

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

**Учебно-методический комплекс для
обучающихся по дополнительной
профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки
«Дирижирование оркестром народных
инструментов»**

2022 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные основания для разработки учебно-методического комплекса

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июля 2017 года №660.

1.2. Перечень сокращений

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность
- ПК – профессиональные компетенции
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФГОС СПО
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

Раздел 2. ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Основание
Тип задач профессиональной деятельности художественно-творческий				
Дирижирование хорами, оркестрами, ансамблями	Музыкальное исполнительство	ПК–1. Способен дирижировать хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические	Анализ отечественного и зарубежного опыта

			<p>основы функционирования дирижерского аппарата;</p> <p><i>Уметь:</i> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;</p> <p><i>Владеть:</i> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.</p>	
		<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;</p> <p><i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;</p> <p><i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.</p>	
<p>Проведение репетиционной работы с творческими коллективами</p>	<p>Музыкальное исполнительство</p>	<p>ПК–3. Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;</p> <p><i>Уметь:</i> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов;</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>– совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей;</p> <p>– анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания;</p> <p>– обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p> <p>– выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением;</p> <p>– оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения;</p> <p>– использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;</p>	
--	--	--	---	--

			<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативным и навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией. 	
		<p>ПК–4. Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами;</p> <p>– накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера;</p> <p>– транспонировать произведение в заданную тональность;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования;</p> <p>– навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах;</p> <p>– навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или</p>	
--	--	--	---	--

			оркестровой партитуры.	
			Уметь: — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях	
			Владеть: — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива	

Раздел 3. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Программа	Страница
1. Дирижирование	10
2. Инструментоведение	23
3. Инструментовка	29
4. Чтение и анализ партитур	34
5. История оркестровых стилей	43
6. Народное музыкальное творчество	50
7. Методика работы с оркестром	65
8. Анализ музыкальных произведений	76

Дирижирование

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины "Дирижирование" является подготовка дирижеров профессиональных оркестров русских народных инструментов и преподавателей дирижерских дисциплин на отделениях народных инструментов средних и высших музыкальных учебных заведений; овладение комплексом дирижерских знаний, навыками управления оркестром; развитие творческого потенциала, волевых качеств, овладение дирижерской техникой, как основным средством раскрытия художественного содержания произведения; воспитание навыков практической работы с оркестром народных инструментов; изучение особенностей инструментального и вокального аккомпанементов; приобретение навыков импровизации в работе с оркестром.

Задачи дисциплины - формирование навыков владения дирижерской профессией, выявление и всемерное развитие дирижерских способностей, развитие навыков оркестрового мышления, дирижерско-волевых качеств, мануальной техники в контексте с оркестровым звучанием. «Дирижирование» основная дисциплина подготовки выпускника-дирижера, относится к базовой части профессионального цикла и является синтезом знаний и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплин общемузыкального и гуманитарного циклов.

II. Требование к уровню освоения содержания дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1. Способен дирижировать хорами или оркестрами	<i>Знать:</i> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;
	<i>Уметь:</i> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;
	<i>Владеть:</i> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами.
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров;

	<ul style="list-style-type: none"> – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p style="text-align: center;">ПК–3. Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом;

	<ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.
<p style="text-align: center;">ПК–4.</p> <p>Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; – транспонировать произведение в заданную тональность;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах; – навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или оркестровой партитуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведётся в течение всего обучения.

Вид учебной Работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	2	3

Аудиторные занятия		34		
--------------------	--	----	--	--

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

На зачете и экзамене после исполнения программы проводится коллоквиум, на котором проверяются знания обучающимся партитуры, истории ее создания, формы, тонального плана, фактуры, темпа, метра, особенностей инструментовки, значения музыкальных терминов, правил транспозиции, дирижерской аппликатуры. Проверяется умение обучающегося сольфеджировать и играть на память основные темы исполняемых сочинений на фортепиано. На коллоквиуме проводится опрос по произведениям из обязательного репертуарного списка.

Посеместровые требования:

в I семестре – не менее четырёх произведений простой и сложной формы, в том числе различные части сюит для русского народного и симфонического оркестров плюс инструментальный аккомпанемент и коллоквиум. Два произведения на контрольный урок и два на зачет (одно произведение для симфонического оркестра и одно для ОРНИ);

во II семестре – не менее четырёх произведений как в первом семестре плюс инструментальный аккомпанемент и коллоквиум. Тоже по два произведения на контрольный урок и на зачет;

в III семестре - не менее шести произведений, в том числе инструментальный концерт (или его часть), симфония для ОРНИ и две части симфонии русской классики и коллоквиум. Три произведения на контрольный урок и три на экзамен;

в IV семестре - не менее четырех произведений, в том числе оперную сцену, симфонию или сюиту для ОРНИ и коллоквиум. Два произведения на контрольный урок и одно произведение (симфония для ОРНИ) и оперную сцену;

IV.1 Содержание разделов дисциплины

Раздел I «Основы техники дирижирования» включает в себя теоретическую и практическую части и изучается в I и II семестрах параллельно с работой над музыкальными произведениями, включенными в индивидуальный план обучающегося.

Теоретические и практические навыки, полученные в результате изучения «Основ техники дирижирования», закрепляются и совершенствуются на протяжении всех последующих семестров.

Раздел II «Дирижирование произведений педагогического и концертного репертуара» изучается в III-IV семестрах. Занятия проводятся индивидуально и предусматривают работу с клавиром и партитурой.

IV.2. Содержание тем дисциплины

РАЗДЕЛ I. Основы техники дирижирования.

Тема 1. Постановка дирижерского аппарата.

Положение корпуса, рук, головы при дирижировании. Роль взгляда и мимики дирижера. Функции рук. Взаимодействие рук в дирижировании. Строение дирижерского жеста. Разновидности дирижерских жестов и их применение. Атакующие и поддерживающие жесты, жесты совпадающей и последующей атаки.

Тема 2. Тактовые схемы дирижирования.

Классификация дирижерских тактовых схем: равнозначные, суммирующие и подразделяющие схемы. Схемы с дроблением. Принципы выбора тактовых схем. Изучение схем, соответствующих простым, сложным, смешанным и переменным метрам.

Тема 3. Затакты и синкопы в дирижировании. Темп. Агогика.

Ауфтакт и его разновидности. Роль ауфтакта в установлении темпа. Сохранение ровности темпа. Изменение темпа: внезапное и постепенное. Метроном. Затактовые вступления, совпадающие и несовпадающие с началом счетной доли. Затакты с предшествующими паузами. Синкопы и их разновидности.

Тема 4. Приемы выражения динамики. Артикуляция.

Способы выражения динамики, энергия жеста, амплитуда, позиции рук, мимика. Роль левой руки в выражении динамики. Приемы выражения постепенных и внезапных изменений динамики. Штрихи и дирижерские жесты.

Тема 5. Приемы прекращения звучания. Паузы и ферматы в дирижировании.

Приемы «снятия» звучания. Смысловое значение пауз в музыке. «Обозначающий» характер жестов в паузах. Паузы равные части счетной доли, одной или нескольким счетным долям. Паузы до и после звучания. Люфт пауза, генеральная пауза. Ферматы и их выражение. «Снимаемые» и «не снимаемые» ферматы. Фермата на паузе и на тактовой черте, с изменяющейся и неизменяющейся динамикой.

Тема 6. Способы выражения фактуры и фразировки в дирижировании.

Изменение характера жестов в зависимости от фактуры. Показ различных элементов фактуры. Дирижирование полифоническими произведениями. Виды фразировки. Фразировка и исполнительское дыхание.

РАЗДЕЛ II. Дирижирование произведений педагогического и концертного репертуара.

Тема 7. Изучение партитуры.

Занятие 1. Общее ознакомление с партитурой. Композитор. Жанр. Состав оркестра. Строи инструментов. Транспозиция. Музыкальная терминология. Размер. Темп. Сведения о произведении. Способы прочтения партитуры. Формирование общих представлений о характере музыки.

Занятие 2. Детальное изучение партитуры и формирование исполнительского замысла. Фактура произведения. Анализ мелодико-гармонического «языка» и метrorитмического строения. Ладотональный план. Темповые соотношения и динамический план. Штрихи. Фразировка. Агогика. Частные и общие кульминации. Особенности исполнительского дыхания. Строение музыкальной формы. Анализ отдельных разделов, предложений, фраз, мотивов. Драматургия произведения. Формирование исполнительского замысла.

Тема 8. Дирижирование оркестровых произведений.

Приобретение практических навыков управления оркестром. Формирование оркестрового мышления и слуха. Воспитание чувства темпа, динамики, штрихов, тембрового колорита. Выявление фактуры и фразировки. Дирижирование отдельных элементов музыкальной ткани, частей и полностью всего произведения. Формирование профессиональных музыкальных качеств.

Тема 9. Дирижирование части инструментального концерта.

Согласованность между солистом, дирижером и оркестром. Знание сольной партии и оркестрового сопровождения. Характер оркестровых «отыгрышей». Определение динамического баланса между солистом и оркестром в отдельных эпизодах и произведении в целом. Умение «идти» за солистом и «вести» его за собой. Два типа каденций и способы их дирижирования.

Тема 10. Дирижирование оперного фрагмента.

Знание вокальной партии (мелодии и слов) и оркестрового сопровождения. Особенности достижения ансамбля между солистами, хором и оркестром. Разновидности речитативов и особенности их дирижирования. Дирижирование речитативов на фоне выдержанных звуков. Способы «снятия» (прекращения) звучания в хоре и в оркестре. Паузы в оркестровом сопровождении и их выражение в дирижировании.

Тема 11. Подготовка к оркестровой репетиции.

Корректурa оркестровых партий. Разбор трудных для исполнения мест и определение путей их преодоления. План репетиции. Выбор методических приемов репетиции. Расчет времени. Подбор лаконичных слов и сравнений для пояснения своих художественных намерений. Составление программ концертных

выступлений оркестра.

Примерные программы

1 семестр

- пять произведений из педагогического репертуара (в том числе произведения В.Андреева, Н.Фомина);
- Н.Будашкин Анданте из «Лирической сюиты» для ОРНИ;
- А.Холминов Сюита № 1, 1 часть;
- В.Моцарт Маленькая ночная серенада (4 части);
- 2 аккомпанемента:
- Н.Будашкин Концерт для домры с оркестром, 1 часть;
- Р.н.п. «Вниз по Волге реке»;

2 семестр

- пять произведений из педагогического репертуара (в том числе произведения А. Холминова, Н. Будашкина);
- В.Пикуль Сюита «Вслед за солнцем» (3 и 4 части) для ОРНИ;
- Л.Бетховен Симфония № 1 (2 часть);
- Ж.Бизе Сюита № 1, Прелюдия, Менуэт;
- Ю.Шишаков Концерт для балалайки с ОРНИ;
- Н. Римский–Корсаков Ария Марфы из оперы «Царская невеста»;

3 семестр

- Брамс И. Академическая увертюра
- Чернов Г. Симфония №2, 1-я часть
- Ларин А. Маленькая увертюра
- Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром.

4 семестр

- Чайковский П. Симфония № 5, 1и 2-я части
- Пейко Н. Симфония №7, 2 и3-я части
- Шостакович Д. Симфония №1, 1-я часть
- Шишаков Ю. Концерт для балалайки с оркестром.

IV.3. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

В конце 2 семестра проводится зачет, в конце 3 семестра – экзамен.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

Список обязательных сочинений

для оркестра русских народных инструментов

- Андреев В. Полонезы, Вальсы: «Фавн», «Бабочка», «Грезы», «Метеор», Вариации на тему русской народной песни «Светит месяц»

- Фомин Н. Симфоническая картина «Березонька», Симфоническая поэма
- Глазунов А. Русская фантазия
- Василенко С. Итальянская симфония, Праздничная увертюра, Концерт для балалайки с оркестром, Сюита для балалайки с оркестром
- Глиэр Р. Симфония –фантазия;
- Будашкин Н. Русская увертюра, Лирическая сюита, «На ярмарке» музыкальная картина, Русская фантазия, Вторая рапсодия, «Сказ о Байкале»
- Концерт для домры с ОРНИ, Концертные вариации для балалайки с ОРНИ
- Туликов С. Молодежная увертюра
- Бояшов В. Сюита «Конек-горбунок », Сюита «Северные пейзажи»
- Триодин П. Три пьесы из сюиты «Картинки из русских сказок»: «Интродукция», «Аленушка у озера», «Скатерть самобранка»;
- Фрид Г. «Сказы». Сюита по мотивам уральских сказов П.Бажова, Сюита «Лес шумит», Сюита «Ладога»;
- Дитель В. «Коробейники», Фантазия на тему русской народной песни;
- Холминов А. Думка, 1, 2 сюиты, Увертюры.
- Куликов П. «Липа вековая». Фантазия на тему русской народной песни;
- Чернов Г. Симфония № 2, Симфония № 4, Симфония № 6
- Пейко Н. Симфония № 7, Концерт-поэма для балалайки, кларнета и оркестра, Концерт для домры с ОРНИ, Концертные вариации для виолончели с ОРНИ;
- Ларин А. Сюита «До третьих петухов», Маленькая увертюра, Поэма памяти Рубцова, Концерт для большой домры с оркестром, «Я на горку шла», «Журавель», Сюита на японские темы;
- Семашко Ю. Увертюра, Интермеццо
- Зарицкий Ю. Сюита «Ивановские ситцы», Увертюра на две русские темы
- Шишаков Ю. Симфония № 3, Сюита на Псковские темы, Песни Красноярского края, Пассакалия, Увертюра «Великий праздник», Концерт для ударных с ОРНИ, Концерт балалайки с ОРНИ, Концерт для баяна с ОРНИ
- Беляев В. Симфония «Ветры времени», Три вальса «Темные аллеи», «Встает заря над храмом» для ОРНИ и звончатых гуслей, Вторая сюита «Песни Кольцова», Увертюра-фантазия на темы воронежских песен, Праздничный вальс, Сюита «По Заречной стороне» для голоса с ОРНИ
- Веккер В. Сюита в стиле Ретро, Сюита для саксофона с ОРНИ «Вера», «Надежда», «Любовь», Концерт для балалайки с ОРНИ
- Пороцкий В. Симфония «Суриковская Русь», Сюита «Кровавая свадьба» по Г. Лорки, Пять песен на стихи А.Ахматовой;
- Курченко А. Концерт для звончатых гуслей и оркестра в 4 частях, Кантата на слова Трутовского в 6-ти частях, Увертюра «Любо братцы, любо!»;
- Красильников И. Сюиты: Четыре фотографии из старого семейного альбома в 4 частях, Сюита «Простая музыка» в 4 частях, Сюита «Старинные мелодии» в 3 частях, Две восточные зарисовки
- Сюита «Сказочные образы» в 6 частях, Романс и юмореска
- Троцюк Б. «Акварели»
- Панин В. Русская рапсодия, Три русские песни, Концертино для домры пикколо и басовой домры, Сюита для балалайки с ОРНИ

- Пешняк В. Сюита «Русские фрески», Концерт для домры с оркестром, «Камлания», Вокальный цикл «Пути уходящих», Четыре русские народные песни
- Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем»;
- Кикта В. «Смоленские кадрили»;
- Пахмутова А. Увертюра «Русский праздник»;
- Хондо Н. Концерт для балалайки с ОРНИ.

Рекомендуемый педагогический и концертный репертуар

1. Оригинальные произведения для оркестра народных инструментов и обработки народных песен

- Акимов К. Диптих № 1, «Летний вечер» и «Веснянка», Концерт для вибратона с ОРНИ в 3 частях, «Памяти Николая Калинина»;
- Бикташев В. Концерт для балалайки с ОРНИ;
- Биберган В. «Русские потешки», Променад-сюита, Концерт для гуслей звончатых с оркестром в 3 частях, Ария для фортепиано с ОРНИ, «Красный кораблик» концерт для детского хора и ОРНИ;
- Бояшов В. Скерцо, Колыбельная, Танцы, Хороводная, Скерцо Ми мажор, «Северные пейзажи», Мазурка, Экспромт-скерцо, Лирическая поэма, «Уральская плясовая», Скерцо Ре мажор, Сюита «Конек- Горбунок»;
- Будашкин Н. Рапсодия № 2, Русская увертюра, Русская фантазия, Концерт для домры с оркестром, Концертные вариации для балалайки с ОРНИ;
- Василенко С. Итальянская симфония, Сюита для балалайки с ОРНИ, Сюита для флейты с ОРНИ;
- Волков К. Сюита №1 Три вальса «Русские усадьбы», Сюита №2 «Дома Москвы»: «Особняк Веры Холодной», «Дома Мельникова», «МОССЕЛЬПРОМ– окна РОСТА», Сюита №3 «Бульвары Москвы»: «Страстной бульвар», «Гоголевский бульвар», «Цветной бульвар»;
- Дербенко Е. Пассакалия для гармоники с ОРНИ, Сюита «Есенинская Русь» в 4 частях, «Кубанская-залихватская» для гармоники с ОРНИ, Концерт для гармоники с ОРНИ;
- Зарицкий Ю. Увертюра на русские темы;
- Кравченко Б. Три концертные пьесы;
- Матвеев М. Русская сюита в 4 частях;
- Мясков К. Украинский танец, Фантазия на закарпатские темы, Белорусский танец;
- Пешняк В. «Камлания», Вокальный цикл «Пути уходящих», Четыре русские народные песни;
- Пьянков В. Триптих «Закливание Ярославны»
- Романов Ю. Вальс для ОРНИ, песни: «Кружева Елецкие», «Марьюшка», «За холмами белыми», «Перевоз Дуня держала», Концертная пьеса для балалайки с оркестром
- Тихомиров Г. осенняя поэма, Симфониетта, Сюита «По Дунаю»;
- Триодин П. Сюита «Картинки из русских сказок»;
- Туликов С. Концертная сюита, Молодежная увертюра

- Фрид Г. Сюита «Лес шумит», Сюита «Ладога», Сюита по мотивам уральских сказов П.Бажёва «Сказы»;
- Холминов А. Приветственная увертюра, Думка, 2-я сюиты, Украинская фантазия
- Хондо Н. Сюита «Несерьезная музыка для серьезных людей», «Восемь восьмых» Концертная пьеса для баяна с ОРН, Болгарское концертно;
- Чудова Т. Сюита «Северная Двина» в 6 частях, Концерт для ОРНИ «Созвездие Кассиопеи»;
- Чуркин Н. Симфониетта «Белорусские картинки», белорусская танцевальная сюита: вальс, полька;
- Шахматов Н. Русская фантазия, Увертюра «Родные просторы», Сюита «По Пушкинским местам»
- Шишаков Ю. Симфония № 3, Пассакалия, Концерт для ударных и оркестра, Концерт для балалайки с оркестром, Концерт для домры с оркестром.

2. Произведения для симфонического оркестра и переложения для оркестра русских народных инструментов

- Александров А. Увертюра на русские народные темы, Танцевальная сюита
- Бабаджанян А. Поэма-рапсодия
- Балакирев М. Увертюра на темы 3-х русских песен
- Барбер С. Адажио
- Бах И. Брандербургский концерт 2 Фа мажор,
- Бетховен Л. Увертюры: «Леонора», «Эгмонт», Симфонии: № 3 Ми-бемоль мажор, № 5 до минор;
- Берлиоз Г. Три отрывка из драматической легенды "Осуждение Фауста", Увертюра к опере "Бенвенутто Челлини", «Фантастическая» симфония;
- Бизе Ж. Симфония До мажор;
- Бородин А. Увертюра и половецкие пляски из оперы «Князь Игорь», Симфонии: № 1 Ми-бемоль мажор, № 2 Си минор;
- Брамс И. Трагическая увертюра, Вариации на тему Гайдна, Симфонии; № 1 до минор, № 2 Ре мажор, № 3 Фа мажор, № 4 Ми минор
- Бриттен Б. Вариации на тему Перселла;
- Вагнер Р. Увертюры к операм: «Фауст», «Риенцы», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Мейстерзингеры», Вступление к опере «Тристан и Изольда», Вступление к опере и к 3 акту оперы «Лоэнгрин», Похоронный марш из оперы «Гибель богов».
- Вебер К.М. Увертюры к операм: «Оберон», «Эврианта», «Вольный стрелок»;
- Верди Дж. Увертюры к операм: "Сицилийская вечерня", «Сила судьбы»
- Галынин Г. Эпическая поэма на русские темы; Молодежная праздничная увертюра;
- Глазунов А. Концертные вальсы, Симфоническая поэма "Степан Разин", Симфонии: № 4 Ми-бемоль мажор, № 5 Си-бемоль мажор, № 6 До минор
- Глинка М. «Камаринская», «Ночь в Мадриде», «Арагонская хота», Увертюра к опере «Иван Сусанин», Симфония на две русские темы;
- Григ Э. Симфонические танцы;

- Дворжак А. Славянские танцы, Увертюры: «Карнавал», «Отелло», Симфонии: № 4 Соль мажор, № 5 ми минор – «Из нового света»;
- Дебюсси К. «Послеполуденный отдых Фавна», Ноктюрн
- Кабалевский Д. Увертюры к операм: «Кола Брюньон»,
- Лист Ф. Симфонические поэмы: «Тассо», «Прелюды»;
- Лядов А. Сказочные картинки: «Волшебное озеро», «Баба-Яга», «Кикимора»;
- Малер Г. Первая симфония Ре мажор;
- Мендельсон Ф. Симфонии №№ 3, 4
- Моцарт В. Увертюры к операм «Идоменей», «Свадьба Фигаро», «Похищение из Сераля», «Волшебная флейта»;
- Мусоргский М. Вступление и персидские пляски из оперы «Хованщина», «Ночь на лысой горе», «Картинки с выставки»;
- Мясковский Н. Симфония № 21 фа-диез минор;
- Пахмутова А. Увертюра;
- Пейко Н. Молдавская сюита
- Прокофьев С. Сюиты: «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Монтечки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта», Русская увертюра «Пушкиниана», Вальсы, Танец русских самоцветов из балета «Сказ о каменном цветке», Симфонии: № 5, №7
- Равель М. Пavana, «Матушка-гусыня»
- Рахманинов С. «Утёс», «Серенада», Симфонические танцы, Симфонии: №1, №2, №3;
- Римский-Корсаков Н. Сюиты из опер: «Сказка о Царе Салтане», «Сказание о граде Китеже», «Ночь перед Рождеством», Симфоническая сюита «Антар», Сюита из оперы-балета «Млада», Введение и свадебное шествие из оперы «Золотой петушок», Музыкальная картина «Садко», Увертюра к опере «Царская невеста», Испанское каприччио, «Шехеразада» «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»;
- Россини Дж. Увертюры к операм: «Сорока-воровка», «Шелковая лестница»
- Свиридов Г. «Музыка для камерного оркестра»;
- Сен-Санс К. Симфонические поэмы: «Фазтон», «Пляска смерти»
- Сибелиус Я. Симфонии: № 1, № 2; Грустный вальс
- Скрябин А. Симфонии: № 1, № 2, № 3;
- Сметана Б. Симфонические поэмы: «Влтава», Увертюра к опере «Проданная невеста» ;
- Танеев С. Симфония до минор;
- де Фалья М. Танец огня из балета «Любовь-волшебница»;
- Франк Ц. Симфоническая поэма «Проклятый охотник»;
- Хачатурян А. Сюиты из балетов: «Гаянэ», «Спартак»;
- Хиндемит П. Симфонические метаморфозы на тему Вебера
- Чайковский П. Симфоническая поэма «Воевода», Увертюры-фантазии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет», Фантазия «Франческа да Римини», Сюиты: №2, № 3, Итальянское каприччио, Симфонии: №1, №2, №3, №4, № 5, № 6, «Манфред»;
- Шебалин В. Увертюра к опере «Укрощение строптивой»;

- Шостакович Д. Музыка к к/ф «Молодая гвардия». Праздничная увертюра, Симфонии: №1, №5, №9;
- Штраус И. Увертюры к опереттам: «Летучая мышь», «Цыганский барон»;
- Шуберт Ф. Симфония До мажор;
- Шуман Р. Увертюра «Манфред», Симфония №№1-4;
- Энеску Д. Румынская рапсодия №1.

3. Аккомпанемент инструментальных и вокальных произведений

- Авксентьев Е. Юмореска для балалайки с оркестром;
- Алябьев А. «Соловей» для голоса с оркестром;
- Аренский А. Фантазия на темы Рябинина для фортепиано с оркестром, Концерт для фортепиано с оркестром;
- Бетховен Л. Концерты для фортепиано с оркестром: №1, 2.. 3, 4, 5;
- Бизе Ж. Опера «Кармен»;
- Василенко С. Сюита для балалайки с оркестром, Концерт для балалайки с оркестром;
- Дикусаров А. Концерт для баяна с оркестром;
- Зарицкий Ю. Концерт для домры с ОРНИ;
- Глазунов А. Концерт для скрипки с оркестром;
- Глизр Р. Концерт для голоса с оркестром
- Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром;
- Корсаков-Римский Н. Опера «Царская невеста»;
- Кабалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром;
- Кичанов Е. Концерт для балалайки с оркестром;
- Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром;
- Куликов П. Концертные вариации для балалайки с оркестром;
- Леонкавалло Р. Пролог и интермеццо из оперы «Паяцы»;
- Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром;
- Мотов В. Концерт для баяна с оркестром;
- Мусоргский М. Сцена Хиври и Поповича из оперы «Сорочинская ярмарка»;
- Мясков К. Вариации на две украинские темы для бандуры и балалайки с оркестром, Концерт для баяна с оркестром, Фантазия для домры с оркестром;
- Прокофьев С. Обработки русских песен для голоса с оркестром; «Зеленая рощица», "Дуняша»;
- Рахманинов С. Вокализ с оркестром, Концерты для фортепиано с оркестром: № 1, № 2, №3;
- Репников А. Каприччио для баяна с оркестром, Концерт –поэма для баяна с оркестром;
- Речменский Н. Концерт для баяна с оркестром;
- Римский -Корсаков Н. Фантазия для скрипки с оркестром, Концерт для фортепиано с оркестром;
- Рубинштейн А. Концерт для фортепиано с оркестром №4;
- Рубцов Ф. Концерты для баяна с оркестром: №1, №2;
- Таранов Г. Двойной концерт для бандуры и балалайки с оркестром;

- Фельдман Г. Русский концерт для балалайки с оркестром;
- Холминов А. Концертная пьеса для баяна с оркестром;
- Чайковский П. Вариации на тему «Рококо», Концерт для скрипки с оркестром, Концерты для фортепиано с оркестром: №1, №2, Сцена письма и заключительная сцена из оперы «Евгений Онегин», 4-я картина из оперы «Пиковая дама»;
- Чайкин Н. Концертное рондо для баяна с оркестром, Скерцо для баяна с оркестром, Концерт для баяна с оркестром.

а) Основная литература:

- Авксентьев В. Русский народный оркестр. М., 1962.
- Алексеев П. Русский народный оркестр. - М., 1953 г.
- Иванов-Радкевич Н. Хрестоматия для начинающих дирижеров и руководителей оркестров народных инструментов. Ч. 1. М., 1961; Ч. II. М., 1964.
- Кушнер Г. Советы руководителям самодеятельных оркестров русских народных инструментов. М., 1962.
- Поздняков А., Свечков Д., Трубачев С. Хрестоматия по дирижированию оркестром русских народных инструментов. М., 1970.
- Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов. М., 1964. (Методические указания для студентов-заочников отделений народных инструментов музыкальных высших учебных заведений и училищ).
- Свечков Д. Основные элементы дирижерской техники. М., 1966.
- Соколов Ф. Андреев В. В. и его оркестр. М., 1962.
- Чайкин Н. Курс чтения партитур, вып. 1, М., 1966, вып. II, М., 1, Программа по курсу дирижирования для музыкальных училищ.
- Имханицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. М., 1981 г.
- Колчева М.С. Методика преподавания дирижирования оркестром русских народных инструментов. - М., 1983 г.
- Поздняков А. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового аккомпанемента. - М., 1975 г.
- Вальтер Б. О музыке и музицировании. В 'сб.: «Исполнительское искусство Зарубежных стран». М., 1962.
- Вейнгартнер Ф. О дирижировании. Л., 1927.
- Вуд Г. О дирижировании. М., 1960.
- Малько Н. Основы техники дирижирования. М., 1965.
- Мусин И. Техника дирижирования. М., 1967.
- Мюнш Ш. Я - дирижер. - М., 1982 г.
- Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967.
- Каннерштейн М. Вопросы дирижирования. М., 1965.
- Кондрашин К. Статья «Работа дирижера над партитурой. Репетиции».

б) Дополнительная литература:

- Вейнгартнер Ф. Исполнение классических симфоний. Советы молодым дирижерам. Т. 1 «Бетховен». М., 1965. в кн. «О дирижерском искусстве». М.,

1970.

- Кондрашин К.П. Мир дирижера (Технология вдохновения) - Л., 1976 г.
- Мусин И.А. О воспитании дирижера. - Л., 1986 г.
- Стоковский Л. О дирижировании. В кн.: «Музыка для всех нас». М., 1959.
- Фуртвенглер В. Статьи. Беседы. Из записных книжек. В сб.: «Исполнительское искусство зарубежных стран». Вып. 2. М., 1966.
- Багриновский М. Дирижерская техника рук. - М., 1947 г.
- Сборник Практика. История. Эстетика.- Редактор-составитель, автор вступительной статьи, дополнений и комментариев Лео Гинзбург - М., 1975 г.
- Еремиаш О. Практические советы по дирижированию. - М., 1980
- .Ольхов К.А. Теоретические основы дирижерской техники. - Л., 1984 г.
- Пазовский А.М. Записки дирижера. - М., 1966 г.
- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. - Л., 1974 г.
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. - М., 1984 г.
- Чунин В. Современный русский народный оркестр. - М., 1981 г.
- Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. М., 2005

Инструментоведение

I. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Инструментоведение» является знакомство обучающегося с широким спектром разнообразных сведений об музыкальных инструментах, входящих в составы симфонического и русского народного оркестров.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний по принципам классификации инструментов, истории и конструкции, настройке и диапазону, регистрам, способам изменения звуковысотности, основам аппликатуры, основным штрихам и приемам игры;
- ознакомление с художественными и техническими возможностями изучаемых инструментов на примерах из музыкальной литературы;
- понимание и умение грамотно применять иностранную музыкальную терминологию, принятую в практике оркестровой работы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
-------------	-----------------------------------

<p>ПК–3</p> <p>Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины «Инструментоведение» составляет 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость дисциплины включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен

Общая трудоемкость				
Аудиторные занятия				-

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ»

Тема 1. Цели и задачи курса. Классификация музыкальных инструментов и оркестровых составов.

Инструментоведение как предмет и раздел музыкознания. Краткий исторический обзор основных этапов развития инструментального исполнительства. Классификация музыкальных инструментов по принципу взаимодействия колеблющегося тела и возбудителя колебаний. Основные виды и классы музыкальных инструментов. Ансамбль и оркестр. Зарождение и развитие оркестрового исполнительства. Принципы группировки инструментов в оркестровой партитуре и последовательность записи. Виды оркестровых составов.

ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Тема 2. Струнные смычковые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента и смычка. Физические качества струны, влияющие на высоту звука. Способы извлечения звука и приемы игры. Тембровые эффекты. Классификация и описание штрихов по принципу взаимодействия смычка и струны. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Разделение партий (divisi) и правила записи. Состав струнной смычковой группы современного симфонического оркестра. Скрипка, альт, виолончель и контрабас: строи, диапазоны, основы аппликатуры, тембровые характеристики струн. Количественный состав струнной группы симфонического оркестра. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения струнных смычковых инструментов в симфонической литературе.

Тема 3. Деревянные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Флейта системы Бема. Физические качества воздушного столба, влияющие на высоту звука. Основы аппликатуры. Лабиальные и лингвальные инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Состав деревянной духовой группы современного симфонического оркестра. Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения деревянных духовых инструментов в симфонической литературе.

Тема 4. Медные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Амбюшюр. Натуральные и хроматические инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Перекрестное расположение валторн и труб. Состав медной духовой группы современного симфонического оркестра. Валторна, труба, тромбон, туба: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения медных духовых инструментов в симфонической литературе.

Тема 5. Ударные инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Состав ударной группы современного симфонического оркестра. Литавры. Ксилофон. Прочие ударные инструменты с определенной высотой звука. Ударные инструменты с неопределенной высотой звука. Редкие и национальные инструменты. Строение инструментов. Диапазоны, правила нотации, тембровая характеристика. Распределение исполнителей по партиям. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения ударных инструментов в симфонической литературе.

Тема 6. Арфа и другие инструменты, не образующие группы.

Арфа. Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента. Педальный механизм перестройки и варианты обозначения строев. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Диапазон, правила нотации и тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения арфы в симфонической литературе. Фортепиано, клавесин, челеста, орган, фисгармония, гитара, мандолина и другие инструменты. Редкие и национальные инструменты. Электромузыкальные инструменты. Диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения инструментов, не составляющих группы в симфонической литературе.

ИНСТРУМЕНТЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ОРКЕСТРА

Тема 7. Группа домр.

Домра. Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента. Способы извлечения звука и приемы игры. Тембровые эффекты. Классификация и описание штрихов, способы их обозначения. Группа домр в русском народном оркестре: разновидности инструментов, строи, транспонирование, диапазоны, регистры. Позиции и аппликатура. Функции в оркестровой фактуре и наиболее яркие примеры применения домр в оригинальной литературе для русского народного оркестра.

Тема 8. Группа балалаек.

Балалайка. Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента. Способы извлечения звука и приемы игры. Тембровые эффекты. Классификация и описание штрихов, способы их обозначения. Группа балалаек в русском народном оркестре: разновидности инструментов, строи, транспонирование, диапазоны,

регистры. Позиции и аппликатура. Функции в оркестровой фактуре и наиболее яркие примеры применения балалаек в оригинальной литературе для русского народного оркестра.

Тема 9. Гусли в русском народном оркестре.

Гусли оркестровые (клавишные и щипковые). Звончатые гусли. Конструктивные особенности и основные способы звукоизвлечения; строй, диапазон. Характерные приемы игры для оркестровых и звончатых гуслей и их обозначения. Правила нотации. Функции клавишных и щипковых гуслей в оркестровой фактуре и наиболее яркие примеры применения оркестровых гуслей в оригинальной литературе для русского народного оркестра. Звончатые гусли, как мелодический и гармонический инструмент с индивидуальным тембром и колоритом звучания и его роль в оркестре.

Тема 10. Группа баянов и оркестровых гармоник.

Баян. Гармоники. Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструментов. Строи, диапазоны, регистры. Способы извлечения звука, приемы игры и их обозначения. Штрихи, способы их обозначения. Тембровые регистры, их изменение и способы обозначения. Правила нотации готовой и выборной клавиатур баяна. Функции в оркестровой фактуре и наиболее яркие примеры применения баянов и гармоник в оригинальной литературе для русского народного оркестра.

Тема 11. Русские народные духовые и ударные инструменты.

Русские народные духовые инструменты. Исторические сведения. Свирель, свистулька, кугиклы, жалейка, брелка, рожки: конструкция инструмента, характеристика тембра, строй, диапазон, транспонирование, правила нотации. Русские народные ударные инструменты. Исторические сведения. Трещотка, бубенцы, рубель, ложки: конструкция инструмента, характеристика тембра, правила нотации. Функции в оркестровой фактуре и примеры применения народных духовых и ударных инструментов в оригинальной литературе для русского народного оркестра.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во втором семестре. Преподаватель вправе применять для проведения промежуточной аттестации модульно-рейтинговую систему, предварительно информируя обучающихся о принципах данной системы и обеспечивая систематическую информацию студенческого контингента о рейтинге текущей успеваемости.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

а) основная литература

1. Глинка М. Заметки об инструментровке. – М., 1954.
2. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. – М., 1982.
3. Карс А. История оркестровки. – М., 1990.
4. Пистон У. Оркестровка. – М., 1990.
5. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. – М., 1959.
6. Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. – М., 2004.
7. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1962.
8. Шишаков Ю. Инструментровка для русского народного оркестра. – М., 2005

б) дополнительная литература

1. Алексеев П. Русский народный оркестр. - М., 1953 г.
2. Андреев В. Материалы и документы. – М., 1986.
3. Банщиков Г. Законы функциональной инструментровки. – СПб, 1997.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. – М., 1972.
5. Благодатов Г. История симфонического оркестра. – Л., 1970.
6. Блок В. Оркестры русских народных инструментов. – М., 1986.
7. Василенко С. Инструментровка для симфонического оркестра. – М., 1956.
8. Гуревич Л. История оркестровых стилей. – М., 1997.
9. Дарваш Г. Правила оркестровки. – Будапешт, 1964.
10. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. – М., 1991.
11. Имханицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. – М., 1981 г.
12. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. – М., 2002.
13. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. – М., 1979.
14. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. – М., 1983.
15. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. – М., 1975.
16. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М., 1972.
17. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. – М., 1985.
18. Польшина А. Формирование оркестра русских народных инструментов на рубеже XIX-XX вв. – М., 1977.
19. Польшина А. Оркестр русских народных инструментов в творчестве композиторов XX в. – М., 1978.
20. Праут Э. Инструментровка. – М., 1904.
21. Соколов Ф. В.В. Андреев и его оркестр. – М., 1962.
22. Чунин В. Современный русский народный оркестр. – М., 1981 г.

Инструментовка

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Инструментовка» является развитие навыков самостоятельной инструментовки, обработки и переложения для Русского народного оркестра (далее - РНО) произведений для фортепиано, симфонических партитур, различных инструментальных и вокальных сочинений; формирование представлений об оркестровом мышлении, как о важнейшей составляющей композиторского стиля.

Задачами дисциплины являются:

- формирование навыков инструментовки, ознакомление обучающихся с принципами инструментовки для отдельных групп малого и большого составов РНО, для различных ансамблей русских народных инструментов, оркестра баянов и аккордеонов, аккомпанемента к инструментальным и вокальным сочинениям;
- освоение обучающимся методов раскрытия существа авторского замысла произведения и общих закономерностей переложения симфонических партитур на РНО;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля; развитие творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию; знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК–3. Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами	<i>Знать:</i> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами;
	<i>Уметь:</i> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов;

	<ul style="list-style-type: none"> – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение 1-3 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2	3
Аудиторные занятия		18		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1. Оркестровые группы (домровая, балалаечная, баянов, духовых и ударных инструментов)

Изучение рабочего диапазона, исполнительских штрихов и технических возможностей инструментов, используемых в оркестровой практике. Умение применять различные оркестровые функции внутри отдельно взятой оркестровой группы. Изучение и использование богатых колористических особенностей гуслей (звончатых, щипковых и клавишных).

2. Основные оркестровые функции

Мелодия, контрапункт, мелодическая и гармоническая педали, бас, аккомпанемент, оркестровая фактура; принцип контрастного распределения оркестровых функций между группами и отдельными инструментами оркестра. План инструментовки. Оркестровая драматургия. Оформление партитур

3. Работа с клавиром

Данная тема является основной в процессе обучения, и, как следствие, будет проходить связующей нитью через все последующие темы. Обучающийся должен представлять, что нотный текст, написанный для рояля или баяна, является лишь «руководством к действию», исходным материалом для создания Дирекциона (подробного клавира, в котором выявлены основные составляющие будущей оркестровой партитуры – оркестровые функции).

4. Малый состав оркестра

Объединение балалаек и домр в струнно-щипковую группу с едиными принципами звукоизвлечения, но с возможностью выполнения различных оркестровых функций. Привнесение отдельных инструментов из других оркестровых групп: баяны, деревянные духовые, гусли, ударные.

5. Инструментовка для оркестра баянов и аккордеонов

Обучающийся должен понимать главную особенность данного состава - невозможность точной интонационной подстройки. Это микро-интонационное несовершенство звучания может нивелироваться с помощью широкого использования тембровых баянов (отдавая различные оркестровые функции различным тембрам), а также с помощью введения в оркестр инструментов с гибким строем (деревянных духовых, струнно-щипковых, медных духовых). В данном оркестре желательно постоянно стремиться к расширению и обогащению темброво-колористической ткани, используя красочные возможности рояля, арфы и самых разнообразных ударных инструментов, как с определенной, так и без определенной высоты звука.

6. Инструментальные ансамбли

В повседневной практике обучающийся может столкнуться с необходимостью инструментовки для любого, самого необычного и даже экзотического состава. В этих случаях, как правило, наиболее богатый в звуковых и фактурных возможностях инструмент (баян, аккордеон, рояль) должен постоянно нести основную нагрузку по воспроизведению музыкального материала оригинала, а все другие сольные инструменты могут выполнять основные оркестровые функции (темброво расцвечивая мелодию, выявляя мелодические педали, акцентируя грани формы и т.д.). Обучающийся должен отчетливо представлять особенности звучания (регистровые и тембровые) сольных инструментов, чтобы верно

определить роль и место каждого из инструментов в музыкальной драматургии произведения.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 2 семестре и экзамена в 3 семестре.

Примерные зачетно-экзаменационные требования

2 семестр

Инструментовка для **струнного состава** Русского народного оркестра:

- П. Чайковский, Детский альбом (Утренняя молитва, Сладкая греза, Шарманщик поет);
- Д.Шостакович. Прелюдия A-dur, op. 34; С. Прокофьев. Мимолетность №3

Инструментовка для **малого состава** Русского народного оркестра:

- П. Чайковский. Детский альбом (Камаринская, Баба-яга);
- А. Эшпай. Воспоминания;
- С. Прокофьев. Раскаяния;
- Э. Григ. Тайна (Лирические пьесы, 6 тетрадь)

3 семестр

Инструментовка для **ансамбля** народных инструментов:

- Е. Дербенко. Сюита № 3 для баяна: «Царь-государь», «Марья-царевна», «Емеля на печи»

Инструментовка для **большого состава** Русского народного оркестра:

- П. Чайковский. Времена года (Февраль, Август, Ноябрь);
- М. Мусоргский. В деревне
- М. Равель. Ригодон и Менуэт из цикла «Гробница Куперена»

Инструментовка **аккомпанемента**:

- Романсы А.Гурилева, А.Алябьева, М.Глинки, С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

1. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. С.-Пб., 1997
2. Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., 1970
3. Благодатов Г. Русская гармоника. Очерк истории инструмента и его роли в русской народной музыкальной культуре. М.-Л., 1960

4. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М., 1952
5. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961
6. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997
7. Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1964
8. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982
9. Дудка Ф. Основы нотной графики К., 1985
10. Зиновьев В. Инструментовка для оркестров баянов (гармоник) М. 1980
11. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1966
12. Имханицкий М. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. М., 1981
13. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987
14. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. М., 2002
15. Карс А. История оркестровки. М., 1989
16. Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому оформлению нотного текста. С.-Пб. 2004
17. Корыхалова Н. Музыкально-исполнительские термины. С.-Пб., 2000
18. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М., 1966
19. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. М., 1981
20. Оркестровые стили в русской музыке составитель В. Цытович. Л., 1987
21. Пересада А. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М., 2004
22. Пистон У. Оркестровка. М., 1990
23. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки. М., 1959
24. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр в 4-х томах. М., 1956
25. Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004
26. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. М., 2005

б) Дополнительная литература

Учебно-методическая литература

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Л., 1981
2. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке с дополнениями Р. Штрауса в 2-х томах. М., 1972
3. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1978
4. Видор Ш. Техника современного оркестра. М., 1938
5. Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки 19 века. М., 1979
6. Геварт Ф. Руководство к инструментовке. Юргенсонъ, 1896
7. Глинка М. Заметки об инструментовке. М., 1954
8. Горчаков С. Практическое руководство по инструментовке для духового оркестра. М., 1962
9. Инструментовка для духового оркестра под ред. Кожевникова
10. Кожевников Инструментовка для духового оркестра М., 1978
11. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1979
12. Цуккерман В. Тембр и фактура (Музыкально-теоретические очерки и этюды), вып. 2, М., 1975
13. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1972
14. Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. С.-Пб., 2000

Чтение и анализ партитур

I. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является воспитание высококвалифицированных дирижеров оркестра русских народных инструментов, в полной мере владеющих методологией научного подхода к знанию основ исполнительских интерпретаций произведений для оркестра русских народных инструментов выдающихся дирижеров XX века.

Задачи дисциплины:

- доскональное изучение основ, методов, способов и приемов изучения интерпретаций партитур для оркестра русских народных инструментов на примерах аудио и видео- записей выдающихся дирижеров XX века;
- расширение профессионального кругозора обучающихся – будущих дирижеров народных оркестров, формирование их художественного и эстетического вкуса, умение хорошо ориентироваться в различных дирижерских исполнительских стилях;
- изучение основ и особенностей наиболее характерных черт дирижерского исполнительского искусства выдающихся музыкантов- руководителей оркестров русских народных инструментов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<i>Владеть:</i>

	– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p style="text-align: center;">ПК–4.</p> <p>Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; – транспонировать произведение в заданную тональность;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах; – навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или оркестровой партитуры.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоёмкость	3	108	3	4
Аудиторные занятия		16		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

IV.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Струнные инструменты русского народного оркестра. Повторение и закрепление возможностей игры домровой группы оркестра: пикколо, малой, альтовой и басовой. Приемы игры: разновидности тремоло, «ударов», глиссандо, двойных нот, аккордов, пиццикато; игра у подставки, у грифа и др. Изучение данных приемов игры по партитурам Концертов для домры Н. Будашкина, Ю. Шишакова и современных авторов.

Тема 1.2. Группа балалаек. Повторение и закрепление приемов игры в группе балалаек: примы, секунды, альтовой, басовой и контрабасовой. Приемы игры: бряцание, простой и двойной удары, малая и большая дробь, тремоло по 3-м струнам, разновидности пиццикато, глиссандо, аккордов; натуральные и искусственные флажолеты и др. Изучение данных приемов игры по партитурам: Концерт для балалайки С. Василенко, «Концертные вариации» Н. Будашкина, «Полонез №1» В. Андреева, сочинения П. Куликова, Ю. Шишакова, обработок народных песен Н. Фомина, Ф. Нимана и произведений современных авторов.

Тема 1.3. Гусли в оркестре русских народных инструментов.

Особенности звукоизвлечения на клавишных, щипковых и звончатых гусях. Приемы игры: глиссандо, арпеджио, пиццикато. Тремоло медиатором и «выщипывание» струн на звончатых гусях. Изучение приемов игры на разновидностях гуслей по произведениям: Гр. Фрид – «Сказы», Б. Троцюк – «Звени, звени, золотая Русь», Концерт для гуслей А. Польшиной, сочинений В. Городовской и др. композиторов. Семинар.

Тема 1.4. Разновидности гармоник и группы баянов (1-й, 2-й, альт, баритон, бас, контрабас) в различных оркестровых народных коллективах. Особенности левой клавиатуры баяна. Изучение типов изложения фактуры на основе произведений Н. Будашкина, А. Холминова, Н. Чайкина, Н. Речменского, В. Зубицкого, Е. Дербенко, К. Мяскова, Ю. Шендерёва и др.

Тема 1.5. Народные духовые инструменты. Разновидности владимирских рожков (сопрано, альт, тенор). Функции и приемы игры на свирели, жалейке, брёлке и кугиклах. **Народные ударные инструменты:** Накры (предшественники литавр), Ложки деревянные и Трещотки. Их роль и функции в оркестре русских народных инструментов. Семинар.

Тема 1.6. Закрепление пройденного материала на примерах оркестровых партитур композиторов: В. Андреева, Н. Будашкина, Г. Фрида, Н. Чайкина, А. Холминова, Ю. Шишакова, Б. Троцюка, Е. Дербенко и других авторов.
Семинар.

Раздел II

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДОМРОВО-БАЛАЛАЕЧНОГО ИСКУССТВА

Тема 2.1. Искусство народных скоморохов- музыкантов и певцов- как начало коллективного музицирования на Руси в XI веке. Преследование скоморохов, гонения церкви. Официальное формирование и начало развития разновидностей оркестра русских народных инструментов. (По книге А. Пересады «Оркестры русских народных инструментов.- М., 1985).

Тема 2.2. Развитие отечественного домрово-балалаечного искусства в XV1-X1X веках.

Семинар по книге: М. Имханицкий. История исполнительства на русских народных инструментах. Гл. 5. Семинар.

Тема 2.3. Создание В.В. Андреевым Великорусского оркестра. Хроматизация балалайки и гармони. Реконструкция и создание оркестровой группы балалаек (прим, секунд, альтов, басов и контрабасов) и домр (пикколо, малых, альтовых, басовых- мастера С.И. Налимов и В.Д. Данилов. Оркестровки В.В. Андреева для этого коллектива. Триумфальные выступления В.В. Андреева с Великорусским народным оркестром в России, на Всемирной выставке в Париже (1888-1892). Появление оркестра тульских хроматических гармоник Н.И. Белобородова, Ансамбля владимирских рожечников Н.В. Кондратьева и Ансамбля гдовских гуслей О.У. Смоленского. Семинар.

Тема 2.4. Признание и высокая оценка создания Великорусского оркестра В.В. Андреева выдающимися деятелями искусства: П. Чайковским, Л. Толстым, Ф. Шаляпиным, М. Горьким, И. Репиным и др.

Обработки русских народных песен и сочинения, написанные В.В. Андреевым для своего оркестра (вальсы «Фавн», «Воспоминание о Вене», «Бабочка», Торжественный полонез, мазурки, обработки народных песен «Светит месяц», «Как под яблонькой» и др.).

Тема 2.5. Сподвижники В.В. Андреева: Н.П. Фомин, Ф.А. Ниман, В.Т. Насонов, Н.И. Привалов и др. Их роль в создании и расширении репертуара для Великорусского оркестра. Обработки произведений русских классиков для оркестра: М. Глинки, Бородина, Римского-Корсакова и др. Семинар.

Тема 2.6. Сочинения для оркестра Н.П. Фомина: «Увертюра на русскую тему». Мастерские обработки и вариации на темы русских народных песен («Эх, да уж вы ночи», «Над рекою, над быстрою» и др.,- всего более 350). **Обработки, сделанные Ф.А. Ниманом:** рус. нар. песен «Уж ты, сад», «Солнце скрылось за горою» и др., всего – более 300, а также «Половецких плясок» из оперы Бородина «Князь Игорь», Сюиты из балета Чайковского «Лебединое озеро». **Произведения С.Я. Крюковского:** «Хороводная», «Вдоль по Питерской» и др.

Тема 2.7. Включение в репертуар произведений композиторов-классиков: цикла «8 русских народных песен для оркестра» А. Лядова, «Анданте кантабиле» из 1-го квартета П. Чайковского, фантазий на темы из оперы «Кармен» Ж. Бизе, сочинений Мусоргского, Балакирева и др.

Тема 2.8. «Русская фантазия» А.К. Глазунова, посвященная специально Великоорусскому оркестру (1905 г.), – **как важная веха в становлении репертуара оркестра.** Подробный разбор оркестровой фактуры, формы и тембров «Русской фантазии» в интерпретациях дирижеров. Семинар.

Тема 2.9. Основные направления в интерпретациях 1920- 1930-х годов. Зарождение профессионального образования на народных инструментах. Произведения для русских народных инструментов, сочиненные в эти годы: вариационные пьесы И.Я. Паницкого («Светит месяц», «Ноченька», «Как под яблонькой» и др.). Исполнение первого Концерта для баяна с оркестром русских народных инструментов Ф.А. Рубцова.

Тема 2.10. Интерпретации партитур для ОРНИ в 30 - 40-х годах XX века.

Фантазия М.М. Ипполитова- Иванова «На посиделках» для балалайки с симфоническим оркестром. Исполнение первого 3-х частного «Концерта для балалайки с симфоническим оркестром» и Третьей «Итальянской симфонии» С.Н. Василенко для русского народного оркестра (1934 г.). Сюита «Сельские просторы» и «Русская сюита» М. Матеева; «Весенняя поэма» и сюита «По Дунаю» Г.В. Тихомирова; Семинар.

Тема 2.11. Контрольный урок по пройденному материалу. Проверка рефератов.

Раздел III

ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПАРТИТУР ДЛЯ ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫДАЮЩИМИСЯ ДИРИЖЕРАМИ XX ВЕКА.

Тема 3.1. Организаторская, дирижерская и просветительская деятельность Василия Васильевича Андреева. Анализ и дирижерские интерпретации сочинений В.В. Андреева: Вальсы «Искорка», «Фавн», «Бабочка», Полонез Ремажор, мазурки, обработки народных песен.

Тема 3.2. Зарождение профессионального образования на народных инструментах: открытие музыкальных техникумов, организация конкурсов балалаечников, гармонистов и гитаристов в разных регионах России. Организация инструкторского отдела для руководителей самодеятельных русских народных оркестров и Воскресной рабочей консерватории в Ленинграде (с 1925 г.), Москве, Харькове, Одессе и других городах.

Тема 3.3. Становление и развитие профессионального оркестрового искусства. С 1918 года дирижером Великорусского оркестра стал профессор Петроградской консерватории Ф. А. Ниман (друг и соратник Андреева). Кроме обработок народных песен (их уже более 400), создаются инструментовки для данного оркестра сложнейших произведений мировой классики: Увертюры к операм Глинки, Бородина, Россини, Бетховена, 1-й части «Неоконченной симфонии» Шуберта. «Скерцо» из 4-й симфонии П. Чайковского дирижировал легендарный Артур Никиш. За пультом оркестра имени Андреева стояли выдающиеся дирижеры: Н. Голованов, Л. Стоковский и много других.

Тема 3.4. Оркестры русских народных инструментов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). Огромная роль концертных выступлений для поднятия боевого духа в воинских частях. Появление множества сочинений: Симфонии- фантазии Р. Глиэра (1943), «Белорусской сюиты» Г. Фрида, «В деревне» С. Василенко, обработка народной песни «Коробейники» В.А. Дителем. Обработки песен военной тематики в хоре и оркестре, созданные В.Г. Захаровым («Про пехоту», «Ой туманы мои, растуманы» и др.).

Анализ и интерпретация этих сочинений при прослушивании СД –записей.

Тема 3.5. Развитие профессионального оркестрового исполнительства в послевоенные годы. Открытие в 1948 году факультета народных инструментов в ГМПИ имени Гнесиных под руководством А.С. Илюхина. Развитие сольного и ансамблевого исполнительства на баяне, домре, балалайке, гитаре; выступления выдающихся виртуозов: П. Нечепоренко, Е. Блинова, М. Рожкова, А. Александрова, Д. Локшина, А. Суркова, В. Бесфамильнова, Ю. Казакова, В. Галкина. Создание новых произведений для ОРНИ композиторами Н. Будашкиным, Ю. Шишаковым, А. Холминовым, П. Куликовым, Гр. Фридом, П. Триодиным и другими.

Тема 3.6. Развитие оркестрового исполнительства в 50-х – 90-х годах XX века. Дирижерская деятельность и интерпретации русской и зарубежной классики В.П. Дубровским и Н.Н. Калининым в Государственном русском народном оркестре им. Осипова в эти годы.

Тема 3.7. Дальнейший рост профессионально-академических тенденций в Гос. оркестре русских народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения (главные дирижеры – В. И. Федосеев и Н. Н. Некрасов). Творческий расцвет блистательных музыкантов: домристов Р. Белова, В. Круглова, А. Цыганкова, И. Ерохиной, М. Горобцова и др.: балалаечников- В. Болдырева, В. Зажигина, В. Сенчина и др.; баянистов – Ю. Вострелова, А. Складорова, Ф. Липса, В. Семёнова, О. Шарова, аккордеониста Ю. Дранги и др.

Новые сочинения для ОРНИ композиторов А. Ларина, Г. Чернова, Е. Дербенко, А. Курченко, В. Бибергана, Ю. Шишакова, Н. Пейко.

Тема 3.8. Создание и исполнение новых произведений для оркестра русских народных инструментов во второй половине XX века. Композиторы: Ю. Шишаков, Г. Фрид, В. Бояшов, А. Репников, К. Мясков, Г. Шендерёв, Г.

Дербенко, А. Кусяков, С. Губайдуллина, К. Волков, А. Ларин, Ю. Зарицкий, М. Матвеев.

Создание симфоний для ОРНИ: Н.И. Пейко -№7, Г. Чернов – симфонии №2, №4 и № 6). Изучение и анализ интерпретаций некоторых произведений этого периода. Семинар.

Тема 3.9. Совершенствование научно-методической мысли музыкантов-народников. Выпуск нескольких «Школ игры» на домре, баяне, балалайке, гитаре, аккордеоне; множества сборников оркестровых пьес для ОРНИ. Защита докторских (А. Мирек, Е. Максимов) и кандидатских диссертаций (Ю. Ястребов, В. Галактионов, В. Чистяков и др.).

Изучение книги М. Имханицкого «**Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра**» (М., ГМПИ, 1981). Анализ новых приемов оркестровки в сочинениях Ю. Шишакова, В. Бояшова (сюиты для оркестра), Р. Бойко (сюита «Звоны»), В. Пикуля (сюита «Вслед за солнцем», «Палехские картинки»), М. Матвеева («Русская сюита», «Сельские просторы») и других авторов.

Тема 3.10. Деятельность первого Московского великорусского оркестра (впоследствии Государственного академического русского оркестра имени Н. Осипова) и его дирижеров: Б. Трояновского, братьев Алексеевых, Н. и Д. Осиповых, В.С. Смирнова; с 1978 г. – А. Полетаева и Н. Калинина. Выступления коллектива с вокалистами А. Неждановой, А. Пироговым, Н. Обуховой, В. Барсовой. Исполнение новых произведений Пащенко, Глиэра, Книппера, Речменского, Н. Будашкина, П. Барчунова, Г. Фрида, Ю. Шишакова, В. Пикуля, Г. Свиридова и др. **Мастера инструментовки:** В. Дитель, Н. Футерман, Ю. Чернов. Анализ оркестровых партитур некоторых сочинений данных авторов.

Тема 3.11. Академический русский народный оркестр имени В.В. Андреева С-Петербурга Радио и телевидения. Создан в 1925 г. Четыре направления в репертуаре: обработки народных песен и танцев, переложения классических произведений русских и зарубежных композиторов, произведения современных (советских) авторов, аккомпанемент вокальным и инструментальным произведениям.. Радиопередачи оперных монтажей спектаклей «Сорочинская ярмарка» Мусоргского, «Вражья сила» Серова и др. **Дирижеры данного периода:** В. Кацан, Н. Селицкий, С. Ельцин, А. Михайлов, А.Я. Александров, П. Нечепоренко, Г. Дониях, В. Попов; позднее – Д.Д. Хохлов.

Создание оригинальных сочинений для этого оркестра ленинградских композиторов: Ю. Зарицкого, Ю. Щёктова, Б. Кравченко, Б. Глыбовского, а также переложений произведений Глинки, Мусоргского, Бородина, Чайковского, Свиридова. Выступления со знаменитыми вокалистами: В. Норейкой, Н. Гедда, Б. Штоколовым, И. Богачевой. Триумфальные выступления оркестра в Париже и Гамбурге (гл. дирижер В. Попов).

Тема 3.12. Академических оркестр русских народных инструментов Центрального телевидения и Всесоюзного радио (создан в 1945 г.) Дирижеры:

П.И. Алексеев, В.С. Смирнов,, с 1959 г. – В.И. Федосеев, с 1974 г. –Н. Н. Некрасов. Рост исполнительского мастерства, художественной культуры, авторитета и популярности коллектива. Расширение репертуара: произведения Моцарта, композиторов «Могучей кучки». Выступления с выдающимися солистами: С. Лемешевым, Л. Зыкиной, Д. Ойстрахом, Т. Николаевой и др. Успешные гастроли коллектива в Германии, США, Англии, Ирландии, Испании.

Выпуск грамофонных пластинок оркестровых произведений в исполнении Русского народного оркестра им. Андреева.Семинар.

Тема 3.13. Оркестр русских народных инструментов Новосибирского Радио и телевидения (руководители: В.Гирман, П. Панфилов, Н. Хлопков, И. Гуляев, В. Гусев). Гастроли оркестра по городам Сибири. Обновление и расширение репертуара: Лезгинка и Гопак из балета «Гаянэ» Хачатуряна, Венгерские танцы Брамса, Музыкальные моменты Шуберта. Исполнение новых оригинальных сочинений, написанных для оркестра сибирскими авторами: А. Новиковым, В. Левашевым, Г. Ивановым, К. Нечаевым, А. Муровым, А. Курченко и др. Инструментальный состав оркестра.

Тема 3.14. Оркестры концертных организаций.

Оркестр «Русские узоры» (с 1959 г.) и его руководитель В.А. Зозуля.

Создание своего репертуара (состав -22 музыканта) в творческом контакте с композиторами А. Широковым, В. Попоновым, П. Куликовым, Д. Локшиным и др. выступления коллектива с прославленными певцами, народными артистами А. Ивановым, А. Эйзенем, А. Масленниковым, М. Миглау.

Русский оркестр народных инструментов «БОЯН», созданный дирижером А.И. Полетаевым. В программах – произведения Глинки, Балакирева, Чайковского, Дворжака, Будашкина, Холминова, Куликова, Свиридова и др. выступление оркестра с хоровыми коллективами – Капеллы им. А. Юрлова, Гос. московским хором, Камерным хором Росконцерта. Введение в оркестр струнной смычковой группы и группы деревянных инструментов симфонического оркестра.

Тема 3.15. Оркестр русских народных инструментов Одесской филармонии (дирижер В. Касьянов), **Сочинской филармонии** (дирижер –выпускник ГМПИ им. Гнесиных В.И. Абрашкин), **Астраханской филармонии** (дирижер – Ю. Гуров), **Тульской филармонии** (дирижер Виктор Синьковский).

Тема 3.16. Оркестры хоров и ансамблей. 1) **Оркестр** Гос. академического русского народного хора **им. М. Пятницкого** (с 1938 г.). Дирижеры А. Широков, И.Обликин. 2) **Оркестр Северного русского народного хора** (с 1952 г.), созданный композитором В. Лаптевым, гл. дирижер Б. Туровник. В инструментарии ансамбля: тальянка, рожок, жалейка, пищак, ложки, трещётки и др. 3) **Оркестр** Государственного хореографического ансамбля **«Берёзка»** (руководители А.С. Ильин, позднее – А. Рыжкин. 4) Государственный республиканский русский народный ансамбль **«Россия»**, созданный в 1977 г. народной артисткой СССР Л. Зыкиной (Гл. дирижер В. Гридин). 5) Оркестр государственного **Красноярского ансамбля танца Сибири** (руководители- В. Морозов, Н. Калинин, А. Вагнер, В. Рябцев и др.).

Тема 3.17. Оркестры русских народных оркестров за рубежом: Домровый оркестр в Австралии (Сидней), Балалаечный оркестр в Дании (Копенгаген), Оркестр русских народных инструментов в Норвегии, в Польше (г. Лодзь), в США (Нью-Йорк, Филадельфия), в Швеции (Стокгольм), в Японии (Токио) и в других странах.

Тема 3.18. Дирижеры оркестра русских народных инструментов рубежа начала XXI века. Творческие портреты, принципы работы, концертные программы наиболее ярких дирижеров ОРНИ. Прослушивание аудио записей.

IV.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература:

1. Аносов Н. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. М.–Л., 1951.
2. Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., 1970.
3. Блок В. Оркестры русских народных инструментов. М., 1986.
4. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. Л., 1976.
5. Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
6. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1991.
7. Имханицкий М. И. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. М., 1981.
8. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987.
9. Карс А. История оркестровки. М., 1990.
10. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М., 1983.
11. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. М., 1975.
12. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М., 1972.
13. Онуфриенко А. Чтение партитур для оркестра народных инструментов. Киев, 1980.
14. Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
15. Савенко А. Курс изучения партитур для оркестра русских народных инструментов. Вып. 1–2. Краснодар, 2002.
16. Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.

17. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое пособие по чтению партитур. Вып. 1. М., 1976.
18. Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов. Вып. 1–2. М., 1966, 1967.
19. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962.
20. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. М., 2005.
21. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. 1. М., 1970.

б) Дополнительная литература:

1. Алексеев П. Русский народный оркестр. М., 1953 г.
2. Андреев В. Материалы и документы. М., 1986.
3. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997.
4. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. М., 1972.
5. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. М., 1956.
6. Геварт Ф. Руководство к инструментовке. См. П. Чайковский. Полн. собр. соч., т. III. М., 1961.
7. Глинка М. Заметки об инструментовке. М., 1954.
8. Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1964.
9. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
10. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. М., 2002.
11. Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972.
12. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1979.
13. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. М., 1985.
14. Польшина А. Формирование оркестра русских народных инструментов на рубеже XIX-XX вв. М., 1977.
15. Польшина А. Оркестр русских народных инструментов в творчестве композиторов XX в. М., 1978.
16. Праут Э. Инструментовка. М., 1904.
17. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959.
18. Соколов Ф. В. В. Андреев и его оркестр. М., 1962.
19. Чунин В. Современный русский народный оркестр. М., 1981.

История оркестровых стилей

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: воспитание грамотного, образованного музыканта, освоившего историю оркестровых стилей, свободно ориентирующегося в русской

и западноевропейской симфонической музыке, в оркестровых стилях различных эпох, исторических периодов и отдельных композиторов.

Задачи дисциплины:

- формирование практических навыков, необходимых в будущей профессионально-педагогической деятельности;
- изучение этапов и путей развития симфонического оркестра;
- изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей групп и их функций в оркестре, принципов оркестровой драматургии;
- изучение музыкального наследия различных эпох и оркестровых стилей, свободная ориентация в разнообразном репертуаре для симфонического оркестра;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам истории оркестровых стилей.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторные (мелкогрупповые) занятия, самостоятельную работу, а также промежуточную и итоговую аттестации.

Дисциплина ведется в 3 – 4 семестрах.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	3,4	–
Аудиторные (мелкогрупповые) занятия		12		

IV. Содержание дисциплины. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Тема № 1. Понятие о симфоническом оркестре.

Определение симфонического оркестра. Инструментальные группы, являющиеся обязательными компонентами симфонического оркестра. Состав групп деревянных духовых, медных духовых, ударных и струнных инструментов. Возникновение и главнейшие периоды развития симфонического оркестра.

Тема № 2. Возникновение инструментальной музыки. Зарождение и начальный этап развития оркестра. Конец XVI — XVII вв.

Инструментарий средневековья, эпохи возрождения и раннего барокко. Деятельность Дж. Габриели. Постепенный переход от ансамблевого к оркестровому музицированию. Принципы формирования оркестровых составов. Выделение струнных инструментов как основополагающих в оркестре. Возникновение оперы. Творчество К. Монтеверди. Развитие инструментальных средств в эпоху барокко. Партия basso continuo. Оркестровые сочинения А. Корелли. Оркестр в операх Ж.-Б. Люлли и Г. Перселла.

Тема № 3. Развитие оркестра в 1-й половине XVIII в.

Доклассический оркестр. Особенности оркестрового стиля И. С. Баха и Г. Ф. Генделя (симфоническое, оперное и ораториальное творчество). Жанр инструментального концерта в творчестве А. Вивальди. Переход к классицизму, связанный с преобладанием гомофонных жанров и типов фактур. Оперы Ж. Ф. Рамо.

Тема № 4. Формирование и эволюция классического оркестра. Середина XVIII — начало XIX в.

Отход от полифонически-линейного мышления. Исчезновение в большинстве сочинений basso continuo. Осознание тембровых, динамических и пространственных эффектов оркестра. Оперная реформа К. В. Глюка. Дальнейшее укрепление гомофонных форм в творчестве композиторов-классиков. Становление и утверждение в творчестве композиторов мангеймской школы, Й. Гайдна и В. А. Моцарта малого симфонического оркестра. Расширение оркестровых средств в творчестве Л. ван Бетховена, возникновение большого симфонического оркестра.

Тема № 5. Формирование романтического оркестра в 1-й четверти XIX в.

Прогрессирующее развитие оркестрового инструментария в эпоху романтизма. Осознание самостоятельности основных оркестровых групп. Усиление колористической стороны звучания оркестра. Симфонические партитуры Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена. Оперные партитуры К. М. Вебера, Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини, Дж. Мейербера. Оркестровка романтизма в связи с возникновением и приоритетом программности. Влияние программности на восприятие тембра. Переосмысление тембровых качеств традиционных инструментов. Усиление группы деревянных духовых видами инструментами: флейта пикколо, английский рожок, кларнет in Es, басовый кларнет, контрафагот.

Тема № 6. Развитие искусства оркестровки в середине XIX в.

Программный симфонизм Г. Берлиоза, его новации в инструментровке, фундаментальный труд «Большой трактат об инструментровке». Оркестровые сочинения Ф. Листа, сочетание «фортепианности» и подлинной оркестровой пространственности в его произведениях. Оперные романтические партитуры Дж. Верди, Ш. Гуно, Ж. Бизе. Симфонические романтические партитуры Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса, А. Брукнера, И. Брамса. Возникновение хроматических медных инструментов, увеличение основных семейств духовых инструментов. Оркестровая реформа Р. Вагнера, ее связь с новым ощущением музыкального времени, влияние Вагнера на композиторов второй половины XIX века.

Тема № 7. Западноевропейский симфонический оркестр во 2-й половине XIX в.

Расцвет национальных симфонических школ во 2-й половине XIX в. Оркестровое творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, Я. Сибелиуса, И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи. Позднеромантический оркестр. Симфонизм Г. Малера, его тяготение к большим составам оркестра, использование выразительных средств оркестра для раскрытия психологического содержания, тщательная детализация партитуры. Характерные черты оркестровки Р. Штрауса: расчет на чрезвычайно высокий технический уровень оркестрантов и дирижера; разнообразие оркестровой фактуры, ее сложность. Формирование импрессионистического оркестра, возникновение новых оркестровых красок. Симфонические произведения К. Дебюсси, М. Равеля.

Тема № 8. Основные направления и тенденции развития оркестровки в XX в.

Перемены в трактовке оркестра, возникновение новых выразительных средств, формирование множества новых художественных направлений. Огромное стилевое многообразие музыки XX в. Нестабильность состава исполнителей во многих сочинениях. Особенности трактовки инструментов в музыке XX в.: предельная эксплуатация всех технических ресурсов инструментов, концертное использование как принцип использования инструментов оркестра, необычайное возрастание роли ударных инструментов, выявление «ударных»

возможностей традиционных неударных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. Оркестровые сочинения А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга, П. Хиндемита, К. Орфа, А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка, О. Мессиана, Б. Бриттена, Б. Бартока, Ч. Айвза, Дж. Гершвина, Л. Бернштейна, В. Лютославского, К. Пендерецкого, Х. Лахенманна.

Тема № 9. Оркестровое искусство в России в XVIII — начале XIX в.

Исторический обзор ансамблево-оркестрового исполнительства в России. Музыкальное искусство в эпоху Петра I. Рождение первого придворного оркестра. Возникновение роговых оркестров. Создание придворных (государственных), частных и домашних (крепостных) оркестров и театров. Первые русские оперы, музыка к драматическим спектаклям. Ф. Г. Волков, Д. Зорин, М. М. Соколовский, В. А. Пашкевич, Е. И. Фомин, О. А. Козловский, Д. С. Бортнянский, М. С. Березовский, А. А. Алябьев, А. Н. Верстовский, А. Е. Варламов.

Тема № 10. Формирование русской симфонической школы в 1-й половине XIX в.

М. И. Глинка как основоположник русской оркестровой школы. Основные черты глинкинского оркестра: максимальное использование чистых тембров, как сольных, так и групповых, резкие контрасты колорита, достигаемые сопоставлением чистых тембров, полная дифференциация функций трех основных групп (часто даже в tutti). «Заметки об инструментровке». Жанровый симфонизм в творчестве М. И. Глинки и его младшего современника А. С. Даргомыжского.

Тема № 11. Русская симфоническая музыка в середине — 2-й половине XIX в.

Особенности оркестровки композиторов-кучкистов М. А. Балакирева, Ц. А. Кюи, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. Оркестр П. И. Чайковского. Линеарность и красочность, сочетание чистых тембров и применение изысканных тембровых микстов, тембровая дифференциация функций.

Тема № 12. Оркестровое искусство в России в конце XIX — 1-й половине XX вв.

Сочетание различных тенденций в русской симфонической музыке. Особенности трактовки оркестра, записи оркестровых партитур у различных композиторов. А. К. Лядов, С. И. Танеев, А. К. Глазунов, А. С. Аренский, В. С. Калинников, А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян.

Тема № 13. Особенности отечественной симфонической музыки середины — 2-й половины XX в.

Основные тенденции в современной отечественной оркестровой музыке. Индивидуальность исполнительских составов во многих сочинениях. Особенности трактовки традиционных инструментов, употребление необычных, старинных, народных, электромузыкальных инструментов. Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов,

В. А. Гаврилин, Э. В. Денисов, С. А. Губайдулина, А. Г. Шнитке, М. Вайнберг, А. С. Караманов, К. Караев.

Тема № 14. Современная русская симфоническая музыка.

Московская композиторская школа: Р. К. Щедрин, А. Я. Эшпай, В. Г. Кикта, Н. И. Пейко, Б. А. Чайковский, К. Е. Волков, Г. В. Чернов, А. И. Головин, А. Л. Ларин, А. А. Муравлев, В. В. Пьянков, Ю. Н. Семашко. Санкт-Петербургская композиторская школа: С. М. Слонимский, Б. И. Тищенко, Г. И. Уствольская.

4.3. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся по курсу истории оркестровых стилей проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время аттестаций тестируется степень усвоения обучающимся пройденного материала.

Формой промежуточной аттестации по курсу истории оркестровых стилей является зачет в конце 3 и 4 семестров.

На зачете в 3 семестре обучающийся должен:

— ответить на теоретический вопрос об особенностях оркестрового стиля того или иного западноевропейского композитора, о специфической трактовке оркестра этим композитором, а также об эволюции оркестрового письма на примере его творчества;

— подробно проанализировать выбранное и самостоятельно подготовленное оркестровое произведение, указав особенности оркестрового письма данного автора;

— продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;

— продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам истории оркестровых стилей.

На зачете в 4 семестре обучающийся должен:

— ответить на теоретический вопрос об особенностях оркестрового стиля того или иного отечественного композитора, о специфической трактовке оркестра этим композитором, а также об эволюции оркестрового письма на примере его творчества;

— детально проанализировать выбранное и самостоятельно подготовленное оркестровое произведение (стиль и характер музыки, инструментальный состав, трактовка оркестровых групп и отдельных инструментов, нововведения в отношении состава оркестра, особенности оркестровой драматургии, наличие и соотношение оркестровых функций, типы оркестровой фактуры, принципы оркестровки, характерные приемы игры на инструментах, использование инструментальных эффектов, структура музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, особенности тонального, гармонического, динамического развития и т. п.);

— продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;

— продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам истории оркестровых стилей.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

5.1. Основная литература

- Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. СПб, 1997.
- Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., 1970.
- Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1978.
- Ветлицына И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII в. М., 1987.
- Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XIX века. М., 1979
- Гуревич Л. История оркестровых стилей. М., 1997.
- Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981.
- Карс А. История оркестровки. М., 1990.
- Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
- Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 1. М., 2003.
- Оркестр. Инструменты. Партитура. Вып. 2. М., 2007.
- Оркестровые стили в русской музыке. Составитель В. Цытович. Л., 1987.
- Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. В 4-х томах. М., 1956.
- Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004.
- Цуккерман В. «Камаринская» Глинки и ее традиции в русской музыке. М., 1957.
- Цуккерман В. Тембр и фактура (Музыкально-теоретические очерки и этюды). Вып. 2. М., 1975.

5.2. Дополнительная литература

- Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. М., 2005.
- Барсова И. Симфонии Малера.
- Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. М., 2000.
- Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. М., 1972.
- Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. М., 1961
- Видор Ш. Техника современного оркестра. М., 1938
- Геварт Ф. Руководство к инструментовке // П. Чайковский. Полн. собр. соч., т. III. М., 1961.
- Глинка М. Заметки об инструментовке. М., 1954.

Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1964.
 Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
 Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1991.
 Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1966.
 Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972.
 Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. М., 1975.
 Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М., 1972.
 Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
 Праут Э. Инструментовка. М., 1904.
 Раков Н. Практический курс инструментовки. М., 1985.
 Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959.

Народное музыкальное творчество

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Народное музыкальное творчество» является изучение фольклора как особого типа художественной культуры — культуры устной традиции; дальнейшее развитие у обучающихся профессиональных навыков обращения с фольклорным материалом; воспитание интереса к народному наследию.

Задачи дисциплины:

- научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в национальных народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю структуру;
- анализировать музыкальные тексты (представленные как в письменной, так и в звучащей устной форме), их ритмическое, ладовое, мелодическое и многоголосное строения;
- научить работать с этнографическим материалом, «переводить» в категории научного мышления мифологические и ритуальные концепты;
- научить сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления.

○ Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения Компетенций
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей;

	<ul style="list-style-type: none"> – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Аудиторные занятия		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Типология культуры и место в ней традиционных культур. Культура как знаковая система

Соотношение материальной и духовной культуры. Знаковые системы как результат моделирования мира. Культура как знаковая система. Первичная (язык) и вторичные моделирующие системы. Многоязычие культуры. Роль лингвистики в развитии гуманитарных наук в XX веке. Понятие знака, текста, системы, синтагматических и парадигматических отношений знаков. Двуслойность знаковых систем. Понятие речи и языка, текстов и их моделей. Типологическая систематика культур на этой основе.

Многообразие исторических и национальных типов культур. Типология культур проф. Ю.В. Рождественского по форме фиксации текстов. Культуры устных, рукописных, печатных текстов, средств массовой коммуникации,

электронных средств. Теория И. Хёйзинги, Х. Ортеги-и-Гассета, Г. Гессе игровой природы культуры будущего. Специфика фиксации информации, творческого процесса, восприятия и коммуникации в каждом типе культуры. Соотношение текстов и контекста. Вершинные достижения (исторический период, география).

Тема 2. История отечественной науки о фольклоре

Три направления изучения традиционной культуры: филология, этнография, музыкальная фольклористика. Взаимосвязь собирательской и исследовательской работы. Основные направления и исследователи в русской филологии. Этнография и фольклористика: три этапа развития. Первый этап. Деятельность этнографических обществ, музеев, журнала «Живая старина». Характер публикаций XVIII- 1 пол. XIX века. Основные сборники. Статьи В.Одоевского и А.Серова. Деятельность крупных композиторов. Типы сборников: сборники научной направленности, одоголосных записей крестьянских песен в городе, сборники народного многоголосия, прикладного характера (песенники). Второй этап. Работы сравнительно-исторического направления, мифологической школы. Деятельность РГО, МЭЖ, первые фонографические записи русских народных песен. Деятельность Фонограммархива АН СССР. Первые региональные экспедиции. Магнитофонные звукозаписи. Областные сборники. Украинская школа. Третий этап. Накопление документальных коллекций. Достижения лингвистики и семиотики. Методика многоканальных звукозаписей. Типологические исследования.

Тема 3. Жанровая система музыкального фольклора восточных славян

Специфика жанровой системы в крестьянской и городской традициях русского фольклора. Принципиальное разведение жанров поэтического и музыкального фольклора. Функциональное понятие жанра. Жанры музыкального фольклора восточных славян. Тексты обрядовой приуроченности (календарные песни, похоронные причитания, свадебные песни и причитания). Приуроченность к определенным обстоятельствам исполнения колыбельных песен, рекрутских и бытовых плачей. Песни сезонной приуроченности: календарные, хороводные, игровые, сезонная лирика русского Запада. Неприуроченные вокальные жанры: старины, духовные стихи, лирические протяжные, плясовые песни, припевки. Разделение инструментальных наигрышей на тексты календарной и свадебной приуроченности, сезонные пастушьи наигрыши и неприуроченные лирические и плясовые наигрыши, танцевальные. Понятие вторичной приуроченности. Жанровые обозначения в публикациях (региональные народные и исследовательские именованья).

Тема 4. Диалектная природа фольклора. Основные зоны русской традиционной музыкальной культуры

Локальная природа фольклора. Наличие в русской песенности системы региональных традиций. Традиции раннего (первичного) и позднего (вторичного) формирования. Три музыкально-диалектных региона европейской части русской этнической территории. Западный регион: северо-западный (Поозерье) и юго-западный (Днепр, Десна). Южный регион – 4 основных группы традиций: территории коренного поселения славян (бывш. Новгород-Северское княжество),

окский регион, традиции территории «дикого поля», восточный регион южных стилей. Особое положение казачьих традиций. Северный регион: северо-восточный субрегион (новгородского заселения) и юго-западный (ростово-суздальской колонизации). Специфика жанровой системы в каждом из регионов, ее централизующий компонент, особенности этнографического контекста, строения напевов.

Тема 5. Ритм русских народных песен. Координация стиха и напева на уровне ритма

Модальная природа народной ритмической системы. Взаимосвязь музыкального ритма и ритма стиха. Понятие слогового ритма. Ритмические единицы трех уровней. Понятия малой ритмической единицы (ритмической формулы), большой ритмической единицы (ритмического периода в стихе и напеве), композиционной единицы – единицы высшего уровня ритмической организации (стиховая форма, строфа, тирада). Специфика каждого уровня ритмической организации. Слоговая музыкально-ритмическая форма (СМРФ), ее уровни. Основные типы СМРФ. Методика моделирования СМРФ. Вопросы тактирования.

Тема 6. Строение цезурированных напевов

Строение силлабического стиха. Слоговая группа, ее ритмические виды. Гомогенные и гетерогенные стихи. Стихи со стабильными слоговыми нормативами и временники. Типология строфических форм поэтических текстов.

Формообразующая роль цезуры в напевах с цезурированными ритмическими периодами. Основные музыкально-ритмические формулы в системах двоичного и троичного счисления. Модификации ритмических формул. Виды ритмических периодов: одноэлементные и составные. Типовые ритмические формы периодов. Два типа цезурированных периодов, временники. Типовые решения композиционной единицы. Графика цезурированных напевов. Территория их распространения. Основные ритмические типы цезурированных напевов.

Тема 7. Строение напевов неравносегментной ритмики

Строение тонического стиха. Формообразующая роль акцентов. Слоговая величина тонических стихов. Фразовые ударения, сегментация стиха, виды сегментов. Виды двух- и трёхударных стихов в русской народной культуре.

Песни с двухударным стихом и трёхсегментными периодами. Формулы слогового ритма междударных сегментов, музыкально-ритмической клаузулы. Типовые решения ритма в двоичной и троичной системах счисления. Графика сегментированных напевов. Четыре основных типа ритмических периодов, территория их распространения.

Тема 8. Строение напевов с равномерной сегментацией ритмических форм

Сегментированный силлабический стих. Упорядоченная акцентная форма слоговых групп. Соотношение цезурированного и сегментированного аспектов. Ведущая роль 5-сложника, его трансформации. Стихи ведущих форм.

Непрерывная и равномерная сегментация напевов как свойство музыкального ритма. Малый ритмический период – пара сегментов – как основа ритмической формы. Трёх-, четырёх- и пятивременные масштабы сегментов,

конфигурация в них ритмических рисунков. Основные ритмические типы песен и редкие специфические виды равномерно сегментированных ритмических композиций. Равномерно сегментированные формы песен с движением. Территория распространения форм.

Тема 9. Напевы с мобильными параметрами формы

Былины, колыбельные и часть свадебных песен тирадного строения. Напевы с малыми мобильными ритмическими единицами (русский Запад), напевы ферматно-рубчатой ритмики (Белоруссия, русский Запад): жнивные, веснянки, колыбельные. Плачевые напевы мобильной формы (русский Запад и Юг).

Тема 10. Звуковысотное строение русских народных мелодий. Русское народное многоголосие

Специфика звуковысотной системы как системы модального типа. 3 аспекта звуковысотного строения народных мелодий. История изучения русского народного многоголосия. Критика теории подголосочной полифонии. Роль многомикрофонных записей в исследовании народных партитур. Понятия голосовой партии, исполнительских версий, регистрового удвоения, подголоска. 4 типа многоголосия в русской традиционной культуре. 3 вида гетерофонии (монодийная, вариантная, дифференцированная). Роль тесситурных октавных удвоений. 2 вида диафонии с бурдоном (нижним и верхним). Функциональное двухголосие и его виды в широкообъемных и узкообъемных напевах. Разновидности сольного подголоска. Двухголосие с двумя ансамблевыми партиями. Функциональное трёхголосие и его формы в русской традиционной культуре.

Тема 11. Особые формы совместного пения в русском музыкальном фольклоре

Особые формы совместного пения (ОФСП) в культуре восточных славян: календарный и жизненный обрядовые циклы. История их изучения. Виды ОФСП: совместное исполнение плачей с песнями разных жанров, с групповой причетью, плачевые каноны, песенные квазиканоны, одновременное исполнение нескольких разных песен. Структура ОФСП: ритмическая и звуковысотная самостоятельность субтекстов. Семантика форм совместного пения. Территория их распространения.

Тема 12. Ладовое строение русских народных песен

Лад как система структурных функций звуков. Соотношение между функцией и ее носителем. Системообразующая роль опорных звуков, их положение в форме. Система ладовых оппозиций. Горизонтальный компонент лада. Понятие концевого опорного тона, мелодической вершины, субопоры. Центрированные и нецентрированные лады. Методика определения первой ступени. Цифровое обозначение шкалы. Вертикальный компонент лада. Однофункциональность звуков терцового соотношения. Мелодика, опосредованная и неопосредованная созвучиями. Соотношение горизонтальной и вертикальной координат ладообразования. Соотношения лада и фактуры. Ладовая синтагматика и ладовая парадигматика. Особенности ладовой организации как модальной системы.

Тема 13. Мелодика, типы песенных мелодических композиций

Роль типизированных мелодических построений в форме народных музыкальных текстов. Понятие мелодической ячейки. Виды ячеек: замкнутые и разомкнутые, большие и малые, различающиеся типом мелодической конфигурации. Факультативные качества ячеек.

Понятие типа мелодической композиции (МК). Гомогенные и гетерогенные МК. Принцип вариантного повтора в одноячейковых композициях, формы преодоления дискретности. Комбинаторные гетерогенные композиции. Гетерогенные композиции высшего порядка (вопросно-ответные структуры, формы, основанные на претворении различных законов симметрии). Подвижная связь мелодических и ритмических композиций. Координация конгруэнтного, полифонического типов, вторичные мелодико-ритмические композиции. Мелодический тип как итоговая звуковысотная модель.

Тема 14. Специфика мифологического сознания.

Мифопоэтическая модель мира восточных славян

Сравнительная характеристика мифологического и научного типов мышления. История изучения мифологического мышления, концепции З. Фрейда и К. Юнга. Учение Юнга о коллективном бессознательном, архетипах коллективного мышления. Тотально символический характер мифологического мышления, его статичность. Роль архетипа акта первотворения мира. Циклическая модель мира. Недифференцированность, диффузность сознания. Глобальный антропоморфизм. Дуальная картина мира. Теория Леви-Стросса об оппозициях как методе классификации, логике бриколажа.

Мифопоэтическая картина мира восточных славян. Индоевропейская модель троимирия, ее претворения в культуре восточных славян. Основная модель мира, основанная о представлениях о двоимирии. Формы контактов представителей двух миров, каналы связей, посредники. Нарушения границ и их восстановления. Снятия границ в пограничные периоды. Обменные отношения, предметный характер обмена. Качественная неоднородность пространства и времени. Неразрывность синхронии и диахронии.

Тема 15. Ритуал в традиционной культуре. Обряды природного цикла

Сильная позиция ритуала в космологическую эпоху. Ритуал как средство обновления, усиления миропорядка. Трехчастная структура ритуала. Соотношение ритуала и мифа. Коммуникативные функции ритуала. Ритуал и нормативы человеческой жизни. Ритуал как «парад знаковых систем». Параллельные языки-коды обряда (теория этнолингвистов). Ритуал перехода как важнейший тип обряда (теория Ван Геннепа).

История изучения обрядов природного цикла у восточных славян. Годовой цикл, его сегментация. Основные даты народного календаря. 5 переходных обрядовых комплексов. Переходные ритуалы на границе сегментов. Группа кодов, основные символы и действия. Музыкальный код календарных ритуалов: календарно-обрядовые и приуроченные песни.

Тема 16. Зимний период народного календаря

Святочный комплекс: его сроки, этнографическое наполнение. Обходные обряды: структура и семантика. Зимние поздравительные песни (виноградья, колядки, таусени, щедровки): основные формы, территория распространения. Другие обрядовые действия: угощения гостей, зовы-приглашения. Обряды гадания: структура и семантика. Песни гаданий: основные типы, территория распространения. Проводные святочные обряды.

Масленичный комплекс: сроки, этнографическое наполнение. Ритуальные символы и действия с ними. Интерпретация действий. Прочие ритуальные действия: взаимные визиты, трапезы, обряды, связанные с молодоженами, состязания и др. Музыкальный код: песни встречи и проводов масленицы. Основные ритмические типы песен, их ареалы.

Тема 17. Весенний период народного календаря

Пасхальный комплекс: сроки, подвижные границы периода. Роль христианских представлений. Основные обрядовые комплексы: встреча весны, обходные ритуалы пасхальной недели, проводные ритуалы, егорьевские и николевские практики. Структура и семантика обрядов. Музыкальный код: весенние заклички (основные типы и их ареалы), волочевые песни (основные типы, территория распространения), народные версии пасхального тропаря «Христос воскрес»), егорьевские песни (их распространение).

Обрядовый комплекс весенне-летнего пограничья – троицко-купальский. Зелень как главный обрядовый символ, действия с ней. Три основные традиции троического комплекса: «духовская», русальная, «с кукушкой». Структура и семантика ритуалов, территория их бытования. Музыкальный код: основные типы духовских песен, типы русальных песен, музыкальное наполнение обряда проводов кукушки. Купала – основной ритуал белорусов и украинцев, его распространение на русском Западе. Структура и семантика ритуала, его музыкальный код. Основные типы купальских песен Поозерья.

Тема 18. Весенне-летний период народного календаря

Летний период народного календаря. Обряды, связанные с жатвой: зажинки, дожинки. Ритуальное пение жнивных песен, их основные типы, территория распространения. Осенние обрядовые песни в культуре белорусов. Редуцированные формы осенней обрядности в русской культуре: похороны мух и тараканов, обходы пастухов, молодежные ритуальные действия на Кузьму и Демьяна. Отсутствие календарных обрядовых песен.

Тема 19. Региональные версии календарно-песенных систем в русском фольклоре

Региональные календарные песенные системы в русской традиционной культуре. Календарь русского Севера. Западные календарные традиции Поозерья, Поднепровья, Подесенья: структура годового цикла, наличие/отсутствие песен календарных жанров, основные типы напевов, манера исполнения.

Тема 20. Похоронный обряд: структура и семантика.

Причитания в русской традиционной культуре

Похоронный ритуал как обряд перехода. Мифологические представления восточных славян, связанные со смертью. Ритуальные действия и их исполнители. Структура и семантика похоронного ритуала. Музыкальный код ритуала: похоронные плачи, поминальные стихи, церковные молитвы в народной интерпретации. Время, место, условия и формы исполнения плачей и духовных стихов. Наиболее распространенные мифологические мотивы в их текстах.

Плачевая традиция в русской культуре. Жанровые виды плачей, их исполнительские формы. Особенности соотношения текстов и напевов. Северная плачевая традиция: сольные и ансамблевые голошения на разные напевы в стабильных формах. Западные и южные традиции: сольные голошения на один напев с мобильными параметрами формы. Плачи в особых формах совместного исполнения.

Тема 21. Восточнославянская свадьба как переходный ритуал

Свадьба как самый развитый у русских переходный ритуал. Два основных плана ритуала: инициационная и коммуникативная модели. Инициация невесты как центральная линия обряда, инициация жениха, совместная инициация молодых. Трехфазная структура инициационной линии. Репрезентация двоемирия в ритуале: дуальная организация ритуала, диалог двух текстов. Контакт по модели договора, магического дара, обмена. Контакты двух родов, территориальный переход невесты. Сплетение двух планов в ритуале, автономность каждой линии. Общий сюжет свадьбы, шесть основных ее этапов.

Тема 22. Инициационный и коммуникативно-обменный планы свадьбы

Инициационная линия свадьбы. Основная модель, развертывание ее в ритуале. Основные символы – доля, красота и проч. Ритуалы превращения невесты в лиминальное существо, ритуалы потери девичества, ритуалы обретения новой доли. Музыкальный код инициационной линии: плачи, прощальные песни, сиротские песни русского Запада и Юга. Их музыкальные особенности (специфика темпа, ритма, наличие внутрислоговой мелодики), основные типы.

Коммуникативная линия свадьбы. Основная модель и ее семантика. Реализация идеи коммуникации в персонажном, локативном, темпоральном кодах. Основные действия и их семантика. Основные ритуальные символы: дары, каравай, проч. Схема коммуникативной линии. Роль каравайного обряда и обряда повивания. Музыкальный код коммуникативной линии: величальные, поезжанские, каравайные, корильные, застольные песни, песни, комментирующие обряд.

Тема 23. Типология русского свадебного обряда: свадьба-похороны и свадьба-веселье

Типология русского свадебного обряда: свадьба-похороны (русский Север), свадьба-веселье (Запад и Юг). Свадьба-похороны. Доминанта инициационной линии. Однолинейность, однонаправленность ритуала. Разрастание прощального комплекса, Роль плачей. Однотипность музыкальных текстов. Маркирование ими предвенечной части ритуала – прощальных обрядов. Дом невесты как основной

локус ритуала. Точечное появление песен коммуникативной линии, их небольшой объем. Двухчастная музыкальная драматургия ритуала, венец как граница двух ее половин. Представители рода невесты как основные исполнители песен. Музыкальный код двух планов свадьбы и его структура.

Свадьба-веселье. Доминанта контактно-коммуникативной линии: роль застолий, переездов, даров, выкупов. Равноправие сторон и локусов: совершение ритуалов в обоих локусах, параллельные обряды (каравай, елка, посад, деление караваия, одаривания и др.) Нелинейность ритуала. Маркирование музыкальным кодом всего течения обряда, полифоничность музыкального кода. Исполнители – обе группы действующих лиц. Множественность и дифференцированность песен коммуникативного плана. Музыкальный код двух планов свадьбы и его структура.

Тема 24. Региональные версии свадьбы в русской традиционной культуре

Региональные виды северной свадьбы: причетная (бассейн Кокшеньги), причетно-песенная (бассейн Мезени), песенная (Летний берег Белого моря). Специфика этнографии и музыкального кода. Основные типы плачей и песен, условия их исполнения.

Региональные виды южной свадьбы: смоленского Поозерья, брянского Подесенья, русских сел слободской Украины. Специфика ритуала и его музыкального кода в каждом региональном виде. Основные типы песен, условия их исполнения.

Тема 25. Хороводы и игры с песнями восточных славян (этнографический аспект)

Пограничность жанра в системе обрядовых/необрядовых, приуроченных/неприуроченных песен. История изучения. Хороводное действо как контекст хороводных песен. Календарь и игра как два истока хороводов. Хоровод как текст. Главные и видовые признаки хороводов. Традиционные типы хороводов – круговые, линейные, орнаментальные – и их виды. Функции и две основные области семантики хороводов (космологическая и социальная).

Тема 26. Хороводные и игровые песни весеннего и зимнего сезонов

Тематика хороводных песен, наиболее распространённые сюжеты. Отделённость хороводных песен от свадебных и лирических. Чёткая выраженность ритмической структуры, выделенность её граней. Роль рефрена в текстах песен. Сюжетный повтор как базовый стилизованный приём. Специфика музыкального ритма хороводных песен: представленность всеми тремя классами ритмических форм, отсутствие специфически жанровых ритмических формул (исключения), специфическое варьирование формул, формы связи ритма с движением, смена пульсации, синкопирование и другие приёмы «игры» с ритмом. Напевы медленного и быстрого темпов.

Хороводы-песни весенних периодов, их циклизация в северных «съезжих» праздниках. Хороводные и игровые песни зимних молодёжных собраний. Роль «алилешных» песен на Юге. Приуроченность их преимущественно к календарным комплексам. Исполнение всех хороводов на воздухе.

Тема 27. Региональные хороводные традиции в русской культуре

Печорская «Горка». Даты, места проведения, повторяемость в течение дня. Цикл хороводов и песен, принципы его организации (смена темпов движения, ускорение темпа). Обязательные и варьируемые моменты. Связь одного типа движения с группой песен. Включение лирических, плясовых и частушек.

Западные традиции смоленского Поозерья, Восточного Полесья. Относительная развитость хороводной традиции, связь её с одним сезоном. «Святковские» и «колядные» хороводы Поозерья. Вождение в избах, роль молодёжных собраний. Типы хореографии. Основные напевы. Связи полесских хороводов с весенней обрядностью, их календарная природа. Танки и карагоды, их распределение по сезонам. Два стилевых пласта хороводных песен: местные (с календарной функцией) и более поздней стилистики (с социальной функцией).

Тема 28. Русский музыкальный эпос: былины и духовные стихи

Специфика музыкального эпоса в русской традиционной культуре.

Былины. Термин, его происхождение. История собирания и изучения. Классификации Г.Белинского, представителей мифологической, исторической школ. Современные классификации. Специфика эпического времени. Время возникновения, многослойность жанра. Ареал былин. Киевский и новгородский циклы. Основные герои и сюжеты. Соотношение текста и напева. Специфика северных былинных напевов: особенности интонирования, политекстовость, закреплённость за исполнителем. Два северных «былинных» очага (восточный и западный). Отличие в форме местных напевов. Соотношение с региональными стилями. Казачья традиция эпических песен.

Духовные стихи. Особенность содержания текстов, сочетание в них традиционной народной и христианской систем ценностей, двух картин мира. Происхождение духовных стихов. Носители в прошлом и в настоящее время. Сочетание в форме передачи устных и письменных механизмов. Время возникновения. Разнородность поэтического стиля. Основные сюжеты. Специфика художественного пространства и времени в текстах. Разнородность музыкального стиля: стихи эпические, песенные, кантовые, с чертами церковного стиля. Территория распространения.

Тема 29. Культура лирической песни:

эстетика жанра, функционирование. Основные поэтические циклы

Традиционные термины для обозначения лирических песен. Полистадиальность жанра, огромный стилевой диапазон. Отсутствие жёсткой привязанности к контексту, основная функция – раскрытие внутреннего мира отдельного человека. Проявление этой функции в мелосе. Время возникновения – эпоха русского Предвозрождения. Рождение более сложных форм, фактуры, вторичных ритмических композиций. Свобода исполнительского состава. Замкнутые и незамкнутые ансамбли, школы певцов. Обиходное пение и индивидуализированные стили. Национальная характерность жанра. Неравномерное развитие жанра на территории, стилевая неоднородность. Особенности поэтики, основные сюжеты.

Тема 30. Напевы протяжных песен со вторичными мелодико-ритмическими композициями

Мелодика как централизующий компонент песенной системы в лирических песнях. Господство мелодического начала, развитая внутрислоговая мелодика. Высокая степень воздействия мелодики на ритм. Различные формы трансформации «первичных» композиций. Приёмы расширения стиха (выделенный запев, вставки, повторы, словообрывы, длительные внутрислоговые распевания). Мелизматическое и структурное расширение стиха. Нарращивание количества построений в форме, её «перестройка» под воздействием мелодики, образование вторичных композиций. Типы построений во вторичных композициях: основные и дополнительные, временники и со стабильным ритмическим рисунком, опирающиеся на фрагменты основного поэтического текста и вставки-распевания. Возникновение вторичных композиций на базе сегментированных и цезурированных форм, их цезурированная природа. Координация напева со стихом расширенной структуры. Границы мелодических оборотов и типовые формулы музыкально-слового ритма как формообразующие факторы.

Тема 31. Стилевые пласты лирических песен в региональных песенных традициях

История исследования стилевой многослойности жанра лирических песен, роль исследования Н.Лопатина (выделение традиционных и городских песен). Выделение современными исследователями двух пластов традиционных песен. Пласт узкообъёмных напевов, его характеристики: раннестадиальное положение в культуре, принадлежность к узколокальному стилю, сезонная приуроченность, исполнение на воздухе, типологическая связь с обрядовыми жанрами, узкообъёмные ладовые конструкции, преимущественная моночейковость. Пласт широкообъёмных напевов, его характеристика: неприуроченность песен, исполнение преимущественно в домах (в застольях), более позднее стадиальное положение, оппозиционность в традиции классу узкообъёмных напевов, широкообъёмные ладовые конструкции с активной переменностью ладовых опор, поличейковость мелодических композиций. Пласт песен с чертами городской стилистики: стопное стихосложение, унифицированность многоголосного склада, тяготеющая к кантовому трёхголосию, функциональное гармоническое мышление. Авторские тексты и напевы в народной интерпретации.

Тема 32. Особенности русской хореографии. Плясовые песни

Русская пляска, её место в ряду хоровод-пляска-танец. Два пласта в плясовой культуре (как с хореографической, так и с музыкальной точек зрения) – традиционный и более поздний.

Музыкальное сопровождение пляски: песни, инструментальные наигрыши, вокально-инструментальные формы. Связь плясовой песни преимущественно с традиционной пляской. Южная плясовая традиция: развитость плясовой хореографии (пляска «в две» и «три ноги», «пересек» и пр.). Оргиастический характер южной пляски как рудимент её прошлой магической функции. Частая неразделённость пляски и хороводов («карагоды») в южной культуре, разнообразие ритмических форм песен. Подчинение песен других жанров закономерностям плясовых, особенно в «алилешных» традициях. Северные

плясовые песни: четкая отграниченность от хороводных, скромная хореография, роль политекстовых напевов в ритме «камаринской». Поздние формы плясовых песен, их связь на севере с танцевальной хореографией (кадрилями, ланцами и пр.).

Тема 33. Частушки в контексте традиционной крестьянской культуры

Время формирования частушки как жанра, его истоки. Выдвижение частушек в качестве одного из ведущих жанров в конце XIX века. Молодёжь как основной носитель жанра. Поэтическое строение текстов: структура стиха, наличие рифмы, использование приёмов традиционной поэтики. «Наборные» тексты частушек. Основные тематические циклы. Политекстовость напевов частушек. Частушки как форма вокально-инструментального творческого состязания исполнителей. Инструментарий частушек (гармонь, балалайка), возможное использование традиционных инструментов. Гомофонно-гармонический склад инструментальных наигрышей, осознание в них основных гармонических функций. Частушка «под язык». Роль инструментального сопровождения в формировании напевов центральной части европейской территории. Характеристика мелодического строения напевов центрального ареала: узкообъёмность напевов, их речитативность, нисходящее мелодическое движение. Формы исполнения частушек (сольная, диалогическая, ансамблевая). Место и роль пляски в исполнении частушек. Два основных вида частушек: быстрые припевки и медленные страдания. Периферийные традиции, наличие в них характерно местных черт музыкального стиля. Возможные формы приуроченности частушек.

Тема 34. Специфика народной инструментальной культуры. Классификация и инструментов

Особенности функционирования народных инструментальных культур (необходимость профессиональных навыков, наличие школ, методов обучения и т.д.). Место инструментальной музыки в фольклоре восточных славян. Краткие сведения из истории бытования и изучения русских народных инструментов. Новгородские раскопки – единственное подлинное свидетельство бытования русских народных инструментов в прошлом. Функциональный характер традиционной крестьянской инструментальной музыки. Локальное распространение инструментов.

Специфика инструментов: акустические возможности, строй, материал и пр. История их систематики. Роль исследований К.Квитки, Шефнера. Структурная систематика Хорнбостеля-Закса.

Тема 35. Пастушья инструментальная традиция. Инструменты в календарных и свадебном обрядах

Пастушьи инструменты (трубы, рога, рожки, жалейки, дудки, пастуший барабан). Пастушеские сигналы, плясовые и другие наигрыши на этих инструментах. Сольная и ансамблевая формы исполнения. Территория распространения каждого инструмента, реликтовые пастушьи инструменты (тростниковые дудки, свистки).

Календарно приуроченные наигрыши Юга России. Инструментарий: кувиклы, дудка, пыжатка, калюка. Ансамбли кувикл, традиционные ансамбли, составленные из различных инструментов. Жанры наигрышей.

Свадебная инструментальная традиция русского Запада (скрипка, гусли). Строение инструментов, области их распространения, особенности обучения игре. Функции инструментальных наигрышей в свадебном обряде, их жанры. Сольная и ансамблевая традиции, состав инструментальных ансамблей (участие в них цимбал, бубна, парной свирели).

Тема 36. Инструменты оркестра русских народных инструментов

Поздние инструменты (гармонь, балалайка, домра, мандолина, гитара, баян) в крестьянской и городской традициях музицирования. Устройство инструментов, их разновидности, строй, приёмы игры, функции в ансамблях. Жанры наигрышей. В крестьянских традициях – преемственность репертуара, типов фактуры, строя, приёмов игры от более ранних традиционных инструментов.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Текущая аттестация обучающихся происходит в форме контрольного урока в 1 семестре. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачёта во 2 семестре.

Примерный перечень вопросов к контрольному уроку (1 семестр):

1. Типология культуры и место в ней традиционных культур.
2. Культура как знаковая система: основные понятия.
3. Музыкальная этнология: история науки о фольклоре.
4. Жанровая система музыкального фольклора восточных славян.
5. Диалектная природа фольклора. Основные диалектные зоны рус. традиц. музыкальной культуры.
6. Специфика ритмического строения русских народных песен (основные понятия).
7. Ритмика поэтических текстов р.н.п. Силлабический (цезурированный) стих.
8. Ритмика поэтических текстов р.н.п. Тонический (акцентный) стих.
9. Ритмика поэтических текстов р.н.п. Сегментация в песенном стихе. Основные формы сегментированного силлабического стиха.
10. Формы поэтических текстов народных песен. Рефрен и его виды.
11. Координация стиха и напева на уровне ритма. Понятие о СМРФ песен и ее уровнях.
12. Строение напевов с цезурированными периодами.
13. Понятие ритмического типа (РТ). Основные РТ в напевах с цезурированными периодами.
14. Принципы организации формы в напевах с равномерно сегментированными периодами.
15. Основные РТ напевов равносегментной ритмики.
16. Строение напевов с неравномерно сегментированными периодами.
17. Основные РТ напевов неравносегментной ритмики.

18. Напевы с мобильными параметрами формы.
19. История записи и изучения многоголосия русских народных песен.
20. Структурные характеристики народной многоголосной партитуры и принципы типологической систематики русского народного многоголосия.
21. Основные типы рус. нар. многоголосия – гетерофония и функциональное двухголосие (+виды).
22. Региональные типы рус. нар. многоголосия – бурдонная диафония (+виды) и формы трехголосия.
23. Особые формы совместного пения (ОФСП) в ритуалах перехода восточных славян: структура и семантика.
24. Ладовое строение песенных напевов восточных славян (история изучения).
25. Специфика лада в музыкальных системах модального типа.
26. Парадигматика и синтагматика лада в русских песенных напевах.
27. Связи лада с другими компонентами песенной системы (ритмом, многоголосием, мелодической композицией).
28. Мелодическая композиция (МК) традиционных песенных напевов: единицы и формы их синтаксиса.
29. Мифологическое сознание как основа традиционной культуры.
30. Мифопоэтическая модель мира восточных славян.
31. Ритуал и его роль в традиционном обществе.
32. Ритуалы природного цикла в культуре восточных славян: семантика и структура.
33. Музыкальный код календарных ритуалов восточных славян. Общая характеристика.
34. Сезонные версии календарных периодов транзита (Святки, масленица, Пасха).
35. Сезонные версии календарных периодов транзита (троицко-купальский цикл, жатва).

Примерный перечень вопросов к зачёту (2 семестр):

1. Погребальный обряд: семантика и структура.
2. Причитания. Функция и структура. Жанровые виды причетов, исполнительские формы.
3. Восточнославянская свадьба как переходный ритуал (общая характеристика).
4. Инициационная линия свадьбы и ее музыкальный код.
5. Коммуникативно-обменная линия свадьбы и ее музыкальный код.
6. Типология восточнославянской свадьбы: западнорусский ритуал (свадьба-веселье) и его коды.
7. Типология восточнославянской свадьбы: севернорусский ритуал (свадьба-похороны) и его коды.
8. Работа В. Тэрнера «Ритуал: структура и антиструктура» и его концепция социальной структуры и истории общества.
9. Хороводы и игры с песнями в традиционной культуре восточных славян: этнографический аспект.
10. Хороводные и игровые песни – общая характеристика (сюжеты, строение текстов, музыкальная ритмика, стилевые виды).

11. Лирические песни: эстетика жанра, особенности функционирования, основные поэтические циклы.
12. Стилиевые пласты лирических песен в региональных традициях русской песенной культуры.
13. Особенности музыкальной формы протяжных песен (напевы со вторичными мелодико-ритмическими композициями).
14. Русский музыкальный эпос (былины).
15. Русский музыкальный эпос (духовные стихи).
16. Частушки в контексте традиционной крестьянской культуры.
17. Специфика народной инструментальной культуры: черты общности и отличия от песенной.
18. Классификация народных музыкальных инструментов (систематика Хорнбостеля-Закса и систематика Гордиенко).
19. Жанровая систематика инструментальной музыки. Инструментальная музыка в ритуалах.
20. Пастушеская инструментальная традиция в культуре восточных славян.
21. Инструменты оркестра русских народных инструментов: профессиональная и народная традиции.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

а) Основная литература

1. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с.
2. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: хрестоматия / отв. ред. О. А. Пашина. — 2-е изд. — СПб.: Композитор, 2008. — 334 с.

б) Дополнительная литература

1. Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре. — СПб., 1993.
2. Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI–XIX веков. — М.: Наука, 1991.
3. Гура, А. В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: семантика и символика. — М.: Индрик, 2011. — 936 с.
4. Енговатова, М. А. Русские лирические песни в системе жанров музыкального фольклора // От конгресса к конгрессу: Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов: Сборник докладов. Т. 1 — М.: ГРЦРФ, 2010. — С. 383–389.
5. Ефименкова, Б. Б. Севернорусская причеть. М.: Сов. композитор, 1980.

6. Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд — М.: Наука, 1990. — С. 99–118. Культура.РФ: Традиции: Нематериальное культурное наследие
7. Пашина, О. А. Календарно-песенный цикл у восточных славян— М.: ГИИ, 1998.
8. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. — СПб.: Азбука; Terra, 1995.

Методика работы с орестром

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является приобретение навыков репетиционной работы с оркестром на основе существующих методик, сложившихся в мировой и отечественной практике.

Задачи дисциплины направлены на формирование дирижера, владеющего глубокими знаниями в области дирижирования, на развитие профессиональных представлений о комплексном характере проблем дирижерского исполнительства, изучение опыта, предшествующими поколениями дирижеров, создание основы для самостоятельной работы над партитурой и её звуковым воплощением в оркестре.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-3. Способен проводить репетиционную работу с творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <hr/> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые

	<p>могут возникнуть в процессе репетиционной работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина изучается в 1 – 2 семестрах.

Вид учебной Работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость				
Аудиторные занятия				

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной аттестации

4.1.1. Разделы дисциплины

Раздел I. Дирижирование как искусство интерпретации (тема 1)

Раздел II. Основы дирижерской техники (тема 2)

Раздел III. Специфика оркестрового исполнительства (тема 3)

Раздел IV. Этапы и виды репетиционной работы с ОРНИ (тема 4)

Раздел V. Содержание репетиционного процесса (тема 5)

Раздел VI. Психологические и организационные аспекты в работе дирижера с оркестром (тема 6)

Раздел VII. О репертуаре для ОРНИ (тема 7)

IV.1.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. ДИРИЖИРОВАНИЕ КАК ИСКУСТВО ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Дирижирование – часть исполнительской музыкальной культуры, её особый вид. Общеэстетические проблемы дирижерского искусства, возникновение и развитие дирижирования, роль выдающихся композиторов-дирижеров в его становлении. Обзор литературы о дирижировании. Отечественная и зарубежная дирижерские школы. Современный уровень развития дирижерского искусства. В.В.Андреев – дирижер и другие выдающиеся дирижеры ОРНИ. Формирование исполнительских стилей мастеров дирижерской палочки – Д.Тосканини, В.Фуртвенглер. Ш.Мюнш, Е.Мравинский, Е.Светланов, Л.Бернстайн.

Характеристика проблем дирижирования. Обзор стилистических проблем дирижерской интерпретации оркестровой и оперной музыки барокко, классики, романтики, импрессионизма, экспрессионизма, а также некоторых направлений современной музыки. Дирижерская интерпретация как раскрытие образного содержания музыкального произведения через передачу авторского замысла, стиля, формы и выразительных особенностей (темпа, метроритма, фразировка, динамика, штрихи, оркестровые краски) в процессе дирижирования.

Тема 2. ОСНОВЫ ДИРИЖЕРСКОЙ ТЕХНИКИ

Структура и функции техники дирижера. Анализ элементов и выразительных средств дирижерской техники. Роль и взаимодействие частей дирижерского аппарата.

Ауфтакт как главный определяющий технический элемент, его функции. Виды ауфтактов: начальный, полный, неполный, междольный, задержанный, задержанный-обращенный, ритмизованный и т.д. Теоретическое обоснование проблем ауфтакта в работах Н.Малько, М.Канерштейна, С.Казачкова, И.Мусина, К.Ольхова, Э.Кана и других.

Взаимодействие других важных элементов дирижирования: схем, рисунков, видов отдачи, способов владения темпом, громкостной динамики, акцентуации, штрихов и т.д. Полифункциональность техники дирижера. Технические особенности аккомпанемента и ведения оперного спектакля. Артистические аспекты техники дирижера.

Тема 3. СПЕЦИФИКА ОРКЕСТРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Особенности оркестра как коллектива исполнителей. Дирижер – партитура – оркестр. Проблема верности авторскому тексту. Партитура и опыт ее исполнения. Ретуши в оркестровом исполнительстве. Роль дирижерской аппликатуры. Разбор книг Ф.Вейнгартнера, К.Кондрашина, Г.Рождественского, Э.Лайнсдорфа. Принципы выбора орнаментики, апподжиотуры, штрихов, купюр и т.п. Роль традиций в коллективном исполнительстве. Анализ традиций исполнения партитур для оркестра русских народных инструментов.

Тема 4. ЭТАПЫ И ВИДЫ РЕПИТИЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОРНИ

Четыре этапа репетиционной работы с оркестром – подготовительный, начальный, основной и завершающий.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Самостоятельная работа дирижера над партитурой, всесторонний исполнительский анализ партитуры, её истории создания, тематического развития, особенностей формы, фактуры, тонального плана, оркестрового стиля, образного строя и т.д.

Принципы формирования собственной интерпретации. Выбор исполнительских средств. Планирование репетиционного процесса, учет степени сложности произведения, уровня исполнительского мастерства коллектива, количества репетиций, объема программы и т.д.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

Краткая информация дирижера о сочинении, его стилистических особенностях, истории исполнения, о своем исполнительском плане, об обстоятельствах и сроках репетиционной работы.

Проигрывание произведения или всей программы (темпы могут быть приближены к настоящим).

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Способы реализации дирижером своей интерпретации.

Конкретизация и уточнение исполнительских средств: штрихов, аппликатуры, нюансировки, распределение кульминаций и т.д. Использование всех видов репетиционной работы: групповые репетиции домр, балалаек, баянов, духовых и ударных инструментов; индивидуальная работа дирижера или концертмейстеров групп над оркестровыми партиями. Чередование по мере необходимости индивидуальных, групповых и общих репетиций.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Способы достижения полной исполнительской свободы. Выявление образного смысла, драматургии произведения. Работа над культурой звука, звуковым и тембровым балансом. «Прогоны» частей и всей программы в целом. Генеральная репетиция. Приемы преодоления психологического напряжения коллектива, связанного с концертным исполнением. Организация нескольких предварительных концертов для обыгрывания программы и достижения психологической стабильности.

Тема 5. СОДЕРЖАНИЕ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Методика ведения репетиций, способы выполнения задач, связанных с наиболее полной передачей дирижером творческого замысла композитора, с совершенствованием исполнительского мастерства оркестра; учет специфики профессионального, учебного и любительского оркестров. Приемы работы над пластичностью звуковедения мелодических линий, над достижением разнообразия силы и атаки звука, гибкости фразировки, освоение различных штрихов и способов звукоизвлечения, динамического и тембрового баланса звучания.

Способы преодоления ансамблевых трудностей:

- освоение технически сложных разделов в различных темпах (от медленного к быстрому).
- работа над атакой звука, способствующей динамическому и тембровому балансу звучания.

- ритмическое варьирование трудных в техническом отношении эпизодов в учебных целях (пунктирно-ритмическое заострение ровных длительностей типа вместо и т.д.).
- варьирование различных приемов и штрихов при освоении оркестровых партий.
- прием неожиданных агогических изменений, не зафиксированных в нотах, для привлечения внимания оркестра к действиям дирижера.

Особенности работы дирижера над аккомпанементом певцам, инструментам и хору; проблемы ансамбля между солистом и оркестром. Достижение цельности композиционно-драматургического развития (особенно в сочинениях крупной формы), синхронности агогических отклонений, выявления общности динамической линии между партиями солиста и оркестра, их тембрового соответствия и т.д.

Тема 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ ДИРИЖЕРА С ОРКЕСТРОМ

Методы определения дирижером перспективных и текущих художественных задач в процессе работы с коллективом.

Особенности учета коллективной психологии оркестра. Индивидуальный подход к каждому музыканту. Способы развития чувства ответственности, сознательной творческой дисциплины, профессионального подхода к работе.

Виды поощрения и порицания оркестрантов. Конфликтные ситуации в оркестре и способы их разрешения. Этика работы дирижера с музыкантами. Четкая организация работы дирижера, концертмейстера оркестра, концертмейстеров групп, инспектора, библиотекаря. Роль художественного совета коллектива.

Разбор наиболее типичных психологических ошибок молодых дирижеров.

Тема 7. О репертуаре для русского народного оркестра

Обзор музыки для оркестра русских народных инструментов.

Актуальные проблемы формирования репертуара профессионального, учебного, любительского оркестров.

Первые сочинения и аранжировки для оркестра русских народных инструментов.

Три основных направления в концертных программах «Великорусского оркестра» В.В.Андреева: обработки народных песен, оригинальные сочинения, переложения произведений русских и зарубежных композиторов. Творчество сподвижников В.В.Андреева – Н.Фомина, С.Крюковского, Ф.Нимана, Н.Привалова, В.Насонова, П.Каркина.

Значение творчества отечественных композиторов для оркестра народных инструментов – А.Глазунова, С.Василенко, А.Пашенко, Р.Глиэра.

Произведения 1940-1950-х годов – Н.Будашкина, П.Куликова, А.Холминова, Г.Фрида, Ю.Шишакова, Г.Тихомирова.

Появление новых композиторов на рубеже 60-х годов – В.Бояшова, Б.Кравченко, Ю.Зарицкого, В.Пикуля; позднее – В.Бибергана, В.Кикты, А.Курченко, М.Кусс. Сочинения Н.Пейко.

Новые тенденции в творчестве композиторов Ю.Шишакова, М.Матвеева, М.Зарицкого. Обогащение образной сферы музыки – усиление живописных приемов, привнесение фантастических образов. Новые особенности мелодики, интонационной сферы, гармонического языка. Полифонизация фактуры, метроритмическое разнообразие, расширение выразительных возможностей оркестровых инструментов.

Творчество композиторов 1980 – начала 1990х годов: К.Волкова, Г.Чернова, А.Ларина, Ю.Семашко, Г.Шендерова, А.Бызова, В.Пороцкого, В.Панина, Ю.Юкчева, А.Мурова, Е.Дербенко, В.Веккера, В.Пожидаева, В.Захарьева, А.Цыганкова, В.Гридина и др.

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестаций

Промежуточный контроль проводится в виде зачета по окончании 2 семестра. Зачет проводится в устной форме. Предполагаются два вопроса: первый – по основам теории дирижирования, второй – по разбору произведения из списка обязательного репертуара для оркестра русских народных инструментов и обоснованию плана репетиций этого произведения с оркестром.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

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

а) основная литература

ТЕМА I.

- Дирижерское исполнительство / Под ред. Л.М.Гинзбурга. М., 1975.
- Берлиоз Г. Дирижер оркестра.
- Вагнер Р. О дирижировании.
- Вальтер Б. О музыке и музицировании.
- Лист Ф. Письмо о дирижировании.
- Малер Г. Письма.
- Мюнш Ш. Я дирижер.
- Пазовский Д. Записки дирижера.
- Римский-Корсаков Н. Эпидемия дирижерства.
- Стоковский Л. Музыка для всех нас.
- Фуртвенглер В. Статья, беседы.
- Антек С. Таким был Тосканини // Исполнительское Искусство зарубежных стран. Артуро Тосканини. М., 1971. Вып.6
- Бернштейн Л. Музыка всем. М., 1978.
- Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987.
- Конов А. Оркестр им.В.В.Андреева, Л., «Музыка», 1987.

ТЕМА II.

- Кан Э. Элементы дирижирования.
- Канерштейн М. Вопросы дирижирования.
- Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка. М., 1967
- Малько Н. Основы техники дирижирования. М., 1965
- Маталаев Л. Основы дирижерской техники. М., 1986
- Мусин И. Техника дирижирования. М., 1967

ТЕМА III.

- Вейнгартнер Ф. Исполнение классических симфоний. М. 1965
- Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний П.И.Чайковского. М., 1977.
- Лайнсдорф В. В защиту композитора. М., 1988
- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1974

дополнительная литература

- Аносов Н. Литературное наследие. М., 1978
- Ансерме Э. Статьи о музыке. М., 1986
- Багриновский М. Дирижерская техника рук. М., 1947
- Гаук А. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников. М., 1975
- Голованов Н. Литературное наследие. М., 1982
- Гинзбург Л. Избранное. М., 1981
- Мельник-Пашаев А. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1976
- Руденко В. Вячеслав Иванович Сук. М., 1984.
- Свечков Д. Основные элементы дирижерской техники. М., 1966
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.

ТЕМА IV

- Авксентьев Г. За дирижерским пультом. Ростов, 1962.
- Алексеев П. Русский народный оркестр. М., 1953.
- Имханицкий М. У истоков русской народной музыкальной культуры. М., 1987.
- Канерштейн М. Вопросы дирижирования. М., 1965.
- Кондрашин К. О дирижерском искусстве. Л.; М., 1970.
- Кондрашин К. Мир дирижера. Л., 1976.
- Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов. М., 1964.
- Поздняков А. Русский народный оркестр и его роль в эстетическом воспитании Молодежи. М., 1975.
- Свечков Д. Практическая работа с оркестром: Метод. Разработка. М., 1975

дополнительная литература

- «Артур Никиш и русская музыкальная культура». Воспоминания, письма, статьи. Л., 1975.

- Гинзбург Л. Избранное. М., 1981.
- «Искусство Артуро Тосканини». Воспоминания. Биографические материалы. Л., 1974.
- Кан Э. Элементы дирижирования. Л., 1980.
- Лайнсдорф Э. В защиту композитора. М., 1988.
- Мусин И. О воспоминании дирижера. Л., 1987.
- Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ. М., 1973.
- Сидельников Л. Симфоническое исполнительство. М., 1990.
- Феллини Ф Репетиция оркестра: киносценарий. М., 1983.
- Дирижерское исполнительство. Практика. История. Эстетика. М., 1975.
- Иванов-Радкевич А. О воспоминании дирижера. М., 1973,.

ТЕМА V.

- Вуд Г. О дирижировании. М., 1958.
- Имханицкий М. Современная музыка для русского народного оркестра и задачи воспитания исполнителей: Сб. трудов: Вып. 24/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1976.
- Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. М., 1987.
- Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний П.И.Чайковского. М., 1977.
- «Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера»: Сб. трудов: Вып. 85/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Поздняков А. Дирижер – аккомпаниатор. М., 1985.
- Раабен Л. Эстетические и стилевые тенденции в музыкальном исполнительстве наших дней // Вопросы теории и эстетики музыки: Вып.4. М.; Л., 1965.
- Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. М., 1974.
- Чистяков В. Оркестровая динамика и тембры как важнейшие элементы музыкальной драматургии. Специфика их раскрытия дирижером: Сб.трудов: Вып.95/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Чунин В. Современный русский народный оркестр. М., 1981.

дополнительная литература

- Боулт А. Мысли о дирижировании // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.7. М., 1975.
- Иванов-Радкевич А. О воспоминании дирижера. М., 1973.
- «Исполнительское искусство зарубежных стран. Артуро Тосканини» Вып.6.М., 1971.
- Корыхалова Н. Интерпретация музыки. Л., 1979.
- Мюнш Ш. Я – дирижер. М., 1965.
- Мусин И. О воспоминании дирижера. Л., 1987.
- Маркевич И. Органный пункт. Статьи // исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.5. М., 1970.
- Пазовский А. Записки дирижера. М., 1968.

- Тилес Б. Дирижер в оперном театре. Л., 1974.
- Фуртвенглер В. Из литературного наследия // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.2. М., 1966.
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. М., 1984.
- Штраус Р. Размышления и воспоминания. Замечания к исполнению симфоний Бетховена // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.7. М., 1975.

ТЕМА VI

- Букреев И. Психологические предпосылки формирования творческой индивидуальности студента-дирижера. Автореф. дис. канд. психол. наук. М., 1983.
- Вудвортс Р. Экспериментальная психология. М., 1950.
- Выготский Л. Психология искусства. М., 1965.
- Ержемский Г. Психология дирижирования. М., 1988.
- Капишников Н. Воспитание чувств. Записки руководителей школьного оркестра народных инструментов.
- Коган Г. У врат мастерства. М., 1977.
- Кондрашин К., Мир дирижера. Л., 1976.
- Леви В. Вопросы психобиологии музыки // Дирижерское исполнительство. М., 1975.
- Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
- Ражников В. Психология творческого процесса дирижера. Автореф. дис. канд. психол. наук. М., 1973.
- Ражников В. Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни. М., 1989.
- Теплов Б. Психология музыкальных способностей // Дирижерское исполнительство. М., 1975.
- Чистяков В. Психология дирижерского образования и исполнительства. Изд. РАМ им.Гнесиных. М., 2002.
- Чистяков В. Психология дирижерской деятельности. Изд.» Академический проект», М., 2006.

дополнительная литература

- Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., 1976.
- Аносов Н. Литерное наследие: Переписка. Воспоминания современников. М., 1978.
- Астров А. Деятель русской музыкальной культуры С.А.Кусевицкий. Л., 1981.
- Вальтер Б. Тема с вариациями // исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.4. М., 1969.
- Добровейн М. Страницы жизни Исаия Добровейна. М., 1972.
- Иванов К. Волшебство музыки. М., 1983.
- Клемперер О. Мои воспоминания о Густаве Малере и другие автобиографические наброски //Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.3. М., 1967.
- Купер Э. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1988.
- Мусин И. О воспитании дирижера. Л., 1987.

- Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ. М., 1973.
- Робинсон П. Караян. М., 1981.
- Феллини Ф. Репетиция оркестра. Киносценарий. М., 1983.
- Фомин В. Оркестром дирижирует Мравинский. Л., 1976.
- Хайкин Б. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи. М., 1984.
- Юдин Г. За гранью прошлых лет: Из воспоминания дирижера. М., 1977.

ТЕМА VII

- Андреев В. Материалы и документы. М., 1986.
- Блок В. Оркестр русских народных инструментов. М., 1986.
- Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975.
- Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов (гармоник). М., 1980.
- Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1980.
- Имханицкий М. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра. М., 1981.
- Имханицкий М. Творчество Ю.Шишакова. М., 1976.
- Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. Изд. РАМ им.Гнесиных, М., 2002.
- Леонова М. Николай Будашкин. М., 1987.
- Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. М., 1983.
- Максимов Е. Российские музыканты-самородки. М., 1987
- Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера: Сб.трудов: Вып.85/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Попонов В. Оркестр хора им. Пятницкого. М., 1979.
- Попонов В. Русская народная инструментальная музыка. М., 1984.
- Польшина А. Формирование оркестра русских народных инструментов на рубеже XIX-XX веков. М., 1977.
- Польшина А. Оркестр русских народных инструментов в творчестве композиторов XX века. М., 1978.
- Хватов В. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1985.
- Шишаков Ю. Основные тенденции развития репертуара для русского народного оркестра: СБ. трудов: Вып.85/ГМПИ им.Гнесиных. М., 1986.
- Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. М., 1970.
- Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. М., 1962.
- Кирюшина Т. Традиционная русская инструментальная культура. М., 1989.
- Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., «Просвещение», 1989.
- Сб. статей вып.2 Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментах/ составление, общая и научная редакция Л.Г.Бендерского/ Свердловск, 1990.
- Сб.трудов. Вып 153. Роль оркестров народных инструментов в межэтническом общении/ редактор-составитель М.И.Имханицкий./ РАМ им.Гнесиных, М., 1999.

В) Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках дисциплины

- Андреев В. Полонез, Вальс «Фавн», - Вариации на тему русской народной песни, «Светит месяц»;
- Бояшов В. Сюита «Конек-горбунок», Сюита «Северные пейзажи»;
- Будашкин Н. Русская увертюра, «На ярмарке». Музыкальная картина, Русская фантазия, Вторая рапсодия, Сказ о Байкале;
- Василенко С. Итальянская симфония;
- Веккер В. Сюита в стиле «Ретро»;
- Глазунов А. Русская фантазия;
- Глиэр Р. Симфония –фантазия;
- Дитель В. «Коробейники», Фантазия на тему русской народной песни;
- Зарицкий Ю. Сюита «Ивановские ситцы», Увертюра на две русские темы;
- Кикта В. «Смоленские кадрили»;
- Красильников И. Сюита «Четыре фотографии из старого альбома»;
- Куликов П. «Липа вековая». Фантазия на тему русской народной песни;
- Курченко А. Концерт для звончатых гуслей и оркестра в 4-х частях;
- Ларин А. Сюита «До третьих петухов», Увертюра, «Я на горку шла», «Журавель»;
- Пахмутова А. Увертюра «Русский праздник»;
- Пейко Н. Симфония № 7, Концерт-поэма для балалайки, кларнета и оркестра, Концерт для домры с ОРНИ, Концертные вариации для виолончели с ОРНИ;
- Пикуль В. Сюита «Вслед за солнцем»;
- Пороцкий В. Симфония «Суриковская Русь»;
- Семашко Ю. Увертюра, Интермеццо;
- Триодин П. Три пьесы из сюиты «Картинки из русских сказок»;
- Троцюк Б. «Акварели»;
- Туликов С. Молодежная увертюра;
- Фомин Н. Симфоническая картина «Березонька», - Симфоническая фантазия;
- Фрид Г. «Сказы». Сюита по мотивам уральских сказов П. Бажова, Сюита «Ладога»;
- Холминов А. Думка, 1 - 2-я сюиты, - Увертюры;
- Чернов Г. Симфония № 2, - Симфония № 4, Симфония № 6;
- Шишаков Ю. Симфония № 3, Сюита на Псковские темы, Песни Красноярского края, Пассакалия.

Анализ музыкальных произведений

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование представлений о принципах исторического развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм

разных жанров и стилей, необходимых для профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической и просветительской деятельности.

Задачи дисциплины:

- понимание стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики эпохальных и индивидуально-авторских стилей; рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии;
- овладение различными методами анализа музыкального произведения;
- воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров как академической, так и неакадемической традиции;
- ориентация в основополагающей учебной и научной литературе по данной дисциплине;
- знание истории предмета (отечественной и зарубежной), ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2,4	-
Аудиторная работа		12		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Первый семестр курса

Знакомство с принципами построения курса, его целями и задачами. Понятие стиля в музыке. Жанр и жанровый анализ, обобщение через жанр, исторически сложившиеся системы жанров. Содержание и форма.

Структурно-функциональный план музыкальной композиции, музыкальная тема, тематическое развитие. Принципы классификации форм.

Формообразование эпохи барокко

Характеристика музыкального мышления барокко. Системы музыкальных жанров, музыкального языка и принципов формообразования. Этапы эволюции, национальные традиции и их специфика. Двухчастная форма и ее разновидности (с тремя и четырьмя каденционными оборотами). Барочная одночастная и трехчастная форма. Сюитный цикл. Его разновидности. Роль органной мессы в формировании инструментального цикла. Концерт, концертность и концертная форма. «Кореллиевский» и «вивальдиевский» типы концерта. Разновидности концертной формы. Ее использование в других жанрах (музыка для клавира, соло, арии, хоры).

Песенные формы эпохи барокко (протестантский хорал и способы его обработки). Вокальные формы в опере. Итальянская ария и проблемы развития инструментальной виртуозности. Форма *da capo* и обобщение аффекта; типология арий, соотношение фиксированного нотного текста и исполнительских версий.

Вариации, их генезис, типы и эволюция в XVII – первой половине XVIII вв. Жанр вариации – между импровизацией и композицией. Ранние типы вариаций в музыке английских верджинелистов. Оstinатные вариации и их разновидности.

Рондо и его генезис. Рондо французских клавесинистов и Ф.Э.Баха – поэтика и стилистика. Барочная и раннеклассическая соната в Италии, Германии, Испании. Общие структурные принципы. Особенности тематизма, соотношение полифонии и гомофонии. Музыка и риторика (музыкальный язык, диспозиция материала).

Формы венской классики. Общая характеристика классического стиля. Система жанров, языковых средств. Центральное положение сонатного цикла и сонатной формы в инструментальных жанрах. Роль церковных жанров и оперы. Теория сонатной формы. Структурно- функциональный и тематический планы в сонатной форме, их соотношение. Партия и тема. Од- нотемные, двухтемные и

многотемные сонатные формы. Сонатная форма у Моцарта, Гайдна и Бетховена. Сонатная форма в сонатах, симфониях, камерных ансамблях, концертах – жанровые нюансы. Простые (малые, большие песенные) формы в теории XVIII-XIX веков и наших дней. Генезис. Влияние сонатности. Сложные формы, генезис, разновидности, использование. Рондо и его разновидности. Отличия от барочных рондо. Немецкая теория форм рондо. Вариационный цикл и его отношение к предшествующей традиции. Сонатный цикл – его генезис и эволюция.

Второй семестр курса

Эволюция формообразования в эпоху романтизма. Особенности романтического музыкального мышления. Соотношение с принципами классического и барочного формообразования. Система жанров и форм. Роль жанров вокальной и инструментальной миниатюры. Вокальные формы. Строфика и ее разновидности. Признаки инструментальной строфики. Романтическая инструментальная миниатюра и песенные формы. Цикл романтических миниатюр. Романтическая сюита: между цикличностью и вариационностью. Особенности романтических вариаций. Формы крупных инструментальных композиций (балладные контрастно-строфические формы, рондо).

Сонатная форма, влияние принципов строфики. Повышение роли тематической драматургии как формообразующего фактора в сонатной форме. Сонатная форма в симфониях, квартетах XIX в. Экспозиция в инструментальном концерте XIX в. Сонатно-симфонический цикл. Моноцикл и его разновидности.

Основные тенденции в формообразовании XX века. Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Новые приемы инструментального исполнительства. Принципы классификации форм. Обзор композиционных техник XX века. Новые черты вокальной мелодии и принципы вокального исполнения. Изменение в трактовке основных музыкальных «универсалий» (тема, тематическое развитие, тип изложения, функциональность и пр.).

«Академическая» и «неакадемическая» тенденции. «Академические» формы с полным или частичным соблюдением структурных закономерностей, их соотношение с различными композиционными техниками XX века. Неоклассицизм и «стилизация» форм эпохи барокко, венской классики. Судьба романтических форм в XX веке. «Академические» формы с сохранением лишь внешних структурных контуров (в условиях серийной композиции).

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие, промежуточный контроль осуществляется в виде проведения зачета. Он предполагает ответить на один теоретический вопрос, продемонстрировать собственные примеры, иллюстрирующие теоретические положения; анализ сочинений по нотам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Анализ вокальных произведений (отв. ред. О. Коловский.). - Л., 1988.

2. Асафьев Б. О хоровом искусстве. - Л., 1980.
3. Кюрегян Т. Форма в музыке 17-20 веков. - М., 1998.
4. Мазель Л. О природе и средствах музыки. - М., 1991.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. - М., 1979.
6. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. - М., 1967.
7. Ручьевская. Е. О соотношении слова и мелодии в русской камерно-вокальной музыке начала XX века // Русская музыка на рубеже веков. - М.-Л., 1966.
8. Ручьевская Е. Слово и музыка. - М., 1960.
9. Холопова В. Формы музыкальных произведений. - СПб., 1999.
10. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: общие принципы формообразования. Простые формы. - М., 1980.
29. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: сложные формы. - М., 1983.
30. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: рондо в его историческом развитии, ч. 1 и 2. - М., 1988, 1990.
31. Юманова И. О специфике периода в хоровой музыке // Вопросы профессиональной подготовки студентов музыкально - педагогического факультета. - Свердловск, 1969.

б) дополнительная литература

1. Батюк И. К проблеме исполнения новой хоровой музыки XX века. Автореф. канд. дисс.-М., 1999.
2. Батюк И. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. - М., 1999.
3. Волон Д. Гендель и немецкие ораториальные жанры. // Музыковедение, 2008, №7.
4. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. - М., 2004.
5. Друскин М. Пассионы и мессы И.С.Баха. М., 1976.
6. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху. // Вопросы музыкальной формы. Вып. 2. - М., 1972.
7. Жигачева Л. О проявлении сонатности в хоровой музыке (на примере русской классической оперы). Автореф. канд. дисс. - М., 1982.
8. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – I-й половины XVIII века. М, 1983.
9. Кириллина Л. Загадки «Торжественной мессы». // Муз. Академия, 2000, №1.
18. Стогний И. «Геометрия» композиционного пространства как носитель христианской образности в «Немецком реквиеме» И.Брамса // Христианские образы в искусстве. Вып. 1. Сб. тр. РАМ им. Гнесиных №170
19. Теория и история хорового исполнительства. Сб. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. №142. - М., 1998.
20. Холопова В. Теория музыки: Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм. – С.-П., 2002.