

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Оркестровый класс**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»**

**Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»**

**Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

В.Г. Лебусов
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Соколов Н.П., преподаватель кафедры оркестрового дирижирования для исполнительских специальностей

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Оркестровый класс» является подготовка профессиональных артистов оркестра национальных инструментов народов России и руководителей творческих коллективов, владеющих необходимыми знаниями и опытом концертной, репетиционной и преподавательской работы в соответствии с современными требованиями ФГОС ВО.

Задачи учебной дисциплины:

- формирование культуры обучающихся в области оркестрового исполнительства;
- развитие способностей, обучающихся в области коллективного музицирования;
- формирование умений репетиционной работы в составе оркестра национальных инструментов;
- мобильное освоение оркестровых партий;
- освоение оркестрового репертуара, включающего фольклорную национальную музыку России, а также сочинения различных форм и жанров;
- развитие психологической стабильности и дисциплинированности оркестрантов на репетициях и во время публичных выступлений.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины «Оркестровый класс» выпускник профиля «Национальные инструменты народов России» должен обладать следующими универсальными, общепрофессиональными, обязательными и рекомендуемыми профессиональными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	<i>Знать:</i> - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом.
	<i>Уметь:</i> - понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.
	<i>Владеть:</i> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
	<i>Уметь:</i> - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
<p>ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
<p>ПКО-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
<p>ПК-2. Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального исполнительства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 33 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 8 семестров на протяжении всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			Зачеты
Общая трудоемкость	33	1188	1- 8
Аудиторные занятия		780	

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины.

Содержание дисциплины «Оркестровый класс» определяется спецификой функционального назначения оркестров народных национальных инструментов, связанного с традициями исполнения фольклорной музыки на национальных инструментах народов России. При этом в содержание дисциплины для оркестра национальных инструментов может включаться иной репертуар музыкальных произведений, в том числе для солистов в сопровождении оркестра и существующие переложения.

Основной раздел включает в себя разучивание и исполнение оригинальных сочинений российского фольклорного стиля, а также концертные произведения, созданные современными композиторами для оркестра народных национальных инструментов России. Степень сложности этих произведений, решение разнообразных исполнительских задач позволяет сформировать и закрепить навыки коллективной игры на профессиональном уровне. Второй раздел предназначен для освоения особенностей исполнения прикладной музыки, обеспечивающей культурно-массовые мероприятия, исполнение танцевальной и песенной музыки.

Темы дисциплины:

1. Оркестрово-ансамблевая подготовка.
2. Оригинальные сочинения для оркестра национальных инструментов народов России.
3. Переложения музыкальных произведений для оркестра национальных инструментов народов России.
4. Аккомпанемент для солистов-инструменталистов и вокалистов.
5. Музыка современных композиторов для оркестра национальных инструментов народов России.

Оркестрово-ансамблевая подготовка включает ряд составляющих: настройка оркестра (унисон и аккордовое звучание ансамблей, оркестровых групп, оркестра в целом) исполнение различных упражнений для достижения чистоты интонирования, ритмического ансамбля, единства артикуляции, ансамблевого владения основными штрихами, баланса звучания групп при исполнении различных динамических нюансов.

В рамках темы «Оригинальные сочинения для оркестра национальных инструментов народов России» целесообразно разучивание произведений концертного репертуара и прикладной музыки, учитывающих естественные художественно-технические возможности национальных народных инструментов. Произведения в оригинале для

оркестра народных национальных инструментов ставят перед студентами-музыкантами задачи, требующие понимания, ощущения и навыков исполнения музыки данного направления, требующих оригинального комплекса исполнительских приемов: подача звука, снятие звучания, особенности исполнения различных штрихов, акцентуация, трактовка ритмики и т.д.

Тема «Переложения музыкальных произведений для оркестра национальных инструментов народов России» включает разучивание доступных для исполнительского уровня оркестра концертных произведений с пониманием и воплощением стилистики, требующее значительного повышения уровня специальной подготовки, культуры звука, способов выразительной игры и содержания произведений.

«Аkkомпанемент для солистов-инструменталистов и вокалистов» включает репертуар инструментальных произведений для исполнителей на звончатых гусях и русской гармонии различных типов, написанных с оркестром национальных народных инструментов, а также переложения партитур иных оркестров, созданных для аккомпанеента вокальных сочинений как фольклорной музыки, так и лучших образцов отечественного песенного творчества.

Современные композиторы в музыке для оркестра национальных инструментов народов России используют современные приемы композиторской техники, обогащая, таким образом, музыкальный язык и принципы формообразования произведений. Учитывая особенности каждого жанра и особенности художественно-выразительных возможностей оркестра национальных инструментов, исполнение этой музыки дает возможность познакомить студентов с новыми композиционными техниками, нетрадиционными исполнительскими приемами и современными способами записи нотного текста.

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций.

Формой текущего контроля является систематическая проверка исполнительского уровня студентов в изучении и освоении оркестровых партий, практических навыков игры в составе оркестровой группы и инструментальных ансамблей, художественно-технического уровня исполнения оркестровых партий.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета в индивидуальной форме прослушивания оркестровых партий. Кроме того, промежуточная аттестация студентов для получения «зачета» может быть проведена руководителем оркестрового класса при завершении учебного семестра в форме публичного выступления оркестра национальных инструментов с учетом посещаемости студента аудиторных занятий. Оценки студентам за каждый семестр выставляются руководителем оркестрового класса комплексно на основании результатов в освоении навыков оркестрового исполнительства в конкретной программе и итогам индивидуальной работы студента в учебном семестре.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечной системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной, учебно-методической литературы по освоению учебной дисциплины «Оркестровый класс».

а) основная литература:

- 1) Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>
- 2) Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для академического

бакалавриата / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05367-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5AEF2C1A-2F70-4230-A363-6043AF608CD7.

б) дополнительная литература:

- 1) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72066>.
- 2) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. — Том второй [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 178 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72098>.
- 3) Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных статей. Вып. 3 [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 235 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79358>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Для реализации освоения студентами данной учебной дисциплины студенческий оркестр должен быть полностью обеспечен русскими национальными инструментами, включая духовые и ударные. Для проведения занятий в составе оркестра и оркестровых групп необходима просторная, специально оборудованная аудитория со стульями, пюпитрами, дирижерским пультом и дирижерской подставкой. Необходимо наличие инструментальной комнаты для хранения оркестровых музыкальных инструментов. Организация оркестрового исполнительства требует наличия оркестровых партитур и оркестровых партий исполняемого произведения.

Для подготовки к занятиям необходим кабинет слушания музыки, техническая аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеозаписей, наличие звуковой фонотеки. Нотная библиотека должна быть обеспечена фондом партитур оригинальных сочинений и переложений для оркестра национальных инструментов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Краткие методические рекомендации

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

Кроме того, условия работы в оркестре требуют от исполнителя быстрой ориентировки в нотном тексте, хорошо развитых навыков чтения с листа, понимания художественных особенностей произведений различных стилей и владения техникой их исполнения. Специфика оркестра национальных инструментов обязывает студентов владеть не только основным инструментом, осваиваемым по дисциплине "Специальный инструмент". Игра в оркестре на дополнительном национальном инструменте основывается на предварительном или параллельном изучении этого инструмента в рамках учебного процесса, совершенствуя навыки игры на нем.

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента представляет собой обязательную часть освоения учебной дисциплины и включает в себя:

- самостоятельную работу над освоением оркестровой партии, определяя аппликатуру, штрихи, интонацию;
- работу над сольными партиями в качестве солистов;
- чтение методической литературы по оркестровому и ансамблевому исполнительству;
- прослушивание оркестровой музыки;
- посещение концертов.

Для достижения высших результатов работы в оркестре национальных инструментов, студенту необходимо во время приходить на репетиции, разучивать нотный текст самостоятельно (индивидуально) во внеурочное время, слушать и изучать аудио и видеозаписи образцов лучшей российской и зарубежной оркестровой исполнительской школы, соблюдать дисциплину в коллективе и ответственно относиться к репетиционному процессу.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Оркестровый класс является важной учебной дисциплиной. В будущей практической деятельности студентам предстоит работать в оркестрах и ансамблях, поэтому весь процесс оркестровых занятий должен быть детально освоен. Репертуар оркестрового класса для формирования профессиональных компетенций будущих выпускников данного профиля музыкально-инструментального искусства и воспитания художественного вкуса исполнителей, должен состоять из произведений фольклорного народного искусства, оригинальных произведений современных российских композиторов для оркестра национальных инструментов, а также переложений русских и зарубежных композиторов – классиков. Основой этого репертуара должны быть оригинальные произведения для оркестра национальных инструментов России и обработки народных песен, следует предусмотреть также исполнение вокальных, инструментальных и хоровых произведений в сопровождении оркестра.

Успешность воспитания у студентов оркестрового мастерства в значительной степени зависит от правильного соотношения между такими формами работы, как: групповые репетиции, общие репетиции, концертные выступления и самостоятельная работа обучающегося.

На групповых репетициях руководитель тщательно работает над каждой партией: воплощение художественного образа произведения, работа над преодолением технических трудностей, достижением группового ансамбля, ритмической точностью, динамикой, тембром, штрихами. В некоторых случаях с отдельными исполнителями следует работать индивидуально, при необходимости привлекать к работе педагогов по специальности.

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

Оркестр национальных инструментов может использоваться и для дирижерской практики студентов. Здесь применяются различные формы оркестровой работы: разучивание партий с отдельными исполнителями, проведение групповых и общих репетиций, корректирование и использование учебных инструментальных, подготовка концертных программ.