

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра народных инструментов

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНСТРУМЕНТОВКА И АРАНЖИРОВКА**

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Форма обучения – очная, заочная

Год набора - 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730

Программу разработала И. Ф. Золотарева, доцент кафедры народных инструментов.
Рассмотрено на заседании кафедры народных инструментов Академии Матусовского

Протокол № 1 от 28 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой

В.В. Петрик

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Инструментовка и аранжировка» входит в обязательную часть дисциплины, формируемую участниками образовательных отношений дисциплины по выбору 1 ОПОП ФГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1-3 курса (II-V семестр) направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой «Народные инструменты».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оркестровым исполнительством, предполагает освоение и совершенствование навыков инструментовки и аранжировки для оркестра народных инструментов, освоения симфонического, камерного, народно-оркестрового репертуара, необходимые для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- инструментовка для оркестра народных инструментов.

Итоговый контроль в форме зачета.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Инструментовка, аранжировка» в 2-5 семестрах в объеме 3 зачетных единиц, всего 108 часов, в том числе 70 - индивидуальных занятий и 38 часов самостоятельной работы. По дисциплине положены следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, зачет в 5 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- **Цель** изучения учебной дисциплины «Инструментовка и аранжировка» - воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих практическими навыками инструментовки и аранжировки произведений для различных составов народного оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве концертмейстеров, руководителей коллективов, профессиональных аранжировщиков, преподавателей.

Задачи дисциплины:

- освоение и практическое использование основных методов и правил инструментовки;
- углубленное изучение музыкально-выразительных и технических возможностей инструментов народного оркестра;
- овладение процессом инструментального звуковыявления музыкального материала, функционального взаимодействия оркестровых групп;
- развитие музыкальных способностей студентов (творческого воображения, элементарных навыков композиторского ремесла, музыкального слуха);
- формирование навыков работы по созданию партитур компьютерных программ «Финал», «Сибелиус»;
- расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний путем практического знакомства с лучшими оркестровыми произведениями для симфонического, камерного, народного оркестров.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Инструментовка и аранжировка» входит обязательную часть дисциплины, формируемую участниками образовательных отношений дисциплины по выбору 1 и адресован студентам по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты».

Данному курсу сопутствует изучение дисциплины «Инструментоведение», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Инструментовка и аранжировка».

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Оркестровый класс», «Дирижирование», «Чтение оркестровых партитур», «Дирижирование с оркестром», прохождении практики: оркестровой, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Гармония», «Полифония», «Анализ исполнительских стилей», «Специальный инструмент». 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 компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»: ПК-5.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-5	способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выразительные и технические возможности оркестровых инструментов и их роль в оркестре народных инструментов; - основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений - основные учебно-методические пособия по своему профилю; - лучшие отечественные музыкальные (нотные) образцы аранжировок и инструментовок для оркестра народных инструментов; - профессиональную терминологию, условные отметки, их произношение и значение; - особенности записи оркестровых партитур различного состава; -строй и выразительные возможности инструментов симфонического оркестра. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -разбираться в специфических особенностях записи партитур для различного состава оркестров; -анализировать характерные средства и приемы изложения партитуры; - трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики; - выявлять авторский стиль произведения и характерные черты его изложения и в зависимости от этого расширять роль фактурных элементов в собственной инструментовке или переложении. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексом знаний в области инструментовки, гармонии, полифонии; - навыками применения базовых теоретических знаний в практической работе; - навыками инструментовки для оркестра народных инструментов с различным составом (струнный, струнный с баянами, оркестр баянистов, полный состав оркестра); - навыками переложения сочинений, написанных для симфонического оркестра или других составов.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	Очная форма					Заочная форма				
	Всего	в том числе				Всего	в том числе			
		Конт.	Л	ИЗ	СР		Конт.	Л	ИЗ	СР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Теоретические основы инструментовки (1 курс, 2 семестр)										
Тема 1. Вводное занятие. Инструментовка как искусство и как музыкально-теоретическая дисциплина.	2	-	-	1	1	2,5	-	-	0,5	2
Тема 2. Закономерности инструментовки и переложения.	2	-	-	1	1	6,5	-	-	0,5	6
Тема 3. Общие основы оркестрового звучания.	2	-	-	1	1	7	-	-	1	6
Тема 4. Технические и художественные возможности народных оркестровых инструментов.	10	-	-	7	3	9	-	-	1	8
Тема 5. Партитура и ее оформление.	20	-	-	10	10	11	-	-	1	10
Всего за семестр:	36	-	-	20	16	36	-	-	4	32
II. Практическая инструментовка (2 курс, 3 семестр)										
Тема 6. Работа с клавиром.	2	-	-	1	1	4	-	-	1	3
Тема 7. Инструментальные ансамбли.	8	-	-	7	1	5	-	-	1	4
Тема 8. Инструментовка для оркестра баянов и аккордеонов.	8	-	-	7	1	9	-	-	2	7
Всего за семестр:	18	-	-	15	3	18	-	-	4	14
2 курс (4 семестр)										
Тема 9. Переложение симфонических произведений.	21	-	-	13	8	13	-	-	1	12
Тема 10. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло.	15	-	-	7	8	23	-	-	3	20
Всего за семестр:	36	-	-	20	16	36	-	-	4	32
3 курс (5 семестр)										
Тема 11. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.	18	-	-	15	3	18	-	-	4	14

Всего за семестр:	18	-	-	15	3	18			4	14
Всего часов:	108	-	-	70	38	108	-	-	16	92

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

I Курс (2 семестр)

Тема 1. Вводное занятие. Инструментовка как искусство и как музыкально-теоретическая дисциплина. Цель и задачи дисциплины. Из истории инструментовки. Составные части практической инструментовки.

Сравнительный анализ понятий инструментовка, оркестровка, аранжировка, обработка, переложение, транскрипция.

Тема 2. Закономерности инструментовки и переложения.

Роль инструментовки в раскрытии музыкально-художественного образа произведения.

Принципы анализа оркестрового произведения. Оркестровые функции: мелодия, гармония, ритм, бас, педаль, оркестровая полифония.

Взаимодействие оркестровых функций в оркестре. Понятие об оркестровой фактуре, типы фактур.

Тема 3. Общие основы оркестрового звучания.

Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры. Основные принципы инструментовки по горизонтали. Основные принципы инструментовки по вертикали. Горизонтальные функции: голосоведение, изложение аккордов, гармонии, удвоение оркестровых голосов, оркестровая ритмика, оркестровые контрасты, оркестровое tutti (все). Логика оркестрового голосоведения, виды совместного движения голосов, восходящие и нисходящие мелодические линии. Расходящиеся и сближающиеся ходы. Расположение аккорда в партитуре по принципу расположения обертонов натурального звукоряда. Составные части оркестрового звучания.

Тема 4. Технические и художественные возможности народных оркестровых инструментов.

Общий обзор оркестровых групп. Исполнительские возможности инструментов народного оркестра. Диапазоны, регистры, строй инструментов, использование в оркестре. Оркестровые исполнительские сложности для конкретных инструментов. Техническое упрощение фактуры инструментальных партий.

Тема 5. Партитура и ее оформление. Виды записи партитуры для народного оркестра. Правила оформления оркестровой партитуры, выбор исполнительского состава. Овладение навыками работы с компьютерной программой Sibelius по набору нот и создания оркестровых партитур. Специфика творческой работы с различным исходным музыкальным материалом.

II Курс (3 семестр)

Тема 6. Работа с клавиром. Особенности создания оркестровой фактуры с клавира. Инструментовка как сотворчество с композитором.

Принципы и приемы оркестрового развития. Тесситурно-регистровая композиция. Динамический фактор оркестровой ткани. Значение технических и выразительных средств инструментов в оркестровом развитии. Причины однообразия в инструментовке.

Тема 7. Инструментальные ансамбли. Приобретение студентами практических навыков инструментовки произведений для однородных и смешанных ансамблей народных инструментов. (Дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет)

Тема 8. Инструментовка для оркестра баянов и аккордеонов. Особенности и отличительные свойства оркестровки для данного состава, его тембровая и регистрово - динамическая специфика, технические возможности. Оркестровое изложение баянных приемов: трели, тремоло, акценты, диссонансы. Поиск тембрового разнообразия, введение в состав оркестра дополнительных инструментов.

II Курс (4 семестр)

Тема 10. Переложение симфонических произведений. Выбор симфонического произведения, сравнительный анализ исполнительских и выразительных средств симфонического и народного оркестров. Основные принципы переложения, общий план оркестрового изложения.

Тема 11. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло. Особенности аранжировки сопровождения. Виды и формы инструментального аккомпанемента. Инструментальный проигрыш.

III Курс (5 семестр)

Тема 12. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов. Широкое и тесное расположение инструментальных голосов, полифункциональность оркестровых групп, голосоведение, удобоисполнимость, специфика ритмо-гармонических передач. Исполнительские эффекты. Техника записи ударных инструментов.

6.1. Практические задания

I Курс (2 семестр)

Тема 1. Вводное занятие. Инструментовка как искусство и как музыкально-теоретическая дисциплина.

Практическая работа: Цели и задачи дисциплины. Рассмотрение многогранного понятия инструментовки, основных исторических этапов ее развития как музыкального ремесла, так и композиторского творчества. Составные части практической инструментовки. Сравнительный анализ понятий инструментовка, оркестровка, аранжировка, обработка, переложение, транскрипция.

Примерный список музыкального материала:

Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985
Раков Н. Практический курс инструментовки. - М., 1985

Тема 2. Закономерности инструментовки и переложения.

Практическая работа: Рассмотрение принципов анализа оркестрового произведения на конкретном музыкальном примере. Понятие об оркестровой фактуре, историко-стилевые виды фактур, Разновидности фактур. Практическое рассмотрение оркестровых функций и их взаимодействия по партитуре народного оркестра, симфонического, камерного оркестров.

Примерный список музыкального материала:

Й. Гайдн Симфония № 95 (фрагмент симфонической партитуры).
М. Моцарт Маленькая ночная серенада 3 ч. (партитура камерного оркестра)
Фомин «Вспомни, вспомни» партитура оркестра народных инструментов)
Н. Чайкин «Курс чтения партитур для оркестра народных инструментов», М. 1966, С.5-16.

Тема 3. Общие основы оркестрового звучания. Оркестровые функции.

Практическая работа: Рассмотрение основных принципов инструментовки по горизонтали. Логика оркестрового голосоведения, виды совместного движения голосов, восходящие и нисходящие мелодические линии. Расходящиеся и сближающиеся ходы. Рассмотрение основных принципов инструментовки по вертикали. Изложение аккордов, гармонии, удвоение оркестровых голосов, оркестровая ритмика, оркестровые контрасты, оркестровое tutti тутти (все). Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры. Расположение аккорда в партитуре по принципу расположения обертонов натурального звукоряда. мелодия, гармония, ритм, бас, педаль, оркестровая, полифония.

Примерный список музыкального материала:

Шишаков, Ю.Н. Инструментовка для русского народного оркестра: учеб. пособие. – М.

Клебанов Д. Эстетические основы инструментовки. - К., 1972

Антология оркестра народных инструментов, вып. 3,4

Тема 4. Технические и художественные возможности народных оркестровых инструментов.

Практическая работа: Общий обзор оркестровых групп оркестра народных инструментов. Диапазон, регистры, строй оркестровых инструментов их функции и использование в оркестре. Оркестровые сложности для конкретных инструментов.

Инструментовка музыкального фрагмента для группы домр, музыкального фрагмента для группы балалаек.

Примерный список музыкального материала:

Розанов В. Инструментоведение. Пособие для руководителей оркестра народных инструментов -М.,1972, с.9-57

П. И. Чайковский, Детский альбом (Утренняя молитва, Сладкая греза, Шарманщик поет)- группа домр.

С. Прокофьев. Детская сюита «Летний день» (Марш, Сказочка)- группа балалаек.

Тема 5. Партитура и ее оформление.

Практическая работа: приобретение навыков применения компьютерных технологий в инструментовке, освоение музыкальной программой Sibelius. Освоение навыков набора нот, Технология набора нот, оформления оркестровой партитуры, оркестровых партий, нотных обозначений. Инструментовка музыкального произведения и набор партитуры на компьютере. Инструментовка произведения для струнного состава оркестра с группой ударных инструментов.

Примерный список музыкального материала:

Пособие по изучению компьютерной программы «Sibelius».

Д. Шостакович «Альбом для юношества» Полька. Вальс кукол.

Ф. Металлиди Юмореска.

\\Е. Дербенко Птичий рынок из сюиты «Музыка для детей».

II Курс (3 семестр)

Тема 6. Работа с клавиром. Принципы и приемы оркестрового развития.

Практическая работа: Тесситурно- регистровая композиция. Динамический фактор оркестровой ткани. Значение технических и выразительных средств инструментов в оркестровом развитии. Причины однообразия в инструментовке. Инструментовка пьесы с клавира для инструментального дуэта.

Примерный список музыкального материала:

Э. Григ Норвежский танец a-moll.

И.С. Бах Менуэт.

П. Чайковский Баба Яга

Тема 7. Инструментальные ансамбли.

Практическая работа: Инструментовка пьес для однородных и смешанных ансамблей народных инструментов. Широкое и тесное расположение инструментальных голосов, нормальное тесситурное расположение партий. Применение двойных нот, аккордов и приемов дивизи. Особые колористические средства.

Примерный список музыкального материала: для смешанного ансамблей народных инструментов:

Моцарт В. Три немецких танца.

Лядов А. 8 русских народных песен, ор. 58

Чайковский П. «Юмореска».

Для однородных ансамблей народных инструментов:

И. С. Бах Ария

П. Чайковский П. Танец пастушков. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»

Г. Шендерев Русская песня.

Тема 8. Инструментовка для оркестра баянов и аккордеонов.

Практическая работа: Уяснение особенностей и отличительные свойства оркестровки для оркестра баянов, его инструментальный состав. Регистрово-динамическая и тембровая специфика инструментов, технические возможности. Варианты введения в оркестр дополнительных инструментов.

Примерный список музыкального материала:

Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов. – М., 1980

Рахманинов С. Русская песня

Чайковский П. «Ноктюрн»

Шнитке А. Сюита в старинном стиле.

Пиццигани П. Вальс «Свет и тени»

II Курс (4 семестр)

Тема 9. Переложение симфонических произведений.

Практическая работа: Рассмотрение основных принципов выбора симфонических произведений для переложения для народного оркестра, Сравнительный анализ исполнительских и выразительных средств симфонического и народного оркестров. Основные принципы переложения, Общий план оркестрового изложения. Переложение симфонической партитуры на состав народного оркестра.

Примерный список музыкального материала:

Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1963

Шишаков Ю. Техника переложения для оркестров русских народных инструментов. – М., 1963

Глинка М. Танцы из оперы «Руслан и Людмила»

Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина»

М. Мусоргский «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»

М. Мусоргский «Ночь на лысой горе».

К. Манюшко Увертюра-фантазия «Байка».

М. Равель «Павана».

Тема 10. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло.

Практическая работа: Рассмотрение видов и формы инструментального аккомпанемента. Работа над созданием аранжировки сопровождения инструментальному солисту, солисту - вокалисту. Инструментальный проигрыш.

Примерный список музыкального материала: Инструментальный аккомпанемент солисту –вокалисту:

Романсы на выбор А. Гурилева, А. Алябьева, М. Глинки, С. Рахманинова, М.

Мусоргского, П. Чайковского.

Инструментальный аккомпанемент солисту –инструменталисту:

Вивальди А. Концерт g-moll.

Нижник А. Концерт «Мак туб».

III Курс (5 семестр)

Тема 11. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.

Практическая работа: Инструментовка произведений для полного состава оркестра народных инструментов. Звуковой образ народного оркестра, рассмотрение полифункциональности оркестровых групп, исполнительских эффектов, введения дополнительных инструментов. Техника записи ударных инструментов.

Примерный список музыкального материала:

Рахманинов С. Прелюдия g-moll.

Чайковский П. «Размышление».

Дебюсси К. Лунный свет из «Бергамасской сюиты»

Бызов А. Лезгинка

Трофимов Н. Обработка русской народной песни «Как под горкой»

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в практических умениях и навыках создавать партитуры для оркестра народных инструментов.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретических знаний и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины.

СР включает следующие виды работ:

- работа с учебным материалом по предмету, предусматривающая все виды работ по переложению, инструментовке, аранжировке;
- поиск и обзор литературы по инструментовке, переложению, аранжировке, изучение электронных источников информации по заданной проблеме;
- подготовка к практическим занятиям;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку.

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема.	Вид самостоятельной работы.	Задание.	Рекомендуемая литература.
Тема1. Вводное занятие. Инструментовка как искусство и как музыкально-теоретическая дисциплина.	Чтение методической литературы.	Изучение материала по теме.	Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985 Раков Н. Практический курс инструментовки. - М., 1985
Тема 2. Закономерности инструментовки и переложения.	Чтение методической литературы.	Изучение материала по теме. Анализ и разбор особенностей фактурного изложения нескольких оркестровых партитур.	Н. Чайкин «Курс чтения партитур для оркестра народных инструментов», М. 1966, С.5-16.

Тема 3. Общие основы оркестрового звучания.	Чтение методической литературы.	Изучение материала по теме. Горизонтальный и вертикальный анализ заданных партитур.	Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров народных инструментов. – М., 1970. Клебанов Д. Эстетические основы инструментовки. - К., 1972.
Тема 4. Технические и художественные возможности народных оркестровых инструментов.	Практические навыки инструментовки.	Инструментовка музыкального фрагмента для группы домр, музыкального фрагмента для группы балалаек.	Розанов В. Инструментоведение. Пособие для руководителей оркестра народных инструментов - М., 1972, с.9-57 Произведение малой формы по выбору преподавателя.
Тема 5. Партитура и ее оформление.	Изучение технологии компьютерного набора нотного материала.	Набрать на компьютере фрагмент партитуры для струнного состава оркестра с группой ударных инструментов..	Пособие по изучению компьютерной программы «Sibelius». Произведение малой формы по выбору преподавателя.
Тема 6. Работа с клавиром.	Работа с компьютером, практические навыки инструментовки.	Инструментовка пьесы с клавира для инструментального дуэта.	Пьеса малой формы по выбору преподавателя.
Тема 7. Инструментальные ансамбли.	Работа с компьютером, практические навыки инструментовки.	Создание партитуры произведения или его фрагмента для ансамбля народных инструментов.	Пьеса малой формы по выбору преподавателя.
Тема 8. Инструментовка для оркестра баянов и аккордеонов.	Работа с компьютером, практические навыки инструментовки.	Создание партитуры произведения или его фрагмента для оркестра баянов, аккордеонов.	Пьеса малой формы по выбору преподавателя.
Тема 9. Переложение симфонических произведений	Работа с компьютером, практические навыки переложения.	Создание переложения для оркестра народных инструментов.	Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1963 Шишаков Ю. Техника переложения для оркестров русских народных инструментов. – М., 1963 Пьеса по выбору преподавателя.

Тема 10. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло	Работа с компьютером, практические навыки инструментовки.	Партитура вокального произведения, фрагмент произведения с инструментальным соло.	Одно вокальное произведение, один инструментальный аккомпанемент.
Тема 11. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.	Работа с компьютером, практические творческие навыки инструментовки.	Создание партитуры для полного состава оркестра народных инструментов.	Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. -М.,1973 Две пьесы разного характера по выбору преподавателя.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших организационных форм учебного процесса по дисциплине «Инструментовка и аранжировка». Важно развивать межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами (элементарная теория музыки, фортепиано, гармония, полифония, музыкальная литература и т.д.), и с дисциплинами профессионального модуля (дирижирование, чтение оркестровых партитур, инструментоведение, дирижирование с оркестром, оркестровый класс). Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения курса должен иметь практический опыт использования инструментов народного и симфонического оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей учебной и практической деятельности студентов при инструментовке и переложениях музыкальных произведений для оркестра народных инструментов, а также для изучения народных и симфонических партитур на занятиях по дирижированию и чтению партитур; уметь: читать с листа партитуры для народного и симфонического оркестров; использовать комплекс имеющихся знаний для грамотной интерпретации нотного текста; анализировать фактуру музыкального произведения, находить кульминацию и выявлять средства музыкальной, в т. ч. тембровой, выразительности; применять теоретические знания в практике создания партитур; аранжировать и выполнять транскрипции сочинений различных жанров и инструментальных составов средствами народного оркестра (ансамблячтение нот с листа как фортепианной фактуры непосредственно, так и чтением нот в различных ключах. Придерживаясь стилевой направленности, изучать, по эпохам различные виды партитур, желательно подкреплять эту работу слуховыми впечатлениями. То есть получать комплексное представление о реально звучащей музыкальной ткани и стремиться воплотить её в написании партитуры.

Работу над партитурой дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого посредством чтения с листа клавира или партитуры инструментов народного и симфонического оркестра, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учётом стилевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.;
- роль и участие групп инструментов в тембровом плане всего произведения;
- техника оркестровых передач и переключек;
- оркестровые *crescendo* и *diminuendo*;
- местные и главные кульминации всего произведения.

Успешность прохождения следующего этапа - детального освоения музыкального текста:

- выявление главной музыкальной ткани в произведении;
- соблюдение основных условий ее оркестрового изложения:
- распределение голосов и функций фактуры в партитуре для народного оркестра или ансамбля;
- объединение инструментов в родственные группы как по вертикали, так и по горизонтали
- умение соблюдать законы гармонии и полифонии при изложении голосов;

При работе над партитурой необходимо активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний и практических навыков для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Инструментовка и аранжировка» осуществляется студентами в ходе участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной нотной литературой для создания собственных оркестровых партитур.

В ходе проведения практических занятий студенты совершенствуют практические умения и навыки инструментовки для оркестра народных инструментов, а также других составов оркестров и ансамблей, изучают партитуры оркестровых произведений различных жанров и эпох, знакомятся с композиторским стилем инструментовки дирижерской терминологией. Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия с преподавателем, самостоятельная работа студентов.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Работа по созданию партитур в компьютерных программах «Sibelius», «Final». Изучение партитур в виртуальных библиотеках, на сайтах.

9. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Контроль за работой студентов осуществляется в форме текущего оценивания, аттестационного контроля, зачета в конце 5 семестра. Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля над качеством освоения навыков инструментовки. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются индивидуальная проверка умений и навыков студента по данному предмету. Итоговый контроль проходит в форме зачета. Осуществляется преподавателем кафедры, ведущим данную дисциплину. Инструментовка и аранжировка осуществляется в полном объеме партитур для ансамблей и оркестра народных инструментов как рукописно, так и в компьютерных программах. Нарушения авторского текста, не соблюдение основных правил инструментовки, стилистические, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки в работе и соответствующим образом сказываются на оценке.

Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Текущая работа студента в течение семестра с запланированным преподавателем музыкальным материалом. Оценивается полнота охвата знаний по всем темам курса, практическое выполнение учебного материала по инструментовке и качество ее исполнения.

Зачет предполагает:

1. подготовку музыкальных примеров;
2. самостоятельную работу.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЁТУ.

1. Инструментовка или переложение для оркестра народных инструментов двух произведений различного характера, формы и стиля.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Зачтено	Студент в полном объеме владеет программным материалом. Показывает отличное знание и практический опыт использования инструментов народного и симфонического оркестра при инструментовке или переложении оркестровых партитур. Свободно использует комплекс имеющихся знаний для грамотной интерпретации нотного текста; умеет анализировать фактуру музыкального произведения, находить кульминацию и выявлять средства музыкальной, в т. ч. тембровой, выразительности; применять теоретические знания в практике инструментовки сочинений различных жанров и инструментальных составов средствами народного оркестра (ансамбля). Убедительно и точно отражает в своей партитуре художественный образ музыкального произведения, показывает высокохудожественное понимание авторского замысла.

Не зачтено.	Студент не знает значительной части программного материала. При этом не выполнил полный объем практических заданий по предмету. Допускает частые необоснованные ошибки в музыкальном тексте партитуры, недостаточно знает природу инструментов народного и симфонического оркестра и их применения в партитуре, демонстрирует плохое знание правил оформления партитуры, законов инструментовки.
------------------------	--

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Нормативно-методические материалы: учебный план, программа по нормативной дисциплины, рабочая учебная программа.

2. Учебно-информационные и учебно-методические материалы: методическая литература - учебные и методические пособия, справочники, музыкальные словари, нотная литература; аудио записи.

Список произведений, рекомендуемый для инструментовки.

Для струнного состава:

Р. Шуман «Грёзы».

П. Чайковский Детский альбом «Баба-Яга».

К. Зиринг «Сказание».

Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс».

Н. Раков «Рассказ»

Для ансамбля народных инструментов:

Р. Шуман Листок из альбома ор.99 №4.

Э. Григ «Народная мелодия».

Н. Мясковский «Напев» ор.29 №1.

Г. Свиридов «Зима».

Ю. Слонов «Береги любовь».

Для малого состава оркестра:

Д. Скарлатти Соната №67.

П. Чайковский «Октябрь» из цикла «Времена года».

Р. Глиэр Ноктюрн ор. 32 №1.

С. Скотт «Старинная английская народная песня».

Д. Кабалевский Лёгкие вариации на тему словацкой народной песни.

Для оркестра народных инструментов:

М. Мусоргский «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»

М. Мусоргский «Ночь на лысой горе».

К. Манюшко Увертюра-фантазия «Байка».

М. Равель «Павана».

Х. Турина «Рыцарский турнир».

Ю. Слонов «Ария».

Д. Шостакович «Праздничная увертюра».

Основная литература

Банщиков Г.

Законы функциональной инструментовки: учебник / Г. Банщиков. — СПб: Композитор, 1997. — 240 с. — 5-7379-0033-9. Муз. отд.
Шифр: 85.310.57

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17496&mode=D

. Берлиоз Г.

Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке: с дополнениями Рихарда Штрауса. Т.2. — М.: Музыка, 1972. — 527 с.: нот. — Муз. отд.
Шифр: 85.905.7

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=21457&mode=DocBibRecord

Ботяров Е. М.

Практический курс инструментровки, Ч. 1 / Е. М. Ботяров. — М.: Композитор, 2000. — 180 с.: нот. — Только эл. версия
Шифр: 85.905.

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=39392&mode=DocBibRecord

Василенко С. Н.

Инструментровка для симфонического оркестра. Т. 1 / С. Н. Василенко. — М: Музгиз, 1952. — 396 с. — Муз. отд.
Шифр: 85.310.57

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17501&mode=DocBibRecord

Веприк А.

Очерки по вопросам оркестровых стилей / А. Веприк. — 2-е испр. изд. — М.: Советский композитор, 1978. — 430 с.: нот. — Муз. отд.
Шифр: 85.310.57

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17503&mode=DocBibRecord

Вилковир Е.

Практический курс инструментровки: для духового оркестра / Е. Вилковир. — М: Музгиз, 1963. — 304 с.: нот. — Муз. отд.
Шифр: 85.310.57

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17504&mode=DocBibRecord

. Витачек Ф. Е.

Пьесы-задачи: по инструментровке для симфонического оркестра. — М.: Музыка, 1974. — 133 с.: нот. — Муз. отд.
Шифр: 85.905.

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=21452&mode=DocBibRecord

Дарваш Г.

Правила оркестровки: с 15 приложениями и 93 нотными примерами. — Будапешт: Корвина, 1964. — 118 с. : нот. — Муз. отд.
Шифр: 85.310.57

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17510&mode=DocBibRecord

Клебанов Д.

Искусство инструментровки / Д. Клебанов. — К.: Музыкальная Украина, 1972. — 217 с. — Муз. отд.
Шифр: 85.310.5

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17518&mode=DocBibRecord

Олеников К.

Аранжировка / К. Олеников. — Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 112 с. — 5-222-03479-8. Муз. отд.
Шифр: 85.310.57

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=8373&mode=DocBibRecord

Раков Н. П.

Практический курс инструментовки / Н. П. Раков. — М.: Музыка, 1985. — 148 с: нот. — Муз. отд.
Шифр: 85.905

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=21460&mode=DocBibRecord

Раков Н. П.

Задачи по инструментовке: смычковый оркестр, малый симфонический оркестр, большой симфонический оркестр / Н. П. Раков. — М.: Музыка, 1975. — 81 с.: нот. — Муз. отд.

Шифр: 85.905.7

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=21459&mode=DocBibRecord

Инструментовка для оркестра русских народных инструментов: учеб. пособие / Н. Шахматов. — Л.: Музыка, 1985. — 120 с. — Муз. отд.
Шифр: 85.310.57

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17523&mode=DocBibRecord

Шишаков Ю. Н.

Инструментовка для русского народного оркестра: учеб. пособие. — М.: Музыка, 1970. — 210 с. — Муз. отд.

Шифр: 85.310.57

https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17525&mode=DocBibRecord

1. Андреев В. Материалы и документы. — М.: Музыка, 1986
2. Барсова И. Книга про оркестр. — К., 1988
3. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. - М., 1972
4. Благодатов П., Вертков К., Язовицкая Е. Атлас музыкальных инструментов. - М., 1963
5. Блок В. Оркестр русских народных инструментов. — М.: Музыка, 1986
7. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах — М., 1986
8. Вертков К. Русские народные инструменты. - Л., 1975
9. Глинка М. Заметки об инструментовке. - М., 1954
10. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов. — М., 1980
11. Зряковский Н. Задачи по курсу инструментоведения. - М., 1967
12. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1963
13. Имханицкий М. У истоков народной оркестровой культуры. - М., 1987
14. Клебанов Д. Искусство инструментовки. — К., 1972
15. Клебанов Д. Эстетические основы инструментовки. - К., 1972
16. Крамарь Ю. Инструментоведение в партитурных образцах. —Барнаул, 2004
17. Конюс Г. Задачник по инструментовке. - М., 1906
18. Лысенко М. Народные музыкальные инструменты на Украине. — К., 1955
19. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. -М., 1972.
20. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. -М.,1973
21. Пшеничный Д. Аранжировка для народных инструментов. - К., 1980.
22. Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985
23. Раков Н. Задачи по инструментовке. - М., 1975
24. Раков Н. Практический курс инструментовки. - М., 1985
25. Римский - Корсаков Н. Основы оркестровки. / Полн. собр. соч. (Литературные произведения и переписка), т. III. - М., 1959

26. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. – М., 1962
27. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. - Л., 1969
28. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983
27. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – Л., 1985. -95с.
27. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров народных инструментов. – М., 1970
28. Шишаков Ю. Техника переложения для оркестров русских народных инструментов. – М., 1963

Дополнительная литература

- Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки/ Спб., в 3 ч. 1997.
Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959.
Пистон У. Оркестровка. М., 1990.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, фортепиано, компьютер).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение применяется в виде компьютерных программ «Sibelius», «Final», Sound forch».