

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНСТРУМЕНТОВКА И АРАНЖИРОВКА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство:

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты.

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Индивид. часов	Практ.(семинарские) занятия. час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Индивид. часов	Практ.(семинарские) занятия. час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
2	1	144/4	34		34	38		1	1	144/4	8		8	64		
	2		36		36	36	Дифф.зачет				8		8	64		Дифф.зачет
Всего			70		70	55	-	Всего			16		16	128		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработала С.В. Деба С. В. Деба, преподаватель кафедры теории и истории музыки

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Е. Я. Михалёва Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Инструментовка» является вариативной частью профильного блока дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 2 курса (III семестр) направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины являются инструменты симфонического оркестра и симфоническая партитура.

Междисциплинарные связи: Изучение дисциплины «Инструментовка и аранжировка» является основой для дальнейшего усвоения многих профессионально-ориентированных дисциплин, в том числе «Специальный класс», «История мировой музыкальной культуры», «Анализ музыкальных произведений», «Основы музыкальной композиции» и др.

Программа учебной дисциплины состоит из следующих тем:

1. Инструментовка для камерного оркестра.
2. Инструментовка деревянно-духовой группы.
3. Инструментовка медно-духовой группы.
4. Малый симфонический оркестр.
5. Большой симфонический оркестр.
6. Мелодия.
7. Гармония.
8. Полифония.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в виде письменных задач по инструментовке и аранжировке;
- итоговый контроль в форме зачета в IV семестре в виде ответа на теоретический вопрос и письменных задач по инструментовке и аранжировке.

По учебному плану на курс «Инструментовка и аранжировка» отведены аудиторные часы и самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами соответствующей литературы, выполнение задач по инструментовке.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Инструментовка и аранжировка» в 3 и 4 семестрах в объеме 144 часов, что соответствует 4 зачетным единицам. Из них 70 часов аудиторных занятий, 74 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 16 часов, самостоятельных 128. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения дифференцированным зачетом в IV семестре.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Инструментовка и аранжировка» является формирование общей музыкально-эстетической культуры студентов; подготовка специалистов, умеющих владеть основными приемами инструментовки и аранжировки.

Усвоение учебной дисциплины «Инструментовка и аранжировка» способствует формированию музыкального мышления студентов.

Задачи дисциплины:

- развить логику музыкального мышления студентов;
- обучить основным принципам и особенностям инструментовки и аранжировки;
- научить студентов понимать закономерности оркестровой фактуры;
- показать многообразие связей инструментовки с элементами музыкальной фактуры, синтаксисом музыкального языка, динамикой и формой музыкального произведения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Инструментовка и аранжировка» относится к вариативной части и является подготовкой для освоения других сопутствующих дисциплин, в первую очередь «Специального класса», «Основ музыкальной композиции», которые логически, содержательно и методически связаны с указанной дисциплиной.

Изучение профильных дисциплин «Инструментоведение», «Гармония», «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «Полифония» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Инструментовка и аранжировка».

Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-2	способностью критически оценивать результаты собственной деятельности
ОПК-5	готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-5	готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК-15	способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности

В результате изучения учебной дисциплины (согласно требованиям образовательно-профессиональной программы) студент должен

знать:

- правила инструментовки для малого и большого составов симфонического оркестра;
- основы аранжировки;
- соответствующую терминологию по курсу;

уметь:

- анализировать первоисточник;
- делать инструментовку для симфонического оркестра малого и большого составов;
- делать аранжировку.

Курс построен по принципу усложнения с использованием индуктивного и кумулятивного методов.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Все го	в том числе					Все го	в том числе				
		л	п	лаб	ин д	с.р.		л	п	лаб	ин д	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. ИНСТРУМЕНТОВКА. (III СЕМЕСТР)												
Тема 1. Инструментовка для камерного оркестра.	12	-	6	-	-	6	12	-	1	-	-	11
Тема 2. Инструментовка деревянно-духовой группы.	12	-	6	-	-	6	12	-	1	-	-	11
Тема 3. Инструментовка медно-духовой группы.	12	-	6	-	-	6	12	-	1	-	-	11
Тема 4. Малый симфонический оркестр.	16	-	8	-	-	8	16	-	2	-	-	14
Тема 5. Большой симфонический оркестр.	20	-	8	-	-	12	20	-	3	-	-	17
Всего по I разделу	72	-	34	-	-	38	72	-	8	-	-	64
РАЗДЕЛ II. АРАНЖИРОВКА. (IV СЕМЕСТР)												
Тема 6. Мелодия.	24	-	12	-	-	12	24	-	2	-	-	22
Тема 7. Гармония.	24	-	12	-	-	12	24	-	3	-	-	21
Тема 8. Полифония.	24	-	12	-	-	12	24	-	3	-	-	21
Всего по II разделу	72	-	36	-	-	36	72	-	8	-	-	68
Всего по курсу	144	-	70	-	-	74	72	-	16	-	-	128

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУМЕНТОВКА. (III СЕМЕСТР)

Тема 1. Инструментовка для камерного оркестра.

Струнные инструменты. Альтовый ключ. Теноровый ключ. Некоторые технические приемы использования струнных инструментов (передача пассажей; расходящиеся и сближающиеся ходы; *crescendo* и *diminuendo*). Использование крайних пределов оркестрового диапазона, применение 3-х и 4-струнных аккордов. Использование двойных нот в типичных фигурах сопровождения – коротких, выдержанных, повторяющихся аккордах и *tremolo*. Прием *divisi* и различные случаи его применения. *Divisi* отдельных партий с целью получения добавочных мелодических или аккомпанирующих голосов. Понятие об особых колористических средствах струнного оркестра.

Тема 2. Инструментовка деревянно-духовой группы.

Группа деревянных духовых инструментов. Особенности тембров и диапазона каждого инструмента группы. Мелодия у деревянных духовых. Гармония у деревянных духовых. Типичные фигурационные рисунки.

Тема 3. Инструментовка медно-духовой группы.

Медные духовые инструменты. Теноровый ключ. Транспонирующие инструменты. Гармония и мелодия у медных духовых. Тембральные характеристики инструментов. Группа «тяжелой меди».

Тема 4. Малый симфонический оркестр.

Состав малого симфонического оркестра. Принцип деления оркестровых групп. Акколады. Ключи. Терминология. Знаки. Партитурные обозначения. Темброво-динамическая сторона партитуры и ее взаимодействие с функциональным строением оркестровой ткани. Инструментовка для малого состава симфонического оркестра.

Тема 5. Большой симфонический оркестр.

Партитура симфонического оркестра. Строение партитуры. Принцип деления оркестровых групп. Акколады. Ключи. Терминология. Знаки. Партитурные обозначения. Обозначение ударных инструментов без определённой высоты звука (на нитке).

Основные принципы и методы инструментовки для симфонического оркестра: общие особенности строения оркестровой фактуры, функциональное строение оркестровой фактуры (оркестровая «вертикаль») в музыке гомофонно-гармонического склада. Темброво-динамическая сторона партитуры и ее взаимодействие с функциональным строением оркестровой ткани. Роль ударных инструментов в общем звучании оркестра. Использование их для динамических нарастаний. Применение ударных инструментов в живописно-изобразительном плане.

РАЗДЕЛ II. АРАНЖИРОВКА. (IV СЕМЕСТР)

Тема 6. Мелодия.

Особые регистры. Высокие и низкие регистры. Соло, унисон, в октаву или несколько октав. Удвоение мелодии интервалами и аккордами. Расчленяющая аранжировка. Аранжировка *crescendo* и *diminuendo*. Трели и тремоло. Репетиции. Деташе (тенуто). Стаккато. Легато.

Тема 7. Гармония.

Аккорды. Виды изложения аккордов. Темброво-динамическая переокраска аккордов. Голосоведение. Фигурация, арпеджирование и гармоническая педаль. Оркестровые акценты. Диссонансы в гармонии. Педаль. Оркестровая ритмика.

Тема 8. Полифония.

Многоголосная мелодия на вариантной основе. Удвоение мелодии её обращением. Диссонансы в полифонии. Канон и fuga. Членение музыкальной мысли.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных заданий.

СР включает следующие виды работ:

- работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку учебной литературы;
- выполнение домашнего задания в виде письменных упражнений по инструментовке и аранжировке;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУМЕНТОВКА ДЛЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. (III СЕМЕСТР)

Тема 1. Инструментовка для камерного оркестра.

1. Струнные инструменты.
2. Альтовый ключ.
3. Теноровый ключ.
4. Струнный оркестр.
5. Партитуры для струнного оркестра.

Термины: скрипка, альт, виолончель, контрабас, дивизи, пиццикато, двойные ноты.

Выполнить:

1. Задачи по инструментовки для камерного оркестра.

Литература: [1], [2], [3], [5].

Тема 2. Инструментовка деревянно-духовой группы.

1. Группа деревянных духовых инструментов.
2. Правила инструментовки деревянно-духовой группы.

Термины: флейта, гобой, кларнет, фагот, передувание.

Выполнить:

1. Задачи по инструментовки для деревянно-духовой группы оркестра.

Литература: [1], [2], [3], [5].

Тема 3. Инструментовка медно-духовой группы.

1. Группа медных духовых инструментов.
2. Транспонирующие инструменты.

Термины: труба, валторна, тромбон, туба, «тяжелая медь», передувание.

Выполнить:

1. Задачи по инструментовки для медно-духовой группы оркестра.

Литература: [1], [2], [3], [5].

Тема 4. Партитура симфонического оркестра.

1. Партитура симфонического оркестра.
2. Строеение партитуры. Принцип деления оркестровых групп. Акколады. Ключи.
3. Терминология. Знаки.
4. Партитурные обозначения. Обозначение ударных инструментов без определённой высоты звука (на нитке).
5. Малый симфонический оркестр.
6. Большой симфонический оркестр.

Термины: партитура, оркестровые группы.

Выполнить:

1. Задачи по инструментовки для малого и большого составов симфонического оркестра.

Литература: [1], [2], [3], [5].

РАЗДЕЛ II. АРАНЖИРОВКА.
(IV СЕМЕСТР)

Тема 5. Мелодия.

1. Регистры.
2. Соло, унисон.
3. Аккордовое и интервальное удвоение мелодии.

Термины: партитура, оркестровые группы.

Выполнить:

1. Задачи по инструментовки для малого и большого составов симфонического оркестра.

Литература: [4].

Тема 6. Гармония.

1. Аккорды.
2. Голосоведение.
3. Диссонансы в гармонии.
4. Оркестровая ритмика.

Термины: партитура, оркестровые группы.

Выполнить:

1. Задачи по инструментовки для малого и большого составов симфонического оркестра.

Литература: [4].

Тема 7. Полифония.

1. Многоголосная мелодия.
2. Диссонансы в полифонии.
3. Канон и fuga.

Термины: партитура, оркестровые группы.

Выполнить:

1. Задачи по инструментовки для малого и большого составов симфонического оркестра.

Литература: [4].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в 3 и 4 семестре студентами **заочной формы обучения**, являясь альтернативой практических занятий студентов очной формы обучения. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером, предварительно изучив соответствующую литературу. Работа выполняется письменно либо в нотном редакторе.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 СЕМЕСТРА

Вариант №1

1. Сделать инструментовку
(Н. П. Раков «Практический курс инструментовки» Задача №40)

Вариант № 2

1. Сделать инструментовку
(Н. П. Раков «Практический курс инструментовки» Задача №41)

Вариант 3

1. Сделать инструментовку
(Н. П. Раков «Практический курс инструментовки» Задача №42)

Вариант № 4

1. Сделать инструментовку
(Н. П. Раков «Практический курс инструментовки» Задача №43)

7.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

(IV семестр)

Студент должен знать темы III и IV семестра, уметь логически точно изложить их, ответить на один теоретический вопрос, а так же предоставить письменные упражнения по инструментовке.

Зачетные требования:

1. Партитура для струнного оркестра.
2. Альтовый ключ.
3. Теноровый ключ.
4. Камерный оркестр.
5. Инструментовка деревянно-духовой группы.
6. Инструментовка медно-духовой группы.
7. Транспонирующие инструменты.
8. Партитура симфонического оркестра.
9. Строение партитуры. Принцип деления оркестровых групп. Акколады. Ключи.
10. Терминология. Знаки.
11. Партитурные обозначения. Обозначение ударных инструментов без определённой высоты звука (на нитке).
12. Малый симфонический оркестр.
13. Большой симфонический оркестр.
14. Мелодия в аранжировке.
15. Способы гармонического изложения в аранжировке.
16. Полифония в аранжировке.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе выполнения практических заданий, изучения нотного материала, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Инструментовка и аранжировка» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания по инструментовке и аранжировке.
хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения техникой инструментовки и аранжировки.
удовлетворительно (3)	Студент частично может использовать знания при решении профессиональных задач.
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Агафонников Н. Симфоническая партитура / Н. Агафонников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Музыка, 1981. – 196 с.](#)
2. [Зряковский Н. Общий курс инструментоведения : учебник / Н. Зряковский. – 2-е изд., испр. – М. : Музыка, 1976. – 479 с.](#)
3. [Клебанов Д. Искусство инструментовки / Д. Клебанов. – К. : Музична Україна, 1972. – 217 с.](#)
4. [Раков Н. Практический курс инструментовки / Н. Раков. – М. : Музыка, 1985 – 148 с.](#)
5. [Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки. – 3-е изд. – М. : Музыка, 1972. – 177 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура: вопросы практической оркестровки / Н. Агафонников. – Л. : Музыка, 1967. – 152 с.
2. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке: с дополнениями Рихарда Штрауса. Т.2 / Г. Берлиоз. – М. : Музыка, 1972. – 527 с.
3. Раков Н. Задачи по инструментовки / Н. Раков. – М. : Музыка, 1985 – 131 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется оборудованный аудиторный фонд.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащённого компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.