

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

Кафедра оркестровых инструментов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРКЕСТРОВКА

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа подготовки – Оркестровые струнные инструменты

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 год

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, формируемой участниками образовательных отношений по выбору 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Академии 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 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 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, формируемой участниками образовательных отношений по выбору 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, ПК-3

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и Анализ отечественного и зарубежного опыта исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; Владеть: – 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.
ПК-3	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар. Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения. Владеть: – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма		
	всего	в том числе	
		и.з	с.р.
1	2	3	5
Тема 1. Общие сведения о камерном оркестре. Возникновение и главные 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 главные 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.

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»
Мяковский 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.

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).

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. Инструментовка 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 Академии 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.