

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

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

Кафедра оркестровых инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

_____ И.А. Федор

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРКЕСТРОВКА**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль - Оркестровые духовые и ударные инструменты

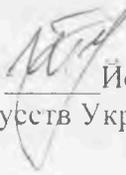
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2019 года

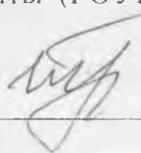
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Всего час. / экз. единиц	Очная				Форма контроля	Заочная									
			Всего аудиторных час	Лекции часов	Индивидуальные занятия, час.	Самост. работа, час.		Курс	Семестр	Всего час. / экз. единиц	Всего аудиторных час	Лекции часов	Индивидуальные занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля	
1	1	4.0	37	-	17	20	Зачет										
	2		38	-	18	20											
2	3		37	-	17	20	Диф. зачет										
	4		32	-	16	16											
Всего		4.0	144	-	68	76	Диф. зачет, зачет										

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

Программу разработал Иовса С. Н., зав. кафедры оркестровые инструменты, заслуженный деятель искусств Украины, доцент кафедры оркестровые инструменты.

Рассмотрено на заседании кафедры оркестровые инструменты (ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой С.Н. Иовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оркестровка» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратуры) и адресована студентам 1,2 курса (1-4 семестры) направлений подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Работа имеет сугубо практическую направленность и рассчитана на руководителей оркестровых и ансамблевых коллективов, студентов старших курсов музыкальных вузов, у которых есть начальная теоретическая и практическая подготовка. Каждый оркестровщик может привносить в оркестровку что – то свое, оригинальное. Как говорится, сколько индивидуальностей, столько может быть и вариантов инструментовок, переложений. Он должен стремиться через взаимодействие отдельных инструментов, групп раскрыть внутреннюю логику оркестрового мышления.

Формирование художественной и технической сторон исполнительного мастерства необходимо проводить в их органической взаимосвязи.

Проводить эту работу нужно на протяжении всех лет обучения. В связи с обозначенной задачей и обучением в музыкальном вузе студент должен овладеть минимумом музыкально-педагогического репертуара и инструктивного материала. Последовательность, в которой осуществляется это обучение, а также перечень материалов, в каждом частном случае определяется в зависимости от индивидуальных особенностей студентах, музыкальных способностей и подготовки.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 68 часов для очной формы обучения, самостоятельная работа – 76 часов для очной формы обучения.

Формы контроля (зачет, дифференцированный зачет) проводится в форме написания партитур для ансамбля и духового оркестра.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: подготовить высококвалифицированного музыканта, обладающего не только высокой общей культурой, но и объемными знаниями в области инструментоведения и инструментовки, профессионала с хорошими исполнительскими навыками, но и содействовать воспитанию музыканта, способного познать и передать слушателям высокие эстетические ценности искусства.

Задачи:

- закрепить у учащихся знание технических, тембровых и художественно-выразительных возможностей инструментов;
- помочь студенту усвоить основные приёмы и правила инструментовки;
- ознакомить с правилами написания партий инструментов, партитур различных ансамблей и оркестров;
- дать представление о тембрах и красках оркестра инструментуемого произведения, исходя из стиля и содержания;
- научить слушать и представлять звучание отдельных групп оркестра, одновременное звучание различных групп, а также звучание оркестра в целом;
- научить подбирать состав оркестра или ансамбля для инструментуемого произведения в соответствии с жанром музыки;
- научить применять основные приёмы и правила инструментовки при создании партитуры.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в вариативную часть дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Основывается на базе дисциплин: «История мировой музыкальной культуры», «Теория музыки», «Инструментоведение».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Аранжировка», «Импровизация», «Основы музыкальной композиции», «Чтение партитур».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3	способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-4	готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-6	готовностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
ОПК-2	способностью критически оценивать результаты собственной деятельности
ОПК-3	способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ОПК-4	готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности
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-6	способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения
ПК-18	готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним
ПК-19	способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

знать:

- группы и составы духового и эстрадного оркестров
- размещение группы в партитуре;
- порядок и диапазон каждого инструмента духового оркестра;
- строй музыкальных инструментов, транспонировка;

уметь:

- организовать симфонический и духовой оркестр;
- воспринимать, воспроизводить и создавать практические примеры инструментовки и аранжировки;
- осуществлять анализ партитурного текста различных оркестровых составов;
- самостоятельно работать над музыкальным произведением;
- применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть:

- техникой дирижирования;
- навыками решения технических и художественных задач в работе над музыкальным произведением;
- приемами психической саморегуляции;
- профессиональной терминологией.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего о	в том числе			всего	в том числе		
		и	п	с.р.		и	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Общие сведения о духовом оркестре. Возникновение и главнейшие периоды развития духового оркестра.	22	12	-	10				
Тема 2. Звуковой объем, состав и общая характеристика оркестра. Партитура духового оркестра	22	12	-	10				
Тема 3. Деревянные духовые инструменты. Состав, звуковой объем и общая характеристика группы. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре.	22	12	-	10				
Тема 4. Медные духовые инструменты. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.	27	12	-	15				
Тема 5. Ударные инструменты. Общая характеристика группы ударных инструментов.	27	12		15				
Тема 6. Анализ и оркестровка партитур оркестра духовых инструментов.	24	8		16				
Всего часов :	144	68	-	76				

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общие сведения о духовом оркестре. Возникновение и главнейшие периоды развития духового оркестра.

Тема 2. Звуковой объем, состав и общая характеристика оркестра. Партитура духового оркестра

Тема 3. Деревянные духовые инструменты. Состав, звуковой объем и общая характеристика группы. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре.

Тема 4. Медные духовые инструменты. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.

Тема 5. Ударные инструменты. Общая характеристика группы ударных инструментов.

Тема 6. Анализ и оркестровка партитур оркестра духовых инструментов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Инструментовка» является работа над полученным материалом на занятиях с преподавателем. Характер и направленность самостоятельных занятий обучающихся инструментовки обуславливается самой спецификой дирижерского искусства.

Многоплановость инструментовки требует многообразных форм и методов самостоятельной работы. Большое значение для развития и способностей студента имеет сама партитура изучаемого произведения. При самостоятельной работе студент должен:

- проиграть на фортепиано или прослушать в звукозаписи выбранное для инструментовки произведение;
- найти и получить сведения о композиторе и его творчестве;
- выполнить домашнее задание по анализу инструментуемого сочинения;
- знать основные технические и выразительные возможности инструментов оркестра (ансамбля);
- самостоятельно определить варианты тембрового и оркестрового развития музыкальной ткани;
- детально изучить фактуру произведения, распределив ее элементы по основным оркестровым функциям;
- письменно оформить партитуру.

8. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Для ансамбля деревянных духовых инструментов:

Прокофьев «Прогулка».
А. Эшпай «Перепёлочка».
Р. Яхин «На ёлке у Гюзель».
Б. Барток «Вечер у секеев».
И. Гесслер Скерцо g-moll.

Для ансамбля медных духовых инструментов:

Р. Шуман Листок из альбома op.99 №4.
Э. Григ «Народная мелодия».
Н. Мясковский «Напев» op.29 №1.
Г. Свиридов «Зима».
Ю. Слонов «Береги любовь».
Для камерного оркестра:
Д. Скарлатти Соната №67.
П. Чайковский «Октябрь» из цикла «Времена года».
Р. Глиэр Ноктюрн op. 32 №1.
С. Скотт «Старинная английская народная песня».
Д. Кобалевский Лёгкие вариации а тему словацкой народной песни.

Для ансамбля деревянных и медных духовых инструментов:

Беллини Марш друидов из оперы «Норма».
М. Мусоргский «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»
М. Равель «Павана».
Х. Турина «Рыцарский турнир».
Ю. Слонов «Ария».

Готовые партитуры для переложения в двух- или четырёхручный клавир:

Г. Гендель Увертюра и Марш из сюиты «Музыка на воде».
Т. Бенедетти Вариации на темы Моцарта.
Манюшко увертюра-фантазия «Байка».
М. Мусоргский «Ночь на лысой горе».
Д. Шостакович «Праздничная увертюра».

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Оркестровка» является одной из основных в вариативной подготовке студентов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки: «Музыкально-дирижерских навыков инструментовки и индивидуальные аудиторные занятия проводятся в интерактивной форме. Для наиболее продвинутых учащихся можно рекомендовать инструментовать произведения для камерного оркестра (струнные и деревянные духовые инструменты) или для ансамбля деревянных и медных духовых инструментов. Одним из результативных методов освоения инструментовки является переложение готовой партитуры в двух- или четырёхручный клавир.

Индивидуальные занятия по инструментовке планируются следующим образом:

- ознакомление студента с произведением в реальном звучании (проигрывание на фортепиано или прослушивание в звукозаписи);
- выполнение домашнего задания по анализу инструментуемого произведения;
- самостоятельная разработка вариантов тембрового (горизонтального) развития будущей партитуры;
- более детальный анализ фактуры произведения, расчленение ее на функции (составные части будущей оркестровой фактуры).

**9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЕТЕ
(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ):**

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Полностью освоил учебно – программный материал, правильно понимает стилевые особенности автора и инструментуемого произведения, владеет приёмами оркестрового и ансамблевого фактурообразования, достаточно точно определил систему выразительных средств для создания оркестрового или ансамблевого колорита художественного – звукового образа
хорошо (4)	Полностью освоил программный материал семестра, систематически занимался. Грамотно использует возможности инструментов оркестра, ансамбля в раскрытие замысла произведения, принял стандартное решение в создании музыкального образа. Понимает задачи оркестра, ансамбля и аккомпанемента, в меру справляется с ними.
Удовлетворительно (3)	Студент знает учебно – программный материал, справляется в целом с его воплощением средствами инструментовки, аранжировки, хотя допускает некоторые неточности в фиксации нотного текста, указание темпа, штрихов, нюансов. Не владеет достаточными навыками оркестрового и ансамблевого фактурообразования.
Неудовлетворительно (2)	Имеются пробелы в знаниях основного учебно – программного материала, низкое знание приёмов инструментовки и аранжировки, отсутствие инструменторских навыков.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке : с дополнениями Рихарда Штрауса. Т.2. — М. : Музыка, 1972. — 527 с. : нот.](#)
2. [Василенко С. Н. Инструментовка для симфонического оркестра. Т. 1 / С. Н. Василенко. — М. : Музгиз, 1952. — 396 с.](#)
3. [Василенко С. Н. Инструментовка для симфонического оркестра. Т. 2 / С. Н. Василенко; под ред. Ю. А. Фортунатова. — М. : Музгиз, 1959. — 624 с.](#)
4. [Веприк А. Трактовка инструментов оркестра / А. Веприк. — М. : Музгиз, 1961. — 316 с. : нот.](#)
5. [Клебанов Д. Искусство инструментовки / Д. Клебанов. — К. : Музична Україна, 1972. — 217 с.](#)
6. [Пистон У. Оркестровка / под ред. К. С. Хачатуряна. — М. : Сов. композитор, 1990. — 464 с.](#)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён фортепиано, пюпитром.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.