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 духовые и ударные инструменты *Форма обучения –* очная *Год набора* – 2024 год Луганск 2024 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 А.В. Ковальчук, старший преподаватель 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 магистратуры (2-4 семестры) направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Академия 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 студентах, 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 духового оркестра.

1. **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.

1. **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.

1. **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	Результаты обучения
ПК-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – 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; – 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.

1. **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 духовом оркестре. Возникновение и главнейшие периоды развития духового оркестра.	12	6		6	
Тема 2. Звуковой объем, состав и общая характеристика оркестра. Партитура духового оркестра.	24	14		10	
Всего часов за 2 семестр	**36**	**20**		**16**	
Тема 3. Деревянные духовые инструменты. Состав, звуковой объем и общая характеристика группы. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре.	26	7		19	
Тема 4. Медные духовые инструменты. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.	28	8		20	
Всего часов за 3 семестр	**54**	**15**		**39**	
Тема 5. Ударные инструменты. Общая характеристика группы ударных инструментов.	23	4		19	
Тема 6. Анализ и оркестровка партитур оркестра духовых инструментов.	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 духовом оркестре. Возникновение и главнейшие периоды развития духового оркестра. Форма текущего контроля успеваемости: собеседование.

Тема 2. Звуковой объем, состав и общая характеристика оркестра. Партитура духового оркестра. Форма текущего контроля успеваемости: выполнение письменного задания.

Тема 3. Деревянные духовые инструменты. Состав, звуковой объем и общая характеристика группы. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре. Форма текущего контроля успеваемости: выполнение письменного задания.

Тема 4. Медные духовые инструменты. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы. Форма текущего контроля успеваемости: собеседование.

Тема 5. Ударные инструменты. Общая характеристика группы ударных инструментов. Форма текущего контроля успеваемости: собеседование.

Тема 6. Анализ и оркестровка партитур оркестра духовых инструментов. Форма текущего контроля успеваемости: выполнение письменного задания.

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 обусловливается 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 ЗАДАНИЯ 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 большого состава духового оркестра.

– оркестровка фортепианной пьесы малой формы для ансамблей деревянных или медных инструментов.

– оркестровка фортепианной пьесы для духового 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 духового 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)**

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 ор.99 №4.

Э. Григ «Народная мелодия».

Н. Мясковский «Напев» ор.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 ор. 32 №1.

С. Скотт «Старинная английская народная песня».

Д. Кобалевский Лёгкие вариации на 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 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 деревянных и медных духовых инструментов. 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. Квашнин, К.А. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах

[Электронный ресурс]: учебное пособие / К.А. Квашнин. — Электрон. дан. — Нижний Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2014. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108413>.

2. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/56602>.

3. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Электрон. дан. — Санкт-Петербур: Лань, Планета музыки, 2015. — 288 с. — Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/61370>.

4. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный

ресурс]: учебное пособие / В.Н. Гержев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань,

Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58836>.

Дополнительная литература:

1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке 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.