театре. – М., 1974.

48. *Труды ГМПИ* им. Гнесиных. - Вып. 53: Музыкальная классика в современном исполнительстве и педагогике. – М., 1981.
49. *Труды ГМПИ* им. Гнесиных. – Вып. 68: Вопросы воспитания музыканта-исполнителя. – М., 1983.
50. *Фортунатов Ю.А.* и *Барсова И.А.* Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Вып.1- М., 1966.
51. *Фуртвенглер В.* Статьи. Беседы. Из записных книжек // Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. - М., 1975.
52. *Чулаки М.* Инструменты симфонического оркестра. – М., 1972.
53. *Шоу Б.* О музыке и музыкантах. – М., 1965.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Просторная концертная аудитория с хорошим освещением, оборудованная стульями, пультами, подставкой для дирижера. Необходимо наличие высоких по качеству инструментов, отвечающих требованиям современных исполнительских коллективов, а также фондов нотной литературы, аудио- и видеозаписей репетиций и концертов ведущих исполнительских оркестровых коллективов.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.

VI. Приложение к программе

Методические рекомендации для педагога

В задачи высшей школы входит не только развитие высокой исполнительской культуры музыкантов-исполнителей, но и всестороннее воспитание будущих квалифицированных специалистов, стремящихся к постоянному совершенствованию своих профессиональных умений и навыков.

Определенные трудности работы в учебно-симфоническом оркестре музыкального ВУЗа состоят в том, что здесь занимаются студенты различной степени подготовленности, одаренности и темперамента.

Необходимо учесть, что студенты музыкальных ВУЗов имеют и различный опыт оркестрового исполнительства: состав студенческого оркестра не стабилен, он ежегодно меняется и пополняется студентами первого года обучения, среди которых есть и те студенты, которые вовсе не имели возможности заниматься в оркестровом классе в средних профессиональных учебных заведениях (что обусловлено объективными причинами, например, отсутствием необходимого для формирования оркестра контингента).

В музыкальном ВУЗе нередко контингент студентов превышает количество, необходимое для одного оркестра, поэтому руководителю оркестрового класса рекомендуется создать либо второй оркестр, либо камерный или струнный оркестр. При комплектовании оркестра (-ов), руководителю оркестрового класса желательно обеспечить приобретение студентами навыков игры во всех группах оркестра, что важно для предстоящей работы в профессиональных коллективах. Таким образом, рекомендуется, чтобы студенты старших курсов исполняли первые партии, младшие – вторые.

Немаловажное значение имеет размещение и группировка музыкантов на сцене. Этому вопросу, как известно, уделяли внимание многие выдающиеся музыканты и дирижеры, включая К.М. Вебера, Г. Берлиоза, Р. Вагнера. В настоящее время применяются два основных типа расположения оркестрантов на сцене – немецкий и американский. В России чаще используется американская рассадка, когда вдоль рампы располагаются первые скрипки (сле-

ва) и виолончели (справа). Вторые скрипки размещаются позади первых, альты – за виолончелями (справа), контрабасы – за виолончелями. Посередине сцены располагаются два ряда деревянных духовых инструментов, за ними – медные духовые инструменты. Ударные инструменты размещаются слева в глубине сцены (подальше от слушателя). В отличие от американской рассадки, в немецкой виолончели меняются местами со вторыми скрипками, контрабасы размещаются слева. Медные духовые инструменты сдвигаются вправо, в глубь сцены, а валторны – влево. Решение о том, по какому принципу располагать оркестрантов принимает дирижер.

Работа в учебно-симфоническом оркестре должна максимально приближаться к постановке работы в профессиональном коллективе.

В каждой группе инструментов должен быть свой концертмейстер, который несет ответственность за свою группу (посещаемость занятий оркестрового класса, дисциплинированность, качество исполнения и пр.). Концертмейстер всего оркестра (как правило, это первая скрипка) - доверенное лицо дирижера, должен совмещать в себе всестороннюю образованность, техническое мастерство, виртуозность, увлеченность своим делом, музыкальность, склонность к руководству. Он же отвечает за чистоту настроенного оркестра.

В работе оркестра особое место отводится настройке. Начиная репетицию со струнной группы, целесообразно подстроить ее по партиям: I-II скрипки, альты, виолончели и отдельно контрабасы. При этом необходимо иметь в виду, что трудности сольного исполнения на струнных инструментах, обусловленные нефиксированной высотой звуков, значительно возрастают при коллективном (оркестровом) исполнении произведений.

Особого внимания требует и настройка группы духовых инструментов, обладающих особой характерностью и отличающихся по строю. Поэтому в группе медных и духовых инструментов следует выделить по одному представителю, отвечающему за то, чтобы инструменты одной группы строили не только между собой, но и каждый отдельный инструмент – сам по себе. В начале репетиции каждый духовой инструмент рекомендуется подстроить отдельно. Все духовые инструменты, кроме труб и тромбонов необходимо строить по звуку «a» первой октавы, валторны желательно настраивать по звуку «f», трубы и тромбоны - по звуку «b» первой и малой октавы. Особое внимание следует обратить на координацию чистоты строя между кларнетами и флейтами - для деревянной группы, между трубами и тромбонами - для медной группы. После индивидуальной подстройки рекомендуется проигрывание группами или всеми духовыми ряда гамм, арпеджио, аккордов и гармонических последовательностей. Подобная настройка дает положительные результаты, хотя и занимает достаточно много времени (около 15 минут).

При наличии в партитуре большого количества ударных инструментов рекомендуется провести несколько отдельных занятий с группой ударных инструментах. В целом, эту группу целесообразно вызывать на репетицию вместе с группой духовых инструментов. В группе ударных инструментов необходимо следить за тем, чтобы инструменты, не обладающие фиксиро-

ванной высотой звука, сохраняли характер своего звучания, точнейшим образом следует настроить литавры.

Настройка всего оркестра должна осуществляться по точно настроенному роялю или камертону (440 Гц). При наличии хорошего гобоиста, оркестр желательно настраивать по гобою.

Перед концертом все исполнители должны быть «разыграны», инструменты оркестра должны быть заранее настроены и приспособлены к температуре концертного зала.

Желательно чтобы дирижер (руководитель оркестрового класса) умел играть на струнном и духовом инструменте, разбираться в их специфических особенностях звукоизвлечения/ звукообразования, дыхания, штрихах, технических приемах, помогать студентам преодолевать возникающие трудности.

Оркестровая литература чрезвычайно многообразна и дает возможность руководителю оркестрового класса подобрать для разучивания и исполнения произведения, соответствующие различному уровню подготовки студентов и коллектива. Для успешной работы оркестрового класса особое значение имеет правильный подбор репертуара, который должен включать произведения отечественных (советских) и зарубежных композиторов с целью слухового и практического овладения особенностями техники исполнения произведений различных жанров и стилей.

Наряду с симфоническими произведениями, включая симфонические фрагменты опер и балетов, произведениями для камерного или струнного оркестра, в репертуар необходимо включать оперные произведения (фрагменты или целые произведения, прежде всего, камерные оперы), поскольку специфика оперного аккомпанемента также требует особой подготовки и большого навыка. Таким образом, свою специфику имеет работа над самостоятельным инструментальным произведением, вокальным произведением (оперной сценой или целой оперой) и аккомпанементом.

Работа над самостоятельным инструментальным произведением. Здесь следует обратить внимание на определенную разницу в работе над инструментальными фрагментами музыкально-театральных сочинений (оперы, балета) и самостоятельными инструментальными сочинениями, определяемую их образно-смысловыми и содержательными аспектами. В первом случае воспроизведение и донесение образно-эмоционального строя музыки возможно в опоре на конкретное содержание произведения (литературный/поэтический текст, сценическое оформление и пр.). Во втором случае звуковое воплощение музыкального образа и донесение глубинного смысла произведения, затрудненное отсутствием вербального ряда (конкретности), возможно при достаточно высокой степени развития у исполнителя образного (абстрактного) музыкального мышления, значительном эмоциональном и слуховом опыте.

«Только исходя из понимания исполнителя, сказанное может найти верное звучание; только исходя из чувства исполнителя, спетое, сыгранное

может обрести тот правдивый облик, который приведет слушателей к пониманию исполненного» [В. Фуртвенглер].

Работа над оперой (оперной сценой). В работе над оперным репертуаром особое внимание следует уделять сценической и литературной (поэтической) стороне произведения, образно-эмоциональное содержание которого раскрывается в неразрывном единстве драматического действия, слова и музыки, требующем комплексного подхода в решении специфических задач. Определенные трудности возникают при работе над различными видами речитатива, в том числе и *recitativo secco* (несмотря на «кажущуюся» простоту), поскольку оркестровая партия, всецело подчиняясь партии вокалиста, помогает ему не сбиться с темпо-ритма, тональности. В речитативах *accompagnato*, ариях, ансамблевых и хоровых номерах (сценах) партия оркестра отнюдь не ограничивается функцией поддержки, а способствует раскрытию эмоционально-психологического подтекста действия, душевного состояния героев. Поэтому в работе над оперой (оперной сценой) оркестрантам необходимо знание содержание произведения, понимание сценической ситуации и сущности (образ, характеры, сценическое поведение) действующих лиц.

Работа над аккомпанементом. В работе над оркестровым аккомпанементом, следует помнить, что роль оркестровой партии отнюдь не ограничивается функцией фактурной, гармонической и метроритмической поддержки солиста (вокалиста или инструменталиста), поскольку художественный образ музыкального произведения, его эмоциональный строй раскрывается в единстве солирующей и оркестровой партий. Оркестровая фактура (аккорды, фигурации) нередко насыщается мелодическими голосами, дополняя, комментируя или оттеняя партию солиста. Смысловая нагрузка оркестровой партии значительно возрастает и в тех случаях, когда солист временно не играет (не поет), например, во вступительных разделах, заключениях или ритурнелях, и, таким образом, оркестр выполняет важные функции введения в образно-эмоциональный строй произведения или обобщения, подведения его итога. Вместе с тем, особого внимания требует соблюдение звукового баланса, динамики, необходимых для наиболее полного выявления исполнительских возможностей солиста, поскольку именно ему в высокой степени подчинен оркестр. «Всегда аккомпанируй певцам так, чтобы они могли петь без напряжения» [Р. Штраус].

Независимо от формы работы и типа исполняемого произведения, будь то опера, «чистая» или программная инструментальная музыка, не только дирижеру, но и исполнителям неизбежно приходится сталкиваться с решающей проблемой – интерпретацией музыкального произведения, воедино сливающей противоречивые тенденции – «исполнение, верное нотному тексту» и «творческое воспроизведение».

В течение учебного года рекомендуется подготовить пять-шесть программ, которые должны быть исполнены на концерте. Учитывая особенности

восприятия музыки, ее «проживания» и «переживания» как исполнителем, так и слушателем, рекомендуется проводить концерты общей продолжительностью не более двух часов. «Строго рецепта» при составлении программы не существует, однако желательно подбирать и исполнять в одном концерте произведения разнообразные по характеру и стилю, располагая их по степени возрастания напряжения.

Методические указания по самостоятельной работе студентов

Работа в оркестровом классе направлена на воспитание высококвалифицированных артистов оркестров, способных совмещать высокий уровень технического мастерства с идейно-художественным и эстетическим осмыслением музыки различной жанрово-стилевой направленности.

Для успешного овладения профессиональными навыками и их реализации, студентам рекомендуется отводить место самостоятельной работе в разучивании партии. В некоторых случаях целесообразно прибегать к помощи руководителя по классу специальности, если в произведениях встречаются технических и интонационные трудности. В становлении творческой личности музыканта, оркестрового исполнителя, важное место занимает посещение концертов профессиональных коллективов (филармонического, оперного), знакомство (аудиопрослушивания, просмотр видеозаписей) с «классическими» исполнениями произведений мировой музыкальной культуры, а также чтение литературы (монографической, методической, аналитической, мемуарной) по вопросам оркестрового исполнительства и интерпретации музыкальных произведений.