

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

**«Центральная музыкальная школа –
Академия исполнительского искусства»**
(ЦМШ – Академия исполнительского искусства)

Кафедра медных и ударных инструментов, духового ансамбля и оркестра

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЦМШ-АИИ

/В.В. Пясецкий/
приказ № 222-од от 30.08.2024

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРКЕСТР»**

Экспериментальная образовательная программа
профессионального образования
«Исполнительское искусство»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты
Концертные духовые и ударные инструменты

Высшее образование
(специалитет)

Год поступления – 2023

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Оркестр» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.01 Искусство концертного исполнительства** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2017 г. № 731.

Авторы-составители:

Катенин Станислав Александрович, декан факультета оркестровых духовых и ударных инструментов, заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов;

Катенин Климентий Станиславович, преподаватель кафедры медных духовых и ударных инструментов, духового ансамбля и оркестра

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании факультета оркестровых духовых и ударных инструментов августа 2024 года, протокол №1/24-25

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	3
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Тематический план.....	6
5.2. Содержание программы.....	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
6.1. Список литературы.....	8
6.2. Интернет-ресурсы.....	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9
8. Фонд оценочных средств.....	10
8.1. Шкала оценивания.....	10
8.2. Контрольные материалы.....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	21

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины

Подготовка студентов, владеющих необходимыми знаниями и опытом концертной и репетиционной работы в оркестре, к профессиональной деятельности артистов симфонического оркестра.

Задачами дисциплины являются:

- выработать умение слышать звучание голосов оркестра и оркестровой фактуры;
- развитие гармонического, ладового и тембрового слуха;
- развитие навыков беглого чтения с листа в процессе работы над оркестровыми партиями;
- воспитание умения работать в составе группы оркестра;
- выработать умение мобильно осваивать оркестровые партии;
- формирование навыков высокой исполнительской культуры оркестровой игры;
- овладеть достаточным репертуаром, включающим сочинения различных жанров, форм и стилей.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Б1.В.02.

Дисциплина «Оркестр» изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Специальный инструмент», «Ансамблевое исполнительство», «Духовой ансамбль», с практикой «Исполнительская практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший дисциплину «Оркестр», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	<i>Уметь:</i> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	<i>Владеть:</i> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> — различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); — принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; — виды и основные функциональные группы аккордов; — стилевые особенности музыкального языка

	композиторов XX века;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — пользоваться внутренним слухом; — записывать музыкальный материал нотами; — чисто интонировать голосом; — выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; — сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; — анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; — записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; — навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; — навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

Выпускник, освоивший дисциплину «Оркестр», должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

<p>ПК-1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — конструктивные и звуковые особенности своего инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.
<p>ПК-2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции,

	фразировки.
ПК-6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;
	<i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения;
	<i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.
ПК-7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра	<i>Знать:</i> — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства;
	<i>Уметь:</i> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;
	<i>Владеть:</i> — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Оркестр» составляет 21 зачетную единицу, 756 академических часов. Дисциплина «Оркестр» осваивается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры									
		1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й
Контактная аудиторная работа	504	48	60	48	60	48	60	48	60	32	40
Практические занятия	504	48	60	48	60	48	60	48	60	32	40
Контактная	252	24	12	24	12	24	12	24	12	40	68

внеаудиторная и самостоятельная работа												
Вид промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость: Часы	756	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	108
Зачетные единицы	21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)
<i>1-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) 2. Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века 5. Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент.			
<i>-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) 2. Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века 5. Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент.			
<i>-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) 2. Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века 5. Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент.			
<i>-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.)			

2. Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века 5. Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент.			
<i>-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) 2. Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века 5. Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент.			
<i>-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) 2. Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века 5. Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент.			
<i>7-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) 2. Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент.			
<i>8-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) 2. Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века 5. Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент.			
<i>-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) Произведение русской классики XIX-XX вв. 3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение); 4. Произведение композиторов второй половины XX века 5. Произведения современных композиторов; 6. Аккомпанемент.			
<i>-й семестр</i>			
1. Произведение крупной формы (концерт, сюита, увертюра, рапсодия, и т.д.) 2. Произведение русской классики XIX-XX вв.			

3. Произведение композиторов первой половины XX века (оригинальное или переложение);			
4. Произведение композиторов второй половины XX века			
5. Произведения современных композиторов;			
6. Аккомпанемент.			
Итого по курсу			

5.2. Содержание программы

Репертуар дисциплины «Оркестр» формируется в соответствие с концертно-творческим планом, утвержденным в ЦМШ-АИИ на учебный год. Возможна его корректировка и исполнение тематических программ в рамках концертных проектов, фестивалей, конкурсов, авторских и юбилейных концертов, посвященных памятным датам композиторов и т.д. Общее время звучания таких программ 50 - 90 минут. Данный план актуален для всех семестров обучения.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Основные источники

1. Гинзбург Л. Дирижёрское исполнительство. — М.: Музыка, 1975.
2. Мусин И.А. Язык дирижёрского жеста. — М.: Музыка, 2007.
3. Смирнов Б.Ф. Дирижёрско-симфоническое искусство. — СПб.: Искусство, 2012.

Дополнительные источники

4. Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания. — М.: Советский композитор, 1986.
5. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта // Методические записки по вопросам музыкального воспитания. — М., 1966.
6. Безбородова Л.А. Дирижирование. — М.: Просвещение, 1985.
7. Благодатов Г. История симфонического оркестра. — Л., 1969.
8. Воропаева О.М., Сергин Ю.Д., Тюрин Л.А. Чтение оркестровых партитур. — Тамбов, 2013.
9. Вуд Г. О дирижировании. — М., 1958.
10. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования). — М., 1981.
11. Голованов Н.С. Сборник статей и воспоминаний. — М.: Советский композитор, 1986.
12. Горник Е.С. Мир музыки. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. — М.: ВАРСОН, 2011.
13. Дудин А.Л. Педагогика оркестрово-ансамблевого исполнительства: проблемы, перспективы развития. — М.: МГУКИ, 2010.
14. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. — М.: Музыка, 1988.
15. Карс А. История оркестровки. — М.: МузГИЗ, 1932.
16. Кондрашин К. Мир дирижера. — М., 1976.
17. Лайнсдорф Э. В защиту композитора. — М., 1988.
18. Лебрехт Н. Маэстро миф. Великие дирижеры в схватке за власть. — М.: Классика-Арт, 2007.
19. Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма. — М.: Музыка, 1972.

20. Пазовский А. Записки дирижера. — М., 1968.
21. Птица К.Б. Очерки по технике дирижирования хором. — М.: НИЦ МГК, 2010.
22. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке. — М.: Советский композитор, 1988.
23. Хайкин Б. Беседы о дирижёрском ремесле. Статьи. — М.: Советский композитор,
24. Цыпин Г. Музыкант и его работа. — М., 1988.
25. Шиндер Л.Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. — СПб.: Композитор, 2000.
26. Ярустовский Б. Игорь Стравинский. — М.: Музыка, 1964.

6.2. Интернет-ресурсы

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
	Операционные системы	
	Интернет браузеры	
	Офисные пакеты	
	Архиваторы	
	Просмотр и редактирование графических файлов	
	Работа с PDF файлами	
	Набор аудио-видеокодеков	
	Нотный редактор	

Современные профессиональные базы данных

Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://rusneb.ru/>

Электронно-библиотечная система Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация междисциплинарного курса требует наличия специализированного учебного кабинета (концертного зала) для групповых занятий. Оборудование учебного кабинета:

- фортепиано (предпочтительно рояль);
- рабочий стол преподавателя;
- дирижерский пульт;
- пульта для учащихся;
- стулья;
- шкаф для хранения музыкальной и методической литературы, метронома.

8. Фонд оценочных средств

Контроль над работой обучающихся осуществляется в форме зачетов с оценкой.

Сроки проведения зачетов с оценкой: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестры.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства.

8.1. Шкала оценивания

Оценки	Показатели освоения
Отлично	Репертуар освоен обучающимся в полном объеме, студент в составе оркестра демонстрирует свободное владение инструментом, программа исполнена ярко, музыкально, без ошибок и остановок, студент исполняет свою партию в полной согласованности своих действий с другими участниками оркестра, демонстрирует отличные навыки при чтении с листа в составе оркестра
Хорошо	Репертуар освоен студентом в полном объеме, обучающийся в составе оркестра демонстрирует хорошее владение инструментом, программа исполнена музыкально, с незначительным количеством ошибок, без остановок, студент исполняет свою партию в хорошей согласованности своих действий с другими участниками оркестра, демонстрирует хорошие навыки при чтении с листа в составе оркестра
Удовлетворительно	Репертуар освоен студентом не в полном объеме, обучающийся в составе оркестра демонстрирует слабое владение инструментом, программа исполнена со значительным количеством ошибок, студент при исполнении недостаточно хорошо согласовывает свои действия с другими участниками оркестра, демонстрирует слабые навыки при чтении с листа в составе оркестра
Неудовлетворительно	Репертуар студентом не освоен, студент в составе оркестра демонстрирует крайне слабое владение инструментом, программа исполнена с большим количеством текстовых ошибок, обучающийся не имеет навыков чтения с листа в составе оркестра

8.2. Контрольные материалы

8.2.1. Репертуарные списки

Оригинальные сочинения и переложения для духового оркестра

Аренский А. «Суворовский марш»

Агапкин В. Вальс «Голубая ночь»

Байнес Ф. Вальс «Судьба»

Берлиоз Г. «Венгерский марш»

Бетховен Л. Марши («Траурный», «Встречный», «Военный»)

Бортнянский Д. «Гатчинский марш»

Верстовский А. Увертюра к опере «Аскольдова могила»

Верстовский А. Музыкальная пьеса «Восторг воинов»

Глинка М. Марш 27-го Киевского драгунского полка

Джойс А. Вальсы «Осенний сон», «Воспоминание»

Зуппе Ф. Фрагменты из оперетты «Прекрасная Галатя»

Кальман И. Фрагменты из оперетт «Сильва», «Королева чардаша», «Баядера», «Графиня Марина», «Принцесса цирка», «Осенние маневры», «Фиалка Монмартра»

Легар Ф. Увертюры к опереттам «Веселая вдова», «Графиня Люксембург», «Цыганская любовь», «Фраскита»
Львов А. Марш 68-й лейбгвардии пехотного Бородинского полка
Оффенбах Ж. Увертюры к опереттам «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Парижская жизнь», «Перикола», «Синяя Борода»
Тейке К. Марш «Воздушный флот»
Чайковский П. Военный марш
Шуберт Ф. Марши («Военный», «Героический»)
Штраус И. Вальсы («Прощание с Петербургом», «Жизнь артиста», «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», «Венская кровь», «Весенние голоса»)
Штраус И. Увертюры и фрагменты из оперетт «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Римский карнавал»
Эбан А. Вальс «Грезы»

Произведения отечественных композиторов XX века

Браславский Д. Симфония
Браславский Д. Поэма «Мамаев курган»
Браславский Д. Сюиты («Праздничная», «Русская», «Героическая»)
Василенко С. Сюита «Советский восток»
Василенко С. «Красноармейская рапсодия»
Василенко С. Марш на русские темы
Глиэр Р. Увертюра XXV лет РККА
Глиэр Р. «Марш Красной Армии»
Готлиб М. Сюита «Современник»
Готлиб М. Сюита на народные темы
Готлиб М. «Торжественная увертюра»
Готлиб М. Каприччио для духового оркестра
Готлиб М. Концертные пьесы «Серенада», «Бурлеска»
Готлиб М. «Марш-гротеск»
Готлиб М «Тарантелла»
Дзегеленок А. Симфония «Мужество»
Дзегеленок А. «Праздничная увертюра»
Дзегеленок А. «Героическая сюита»
Дзегеленок А. «Баллада о герое»
Иванов-Радкевич И. Симфония № 5
Иванов-Радкевич Н. «Торжественная увертюра»
Иванов-Радкевич Н. Увертюра на народные темы
Иванов-Радкевич Н. Увертюра на темы песен народов СССР
Иванов-Радкевич Н. «Поэма»
Иванов-Радкевич Н. «Торжественный марш»
Иванов-Радкевич Н. Марши («Победный», «Капитан Гастелло», «Родная Москва»)
Ипполитов-Иванов М. «Юбилейный марш»
Калинкович Г. Концерт для духового оркестра
Калинкович Г. «Торжественная увертюра» памяти генерала Карбышева
Калинкович Г. Увертюра «Праздник победы»
Калинкович Г. Симфония-поэма «Огненные годы»
Калинкович Г. Симфония № 3 «Сгачинградская»
Калинкович Г. Сюиты
Калинкович Г. Марши
Кожевников Б. Симфонии № 1 — 5
Кожевников Б. Поэма «На поле Куликовом»
Кожевников Б. «Героическая поэма»

Кожевников Б. Увертюра «Народный праздник»
Кожевников Б. Интермеццо
Кожевников Б. Сюиты
Кожевников Б. Рапсодии
Кожевников Б. «Русская фантазия»
Кожевников Б. «Былина о воинском подвиге»
Кручинин В. Красноармейские сюиты № 1 — 5
Кручинин В. Кавалерийская сюита
Мяковский Н. Симфония № 19
Мяковский Н. «Драматическая увертюра»
Мяковский Н. «Драматический марш»
Молчанов К. Вальс из музыки к кинофильму «А зори здесь тихие»
Новиков А. Рапсодия на темы старых солдатских песен
Прокофьев С. Марш для спартакиады, «Походный марш», марш В-dur
Прокофьев С. Фрагменты из музыки к балету «Ромео и Джульетта»
Прокофьев С. «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»
Прокофьев С. Симфоническая сказка «Петя и волк»
Прокофьев С. Фрагменты из кантаты «Александр Невский»
Петров В. Баллада о солдате, поэма «Обелиск у дороги». «Героическая поэма», увертюры
Раков Н. Сюита, «Драматический марш»
Рунов В. Рапсодия на темы старых солдатских песен, симфония-увертюра «1941 -1945»
Рунов В. Лирическая сюита
Рунов В. Марши («Столичный», «В защиту Родины», «Ленинград»)
Салиман-Владимиров Д. «Космическая симфония»
Салиман-Владимиров Д. Поэма «В пургу»
Салиман-Владимиров Д. Сюита
Салиман-Владимиров Д. Марши
Салиман-Владимиров Д. Поэма «Залп Авроры»
Салиман-Владимиров Д. Симфония № 9 «200-летие Великой французской революции»
Суровцев С. Фантазия на темы песен советских композиторов «За того парня»
Хачатурян А. Марш «Героям Отечественной войны»
Хачатурян А. Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»
Хачатурян А. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»
Хачатурян А. Музыка к кинофильму «Сталинградская битва»
Чернецкий С. Марши (танкистов, гвардейцев-минометчиков, «Слава Родине», «Рокоссовский», «Вступление Красной Армии в Будапешт», «Вступление Красной Армии в Бухарест», «Парад» (всего около 100 маршей))
Чугунов А. Симфония
Чугунов А. Сюиты
Шепелев В. Симфонии № 1 и 2
Шепелев В. Кантата «Русский народ»
Шепелев В. Концертная пьеса «Палехский сувенир»
Шепелев В. Увертюра «Российские праздничные узоры»
Шепелев В. Марши для духового оркестра
Шостакович Д. «Торжественный марш»
Шостакович Д. «Вальс» из «Джазовой сюиты №2»
Шостакович Д. «Сюита» из музыки к спектаклю «Гамлет»
Шостакович Д. «Романс» и «Народный праздник» из музыки к кинофильму «Овод»
Хиндемит П. Симфония Си-бемоль мажор

Произведения современных композиторов
Диев Б. Симфонии № 1-8

Диев Б. Поэмы «Бессмертие подвига», «Юности сороковых», «У разъезда Дубосеково»
Диев Б. Увертюры «Цвети, Отчизна», «Российские просторы»
Сальников Г. Симфония «О войне и мире»
Сальников Г. Поэмы «Романтическая», «Новоспасское»
Сальников Г. Увертюры «Спортивная», «Юношеская», «Письма с фронта», «Ода к 1000-летию крещения Руси», «Русское капричио»
Сальников Г. Концертный вальс
Троцюк Б. «Русское капричио»
Халилов В. Весенняя увертюра, вальс «Сирень», элегия, адажио, марши «Красноармеец Сухов», «Генерал Милорадович», «Кадет», «Унай» и др.
Чернов Г. Симфония № 1 «Русь великая»
Чернов Г. «Русская сюита»
Чернов Г. «Восточная поэма и танец»
Чернов Г. «Частушки»

Переложения произведений русских композиторов классического периода

Аренский А. Увертюра к опере «Сон на Волге»
Аренский А. Сюита «Силуэты»
Балакирев М. Увертюра на три русские темы
Бородин А. Увертюра к опере «Князь Игорь»
Бородин А. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»
Бородин А. Симфония № 2 «Богатырская», I часть
Глазунов А. «Испанский». «Большой венгерский» танцы из балета «Раймонда»
Глазунов А. Симфоническая поэма «Стенька Разин»
Глазунов А. Симфонии № 5, 8
Глазунов А. «Торжественная увертюра»
Глазунов А. Концертный вальс № 2
Глинка М. «Камаринская»
Глинка М. Вальс-фантазия
Глинка М. Увертюры «Ночь в Мадриде», «Арагонская хота»
Глинка М. Увертюры к операм «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»
Глинка М. Танцы из II акта оперы «Иван Сусанин»
Глинка М. Танцы из III и IV действий оперы «Руслан и Людмила»
Даргомыжский А. Увертюра к опере «Русалка»
Даргомыжский А. Шутка-фантазия «Баба-яга»
Даргомыжский А. «Малороссийский казачок»
Калинников В. Русское интермеццо
Калинников В. Симфоническая картина «Кедр и пальма»
Калинников В. Симфония № 1
Калинников В. Музыкальный антракт к драме «Царь Борис»
Калинников В. Элегия
Кюи Д. Увертюра к опере «Кавказский пленник»
Лядов А. «Восемь русских народных песен»
Лядов А. Симфоническая картинка «Кикимора»
Лядов А. Полонез (памяти А. С. Пушкина)
Мусоргский М. «Картинки с выставки»
Мусоргский М. Вступление к опере «Сорочинская ярмарка»
Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина»
Мусоргский М. Пляска персидок из оперы «Хованщина»
Мусоргский М. Фантазия «Ночь на Лысой горе»
Мусоргский М. Скерцо и Интермеццо, Полонез из оперы «Борис Годунов»
Рахманинов С. «Алеко» (фрагменты)

Рахманинов С. Прелюдии g-moll, Cis-dur
Рахманинов С. «Итальянская полька»
Рахманинов С. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, I часть
Рахманинов С. Фантазия «Утес»
Рахманинов С. «Симфонические танцы»
Римский-Корсаков Н. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка»
Римский-Корсаков Н. Шествие князей из оперы-балета «Млада»
Римский-Корсаков Н. Симфоническая картина «Три чуда» из оперы «Сказка о Царе Салтане»
Римский-Корсаков Н. Увертюры к операм «Царская невеста», «Боярыня Вера Шелога»
Римский-Корсаков Н. Свадебное шествие из оперы «Золотой петушок»
Римский-Корсаков Н. «Испанское каприччио»
Римский-Корсаков Н. Симфоническая сюита «Шехеразада»
Римский-Корсаков Н. Концерт для тромбона с оркестром
Римский-Корсаков Н. Концерт для кларнета с оркестром
Римский-Корсаков Н. Вариации для гобоя с оркестром
Римский-Корсаков Н. «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
Рубинштейн А. «Тореадор и Андалузка» из Сюиты №1 «Костюмированный бал»
Рубинштейн А. «Русская и трепак» из Сюиты № 1 «Костюмированный бал»
Рубинштейн А. Вальс-каприс
Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон»
Скрябин А. Части Симфоний №№ 1 и 2
Стравинский И. Фрагменты из балетов «Петрушка» и «Жар-птица»
Чайковский П. «Времена года»
Чайковский П. Фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»
Чайковский П. Интродукция к опере «Пиковая дама»
Чайковский П. Фрагменты из оперы «Евгений Онегин»
Чайковский П. Пляска скоморохов из музыки к сказке А.Островского «Снегурочка»
Чайковский П. Увертюры-фантазии «Франческа да Римини», «Ромео и Джульетта», «Гамлет»
Чайковский П. Итальянское каприччио
Чайковский П. Симфонии 1, 4, 5
Чайковский П. Симфония «Манфред»
Чайковский П. Концерт для фортепиано с оркестром № 1
Чайковский П. «Славянский марш»
Чайковский П. Торжественная увертюра «1812 год»

Переложения произведений зарубежных композиторов классико-романтического периода

Альбенис И. «Кордова»
Альбенис И. «Гранада»
Альбенис И. «Астурия»
Бетховен Л. В. Увертюра к балету «Творения Прометея»
Бетховен Л. В. Увертюры «Леонора № 3», «Кориолан», «Эгмонт»
Бетховен Л. В. Симфонии № 1,3,4,5
Бизе Ж. Вступление к опере «Кармен»
Бизе Ж. Сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме «Арлезианка»
Берлиоз Г. Венгерский марш из драматической легенды «Осуждение Фауста»
Берлиоз Г. «Траурно-триумфальная симфония»
Берлиоз Г. Увертюра к опере «Бенвенуто Челлини»
Берлиоз Г. «Фантастическая симфония»

Вагнер Р. Увертюры к операм «Летучий голландец», «Тангейзер», «Риенци»
Вебер К. М. Увертюры к операм «Оберон», «Вольный стрелок», «Эврианта»
Верди Д. Марш из оперы «Аида»
Верди Д. Вступление к опере «Травиата»
Верди Д. Увертюры к операм «Сицилийская вечерня», «Сила судьбы»,
«Набукко», «Эрнани», «Трубадур»
Гайдн И. Симфонии №№ 100, 104
Гендель Г. Ф. Сюиты «Музыка на воде», «Музыка фейерверка»
Григ Э. «Норвежские танцы» № 1-4
Григ Э. «Лирические пьесы»
Григ Э. Три сюиты из музыки к драме «Пер Гюнт»
Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром
Гуно Ш. Сцена «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст»
Дворжак А. «Мелодия»
Дворжак А. «Славянские танцы» № 1,2,3,4,10
Дворжак Л. Симфония № 5 («Из Нового света»)
Дворжак А. Фрагменты из оперы «Армида»
Лист Ф. Симфонические поэмы «Прелюды», «Тассо», «Мазепа», «Орфей», «Прометей»
Лист Ф. «Венгерские рапсодии» №1-3
Лист Ф. Концерт для фортепиано с оркестром Es-dur
Мендельсон Ф. Увертюры «Рюи-Блаз», «Фингалова пещера»
Мендельсон Ф. Симфонии № 3 («Шотландская») и № 4 («Итальянская»)
Моцарт В. А. Увертюры к операм «Похищение из Сералия», «Свадьба Фигаро»,
«Волшебная флейта», «Идомей»
Моцарт В. А. Симфонии № 39-41
Монюшко С. Увертюра к опере «Галька»
Равель М. Болеро
Равель М. Музыка к балету «Дафнис и Хлоя»
Россини Д. Увертюры к операм «Танкред», «Севильский цирюльник», «Сорока-воровка»,
«Вильгельм Телль», «Шелковая лестница», «Итальянка в Алжире»
Сен-Санс К. «Карнавал животных»
Сен-Санс К. Концерт для фортепиано с оркестром № 2
Сибелиус Я. «Грустный вальс»
Сибелиус Я. Симфоническая поэма «Финляндия»
Сметана Б. Увертюра к опере «Проданная невеста»
Шопен Ф. Полонезы, вальсы, мазурки, ноктюрны, баллады, этюды, экспромты в
переложении для духового оркестра
Шопен Ф. Концерт для фортепиано № 1
Шуберт Ф. Части из симфоний № 5 — 8
Шуберт Ф. Увертюра «Розамунда»
Шуман Р. «Карнавал», Симфония № 1
Энеску Д. «Румынская рапсодия»

Переложения полифонических произведений

Аренский А. Фуга на тему русской народной песни «Журавель»
Бах И. С. Пассакалия и fuga d-moll
Бах И. С. Пассакалия c-moll
Бах И. С. Фуги из ХТК
Бах И. С. Органная прелюдия и fuga g-moll
Бах И. С. Инвенции в переложении для духового оркестра
Вивальди А. Органный концерт ля минор в переложении для духового оркестра
Гендель Г. Ф. Органные прелюдии, пассакалия в переложении для духового оркестра

Макаров Е. Пассакалия и fuga
Шостакович Д. Прелюдии и фуги в переложении для духового оркестра
Щедрин Р. Полифоническая тетрадь в переложении для духового оркестра

Переложения эстрадной и джазовой музыки

Андерсон Л. «Праздник трубачей»
Бабаев А. «Концертная рапсодия»
Браславский Д. Джаз-симфония
Браславский Д. Фантазия из темы песен И. Дунаевского
Василевский В. Баллада для саксофона с оркестром
Гершвин Д. «Рапсодия в блюзовых тонах» для фортепиано с оркестром»
Гершвин Д. Фрагменты из оперы «Порги и Бесс»
Грт Э. «Полисандр»
Миллер Г. Музыка из кинофильма «Серенада солнечной долины»
Нестико С. «Скороварка»
Пфортнер К. Концерт на темы Д. Гершвина
Саульский Ю. Каприччио для пяти саксофонов
Саульский Ю. Концертная пьеса «Знакомство с оркестром»
Тревес Ж. «Boogie forever»
Троцюк Б. Джаз-симфония
Троцюк Б. Сюита «Сатирикон»
Уэббер Л. Симфонический портрет по мотивам рок-опер «Иисус Христос — суперзвезда» и «Эвита»
Шинстин В. Пьеса для литавр и оркестра «Тимполеро»
Шнайдер В. Пьеса «Веселые тромбонисты»
Эллингтон Д. «Садись в поезд "А"»
Эллингтон Д. «Искушенная леди»
Эллингтон Д. «Караван»

Аккомпанементы

Анисимов Б. Концертный этюд для трубы с оркестром
Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с духовым оркестром
Арутюнян А. Концерт для трубы с оркестром
Арутюнян А. Концертное скерцо для трубы с оркестром
Бортнянский Д. Вокально-инструментальная пьеса «Певец в стане русских воинов»
Браславский Д. Концерт для альт-саксофона с оркестром
Вебер К. М. Концерты для кларнета, фагота, валторны с оркестром
Готлиб М. Тема с вариациями для трубы с оркестром
Готлиб М. Концерт для саксофона-альта с оркестром
Глиэр Р. Концерт для валторны с оркестром
Глиэр Р. Концерт для голоса с оркестром в переложении для солирующей грубы
Диев Б. Юмореска для трубы с оркестром
Диев Б. Концерт для трубы с оркестром
Диев Б. Концерт для баритона с оркестром
Диев Б. Дивертисмент для 3-х труб
Диев Б. Каприччио для флейты
Диев Б. Экспромт для 2-х фаготов и 2-х гобоев с оркестром
Калинкович Г. Концертные вариации на темы Паганини для кларнета с оркестром
Калинкович Г. Концерт для баритона с оркестром
Кожевников Б. Хорал с вариациями для солирующих инструментов с оркестром
Кожевников Б. Интермеццо для 4-х тромбонов
Макаров Е. «Прибаутки» для группы кларнетов с оркестром

Молчанов К. «Вокализ» для солирующей трубы с оркестром
Моцарт В. А. Концерты для кларнетов и валторн с оркестром
Рахманинов С. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
Рахманинов С. Романс «Весенние воды» для 4-х труб с оркестром
Сальников Г. «Поэма»
Сальников Г. «Ноктюрн»,
Сальников Г. «Юмореска» для валторны с оркестром
Сальников Г. «Лирическое концертино» для гобоя с оркестром
Сальников Г. «Шаловливое скерцо» для кларнета с оркестром
Рунов В. Поэмы с хором и духовым оркестром «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе»
Халилов В. Поэма для духового оркестра, хора и солиста «Служу отчизне»
Халилов В. «Saxtime» для 4-х саксофонов с оркестром
Чайкин Н. Концерт для баяна с оркестром № 1 (переложение)
Шепелев В. Скерцо для трубы с оркестром
Штраус Р. Концерт для валторны с духовым оркестром (переложение)
Арии из различных опер и оперетт, народные и массовые песни для солистов и хора, романсы

Поппури

Лямкин В. «Фантазия» на темы песен о Великой Отечественной войне
Диев Б. «Московский марш»
Уолтерс К. «Концерт-мгновение»
Манилов С. «Копакабана»
Леннон Дж., Маккартни П. «Попурри» на темы песен группы The Beatles
Тушла В. «Венские вальсы»
Себредж Р. «Попурри» на темы группы ABBA
Иваи Н. «Эль Бимбо»
Эрнандес Р. «Эль Кумбанчero»

Дополнительный перечень

Амиров Ф. Азербайджанское каприччио
Асафьев Б. Танец басков из балета «Пламя Парижа»
Богословский И. Симфоническая повесть «Василий Теркин»
Булашкин П. «Русская увертюра», «Русская фантазия», «Сказ о Байкале», Концерт для домры с оркестром
Гомоляка В. «Закарпатские эскизы»
Баласанян С. Фрагменты из балета «Лейла и Меджнун»
Глиэр Р. Фрагменты из балетов «Медный всадник», «Красный Мак», «Торжественная увертюра».
Дунаевский И. Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта». Фрагменты из музыки к кинофильму «Кубанские казаки», увертюра к оперетте «Вольный ветер», вальс из кинофильма «Светлый путь». Концертный вальс
Кабалевский Д. Патетическая увертюра, Симфония № 4, увертюры к операм «Кола Брюньон», «Семья Тараса»
Кажлаев М. Сюита из балета «Горянка»
Мясковский М. Симфония № 27, увертюры «Приветственная» и «Патетическая»
Петров А. Увертюра к кинофильму «Укрощение огня», фрагменты из балетов «Сотворение мира», «О бедном гусаре»
Портов Г. Симфоническая поэма «Даурия»
Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», вальс из оперы «Война и мир», фрагменты из балетов «Ромео и Джульетта», «Сказ о каменном цветке», «Золушка», сюита из музыки к кинофильму «Александр Невский», симфонии № 6 и 7

Свиридов Г. Сюита из музыки к кинофильму «Метель»
Слонимский С. Сюита из балета «Икар» (вступление, «Одиночество», «Новые крылья»)
Хачатурян А. Фрагменты из балетов «Гаяне», «Спартак», сюита из музыки к кинофильму «Сталинградская битва», вальс из музыки к спектаклю «Маскарад», сюита из музыки к спектаклю «Валенсианская вдова», Симфония № 2
Хренников Т. Увертюра к опере «В бурю», сюита из балета «Любовью за любовь», Симфония № 3
Шостакович Д. Праздничная увертюра, сюиты из балетов «Золотой век», «Светлый ручей», музыка к кинофильму «Молодая гвардия», части из симфоний № 1, 5, 10.
Шнитке А. Сюита из музыки к спектаклю «Ревизская сказка»
Щедрин Р. Фрагменты из балета «Конек-Горбунок», сцены из балета «Анна Каренина», Концерт для оркестра «Озорные частушки», «Кармен-сюита»

8.2.2. Пример программы зачета

Моцарт В. А. Концерт для арфы с оркестром
Бородин А. Неоконченная симфония
Чайковский П. Вариации на тему рококо
Чайковский П. Па-де-де из балета «Щелкунчик»
Прокофьев С. 1-я и 2-я сюиты из балета «Ромео и Джульетта»
МакКим Барри. Концерт для флейты-пикколо и арфы с оркестром («Кельтский концерт»)

Методические рекомендации для преподавателей

В начале учебного года рекомендуется проводить прослушивание студентов, на котором назначаются концертмейстеры групп. На организационном занятии избираются библиотекарь и староста коллектива, учащиеся знакомятся с расписанием занятий и намеченных концертных выступлений и др.

Затем, совместно с выбранными концертмейстерами или ведущими педагогами отделений, руководитель оркестра должен отредактировать оркестровые партии отдельных групп оркестра, так как только при условии применения единых штрихов и аппликатуры возможно достижение необходимого качества звучания.

Руководитель оркестра обязан привить ученикам следующие умения и навыки:

-) исполнять свою партию в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом композитора и требованиями дирижера;
-) бегло читать ноты с листа;
-) быстро ориентироваться в нотном тексте и понимать его структуру и направление развития;
-) слушать фактуру произведения в целом и отдельными группами: слышать тему, подголоски, сопровождение;
-) играть одинаковым штрихом в своей группе и со всем оркестром;
-) играть в ансамбле;
-) максимально соблюдать нюансы и динамику;
-) играть в темпе, заданном дирижером;
-) держать строй на протяжении всего произведения;
-) играть в унисон, как со своей группой, так и с другими группами оркестра
-) уметь расставить штрихи в своей партии с учетом игры других групп;
-) аккомпанировать солистам, хору.

Работа в течение учебного года

Работа в течение учебного года ведется по заранее намеченному плану, утвержденному администрацией школы. В плане указывается репертуар для изучения в оркестровом классе, определяется примерное количество выступлений оркестра. При этом учитываются возможности студентов, подготовленность к занятиям в оркестре обучающихся разных курсов.

На первом этапе разучивания музыкального произведения рекомендуются занятия по группам. Для максимальной экономии репетиционного времени оркестровые партии раздаются каждому исполнителю для самостоятельного освоения наиболее сложных мест дома. После разбора материала на групповых репетициях каждый студент сдает зачет руководителю коллектива. Возможны варианты сдачи партий группами однородных инструментов, например, группы валторн или кларнетов, что позволит судить о степени сыгранности обучающихся.

Годовые требования

В течение учебного года руководитель должен разучить с оркестром 6–8 разнохарактерных музыкальных произведений, которые рекомендуется исполнять в концертах. Концертные выступления — необходимый элемент воспитания ученика-оркестранта; они развивают профессиональную ответственность, творческое внимание, артистичность и являются отличным стимулом к дальнейшей работе.

**Методические рекомендации для обучающихся по освоению
дисциплины**

Основные виды самостоятельной работы студентов включают в себя:
самостоятельная работа над оркестровыми партиями (аппликатура, штрихи, интонация);
развитие навыков чтения с листа, необходимых для игры в оркестре;
развитие навыков быстрой ориентировки в нотном тексте;
работа солистов над сольными партиями;
чтение методической литературы по оркестровому исполнительству;
прослушивание оркестровой музыки;
посещение концертов.

СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания факультета оркестровых
духовых и ударных инструментов
№ 1/24-25 от 30 августа 2024 г.

Декан факультета оркестровых духовых
и ударных инструментов

 С.А. Катенин/

СОГЛАСОВАНО:

Зав. методическим кабинетом

 /М.И. Галушко/

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по профессиональному образованию

 /Д.А. Рябова/