

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра оркестровых инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета музыкального
искусства

_____ С.В. Черникова
_____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРКЕСТРОВКА

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Учебный план 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 815.

Программу разработал _____ И.И.Смирнова, доцент кафедры оркестровых инструментов

Рассмотрено на заседании оркестровых инструментов Академия Матусовского

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

С.Н. Йовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Оркестровка» входит в часть Дисциплины (модули) по выбору 2 части, формируемой участниками образовательных отношений /Блок 1 Дисциплины (модули) и адресована студентам 1-2 курсов (2-4 семестры) направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского».

Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Дисциплина имеет сугубо индивидуально – 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 оркестровок, 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 студента, музыкальных способностей и подготовки.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 51 час, самостоятельная работа – 93 часа.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачет в 4 семестре. Зачет проводится в форме предоставления на кафедру написанной партитуры для ансамбля или камерного оркестра.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Оркестровка» – подготовить высококвалифицированного музыканта, обладающего не только высокой общей культурой, но и объемными знаниями в области инструментоведения и оркестровки, профессионала с хорошими исполнительскими навыками, но и содействовать воспитанию музыканта, способного познать и передать слушателям высокие эстетические ценности искусства.

Задачи дисциплины:

- закрепить у учащихся знание технических, тембровых и художественно-выразительных возможностей инструментов;
- помочь студенту усвоить основные приёмы и правила оркестровки;
- ознакомить с правилами написания партий инструментов, партитур различных ансамблей и оркестров;
- дать представление о тембрах и красках оркестра инструментируемого 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 оркеструемого произведения в соответствии с жанром музыки;

- научить применять основные приёмы и правила оркестровки при создании партитуры.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Оркестровка» входит в часть Дисциплины (модули) по выбору 2 части, формируемой участниками образовательных отношений /Блок 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Оркестровый класс», «Исполнительское мастерство», прохождении практики: исполнительской.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство: ПК-2.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; <p>– специальную учебно-методическую и Анализ отечественного и зарубежного опыта исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма				
	всего	в том числе			
		и.з	п	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Общие сведения о камерном оркестре. Возникновение и главнейшие периоды развития камерного оркестра.	12	6		6	
Тема 2. Звуковой объем, состав и общая характеристика оркестра. Партитура камерного оркестра.	24	14		10	
Всего часов за 2 семестр	36	20		16	
Тема 3. Группа 1 и 2 скрипок. Состав, звуковой объем и общая характеристика групп. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре.	26	7		19	
Тема 4. Группа альтов в составе камерного оркестра. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.	28	8		20	
Всего часов за 3 семестр	54	15		39	
Тема 5. Басовая группа камерного оркестра. Группа виолончелей и контрабасов. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.	23	4		19	
Тема 6. Анализ и оркестровка партитур камерного оркестра.	31	12		19	
Всего часов за 4 семестр	54	16		38	
Всего часов за весь период обучения	144	51		93	

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общие сведения о камерном оркестре. Возникновение и главнейшие периоды развития камерного оркестра.

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

Тема 3. Группа 1 и 2 скрипок. Состав, звуковой объем и общая характеристика групп. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре.

Тема 4. Группа альтов в составе камерного оркестра. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.

Тема 5. Басовая группа камерного оркестра. Группа виолончелей и контрабасов. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.

Тема 6. Анализ и оркестровка партитур камерного оркестра.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

Многоплановость оркестровки 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 оркестровки произведение;
- найти и получить сведения о композиторе и его творчестве;
- выполнить домашнее задание по анализу оркеструемого 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. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАЧЕТ

Текущая аттестация проходит в форме выполнения письменного задания:

– оркестровка фортепианной пьесы малой формы для малого (если недостаточно высокий уровень теоретической подготовки студентов, произведения повышенной сложности) или камерного оркестра.

– оркестровка фортепианной пьесы малой формы для ансамбля струнных инструментов.

– оркестровка фортепианной пьесы для камерного оркестра.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оркестровка» проходит в форме зачета (4 семестр), зачет проводится в соответствии с учебным планом. Студенту на зачет необходимо предоставить на кафедру две партитуры для камерного оркестра переложенные с партии фортепиано (партитуры на зачет относятся к письменному заданию и создаются в течении 3-4 семестра).

8.2. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОРКЕСТРОВКИ (ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ)

Барток Б. Вечер у секеев.
Беллини В. Марш друидов из оперы «Норма».
Гесслер И. Скерцо g-moll.
Глиэр Г. Ноктюрн ор. 32 №1.
Григ Э. Народная мелодия.
Кабалевский Д. Лёгкие вариации на тему словацкой народной песни.
Мусоргский М. «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»
Мясковский Н. Напев ор. 29 №1.
Прокофьев С. Прогулка.
Равель М. Пavana.
Свиридов Г. Зима.
Скарлатти Д. Соната №67.
Скотт С. Старинная английская народная песня.
Слонов Ю. Ария.
Турина Х. Рыцарский турнир.
Шуман Р. Листок из альбома ор. 99 №4.
Чайковский П. «Октябрь» из цикла «Времена года».
Эшпай А. Перепёлочка.
Яхин Р. На ёлке у Гюзель.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Оркестровка» является одной из основных в части Дисциплины (модули) по выбору 2 части, формируемой участниками образовательных отношений /Блок 1 Дисциплины (модули). Для наиболее талантливых учащихся можно рекомендовать инструментовать произведения для камерного оркестра (струнные и деревянные духовые инструменты) или для ансамбля (струнные и ударные инструменты). Одним из результативных методов оркестровки является создание партитуры из двух- или четырёхручного клавира.

Индивидуальные занятия по оркестровке планируются следующим образом:

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

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ

Критерии оценивания зачета в 4 семестре.

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания творческого задания	
Зачтено	Полностью освоил программный материал, 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.
Не зачтено	Имеются пробелы в знаниях основного учебно – программного материала, низкое знание приёмов оркестровки, отсутствие навыков: допускает некоторые неточности в фиксации нотного текста, указание темпа, штрихов, нюансов. Не владеет достаточными навыками оркестрового и ансамблевого фактурообразования.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке: интерпретация произведений скрипичной классики. — М.: Музыка, 1965. — 271 с.: нот.](#)
[Сорокер Я. Л. Скрипичные сонаты Бетховена, их стиль и исполнение / Я. Л. Сорокер. — М.: Музгиз, 1963. — 160 с.](#)
2. [Давыдов К. Ю. Школа игры на виолончели / К. Ю. Давыдов; ред. С. М. Козолупова, Л. С. Гинзбурга. — 3-е изд. — М.: Музгиз, 1958. — 84 с.](#)
3. [Контрабас. История и методика / ред-сост. Б. В. Доброхотов. — М.: Музыка, 1974. — 334 с.: ил.](#)
4. [Менухин И. Скрипка. Шесть уроков с Иегуди Менухиным / И. Менухин. — М.: Московская консерватория, 2009. — 164 с.](#)
5. [Флеш К. Искусство скрипичной игры. Художественное исполнение и педагогика / К. Флеш. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Классика-XXI, 2007. — 307 с. — 978-5-89817-141-4](#)
6. [Шиндер Л. Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра: в помощь молодым дирижерам и композиторам / Л. Н. Шиндер. — СПб: Композитор, 2000. — 64 с. — \(нот.\).](#)

Дополнительная литература:

1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. Москва, 1972.
2. Василенко С. Инструментровка для симфонического оркестра. Москва, 1952.
Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. Москва, 1961.
3. Пистон У. Оркестровка. Москва 1990.

12. 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 ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила 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.