

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра народных инструментов

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«ОРКЕСТРОВАЯ АРАНЖИРОВКА»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»

Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Дуденина С.В., старший преподаватель
кафедры народных инструментов

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра народных инструментов

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

_____ Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«ОРКЕСТРОВАЯ АРАНЖИРОВКА»**

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»**

**Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

**Рабочую программу разработала:
Дуденина С.В., старший преподаватель
кафедры народных инструментов**

Москва 2023

Содержание

1. Аннотация дисциплины.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.
5. Содержание и структура дисциплины.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1. Аннотация дисциплины

Курс «Оркестровой аранжировки» является одним из звеньев профессионального образования молодого музыканта. Решая задачи, общие для всего высшего музыкального образования, он имеет и свою специальную цель - дать знания и навыки, необходимые для работы над партитурами оркестровых и ансамблевых произведений различных форм и стилей.

В течение курса студент овладевает умением изложить нотный текст для любого состава ансамбля или оркестра, изучает возможности музыкальных инструментов, учится создавать разнообразную оркестровую фактуру. В результате из узкого специалиста, в условиях обучения в Российской государственной специализированной академии искусств, он превращается в музыкального деятеля, способного осуществить творческие планы наиболее высокого уровня.

Дисциплина «Оркестровая аранжировка» играет основную роль в профессиональной подготовке студентов в музыкальном ВУЗе. Она предусматривает совершенствование навыков инструментовки и композиции, необходимых для дальнейшей практической деятельности, именно здесь формируется профессиональный, широко образованный музыкант, глубоко понимающий проблемы современного исполнительства.

Аранжировка является той стадией творческого процесса, в которой учащийся фиксирует результат своей работы над произведением в виде партитуры. Необходимо укрепить в сознании молодого аранжировщика мысль о том, что его творческие усилия всегда должны быть направлены на продолжение и плодотворное развитие лучших художественных традиций, на создание на этой основе новых, объективно значительных художественных ценностей.

Важную роль играют постоянные контакты класса аранжировки с классом оркестра и ансамбля, в котором, естественно, в наибольшей степени стимулируются и реализуются основные творческие устремления молодого музыканта. Характер и особенности практических занятий в классе оркестра и ансамбля обязательно должны учитываться в ходе занятий аранжировкой.

Отличительной особенностью преподавания аранжировки в Российской государственной специализированной академии искусств является необходимость не ограничивать лекционный курс устной и письменной информацией. Главным фактором закрепления материала в условиях аудитории, состоящей в основном из инвалидов по зрению, становится слуховое восприятие тембров инструментов, оркестровых групп и всего оркестра в целом. С этой целью каждое занятие дополняется осязательно-слуховой практикой на репетициях в оркестре РГСАИ.

При составлении программы учитывалась специфика подготовки студентов в специализированном ВУЗе, где высшее образование получают студенты с ограничением в физическом развитии.

Целью освоения дисциплины является:

- всестороннее изучение процессов инструментально-оркестрового развития на практике, оценка его современного состояния и приобретение практических навыков в данной сфере музыкально-теоретических знаний;
- воспитание всесторонне образованных, высокопрофессиональных музыкантов, убеждённых пропагандистов народного искусства;
- развитие художественного вкуса, опирающегося на лучшие образцы классической, народной и современной музыки;
- выявление способностей учащихся не только в рамках специального инструмента, но и в смежных специальностях (композиция, инструментовка, фольклор, освоение дополнительных инструментов и др.);
- развитие тембрового, динамически сбалансированного слышания оркестра, умения донести до исполнителей и слушателей свое внутреннее осознание музыки, в соответствии с

замыслом композитора и дирижера.

Задачами, реализуемыми в пределах курса, являются:

- дать знания о современном оркестре и ансамбле, о входящих в их состав инструментах;
- ознакомить студентов со специфическими приемами игры на всех инструментах в рамках оркестра;
- ознакомить с основными техническими и музыкально-выразительными средствами, присущими инструментам, входящим в оркестры;
- научить приемам написания партитур для ансамбля или оркестра;
- научить приемам современной оркестровки для различных составов;
- научить работать в условиях концертного зала и студии звукозаписи развить навыки аранжировки мелодии для любого состава;
- ознакомить с принципами создания партитуры для инструментального и вокального ансамблей, ее непосредственной реализации.
- правильно использовать диапазон оркестровых инструментов, их акустические, технические и выразительные возможности, природу звукоизвлечения, тесситурные возможности, приёмы игры, особенности звучания в разных регистрах;
- дать знания о технических и музыкально-выразительных средствах, используемых в аранжировке;
- овладеть оркестровым голосоведением, научиться создавать разнообразную оркестровую фактуру, глубоко понять связь аранжировки с содержанием музыкального произведения;
- разбираться в существенных чертах различных оркестровых стилей народной, симфонической и эстрадно-джазовой музыки, чтобы сознательно использовать их в своей творческой работе;
- обращение к гигантскому пласту ансамблево-оркестровой литературы, как к наиболее значительному наследию музыкального искусства в целом;
- научить студента с потерей зрения проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе освоения художественного материала, преодолевая тем самым определенную инертность, как следствие имеющегося психологического барьера;
- подготовить студента, имеющего физические ограничения, к самостоятельной работе над партиями и материалом произведения с использованием технических средств обучения;
- помочь студенту в освоении всех возможностей записи музыкального текста по Брайлю на основе имеющегося у него технического владения этой системы.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ПК-10 Способен слышать фактуру музыкального произведения при восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании	знать: составы различных оркестров и ансамблей; музыкальную терминологию; обширный репертуар; уметь: осуществлять исполнительский анализ музыкального произведения владеть: необходимыми сведениями об исполнительских стилях; современном оркестре; навыками распознавания технических, тембровых и художественно-выразительных возможностях инструментов.	7-8 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Оркестровая аранжировка» изучается в 7 - 8 семестрах 4-го курса.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак.ч.)	Семестр	
		7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	3 (108)	1 (36)	2 (72)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	36	18	18
- лекции (Л)			
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)	36	18	18
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	72	18	54
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	зачет

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук	СРС
1.	IV курс (7-й семестр)	36				18		18
	1. Концертная пьеса с оркестром; 2. Произведение виртуозного характера; 3. Произведение эпохи романтизма; 4. Произведение зарубежного композитора второй половины XXв. 5. Произведение, включающее приемы современной нотации. В конце семестра – зачет							
2.	IV курс (8-й семестр)	72				18		54
	1. Виртуозное произведение композитора XX века; 2. Два произведения различных стилей и жанров; 3. Аккомпанемент академическому вокалу; 4. Оригинальное произведение современного композитора. В конце семестра – зачет							
	Итого (ак.ч.)	108				36		72

Темы дисциплины:

В процессе изучения дисциплины основная работа ведётся над освоением современного инструментального репертуара.

Инструменты современного оркестра русских народных инструментов.
Инструменты, традиционно используемые в русских народных оркестрах. Их характеристика.

Инструменты симфонического оркестра.

Инструменты, используемые в смешанных составах. Их характеристика, применение в оркестре. Медные духовые инструменты. Струнные смычковые инструменты. Краткая их характеристика.

Инструменты эстрадного оркестра.

Электронные струнные инструменты, синтезатор, мидиаранжировка. Основные стилевые особенности. Значение ритм-секции, варианты написания, возможность импровизации.

Теоретические основы аранжировки.

Понятие об аранжировке как о творческом процессе изложения музыкального произведения в партитуре в конкретном тембровом звучании какого-либо состава оркестра. Понятие о критериях оркестровой звучности – слитности, многотембровости, балансе (уравновешенности), рельефности звучания инструментов и групп, плотности (насыщенности), прозрачности и т.д. Необходимость учета при аранжировке выразительных, тембровых, технических и динамических возможностей инструментов.

Виды оркестровой фактуры. Оркестровая полифония. Характеристика оркестровых функций. Мелодия, бас, оркестровая фигурация, оркестровая педаль, контрапункт. Взаимодействие функций в оркестре (мелодической, аккомпанирующей, фигурационной, басовой). Анализ основной линии горизонтального развития клавира. Вертикальный анализ фактуры клавира. Составление оркестрового плана и основные приемы инструментовки. Партитура. Дирекцион. Правила оформления оркестровых партий. Сокращение нотного письма в партитуре.

Аранжировка произведения для однородного состава ансамбля.

Главенствующее значение мелодического голоса. Вычленение мелодии из ткани оригинала. Определение способа ее изложения: без изменения, в другом регистре, с добавлением октав, в интервальном или аккордовом виде.

Оркестровка гармонического сопровождения.

Понятие об аккомпанирующей функции, ее роли. Особенности тесситурного расположения гармонии аккомпанемента. Построение аккордов. Соблюдение правильного голосоведения при соединении аккордов. Вычленение функций гармонического сопровождения.

Сохранение или изменение регистрового расположения. Необходимость фактурных изменений. Выбор инструментов для аккомпанирующей функции.

Переработка оригинала с учетом характера музыки и исполнительских особенностей оркестровых инструментов.

Аранжировка гармонического сопровождения в группах. Правила распределения гармонии между инструментами группы. Наиболее характерные примеры фактуры аккомпанемента, различного вида фигураций.

Характерные примеры фактур сопровождения.

Изложение басового голоса.

Значение басового голоса. Вычленение его из музыкальной ткани произведения.

Определение способа его изложения: как в оригинале, основное удвоение сверху или снизу, определение длительности басовых звуков. Выбор инструментов.

Необходимые фигурные преобразования, учитывающие технические возможности инструментов и специфику оркестрового звучания.

Оркестровая педаль.

Значение оркестровой педализации. Определение целесообразности включения оркестровой педали в музыкальную ткань инструментовки, способы изложения оркестровой педали: в один, два голоса, аккордами, в верхнем и нижнем регистре. Плотность звучания педали, ее сочетание с другими функциями.

Аранжировка для смешанного состава ансамбля.

Состав ансамбля (количество и вид инструментов). Поиск и определение соответствующих средств выразительности, в зависимости от общего характера инструментальной музыки, ее фактуры, тесситуры, динамики и темпа.

Аранжировка для полного состава оркестра.

Практическая инструментовка музыкального произведения. Изложение мелодии. Передача мелодии от одной оркестровой группы к другой. Особенности изложения и фактуры гармонического сопровождения в группах.

Оркестровая полифония. Виды и значения полифонических голосов в оркестровом значении. Подголосок, имитация, контрапункт, мелодические вставки, заполнение остановок в движении мелодического голоса. Инструментовка полифонических голосов.

Выбор инструментов, определение регистров, ритмического строения с учетом необходимости их сочетания или противопоставления другим оркестровым функциям.

Взаимодействие функций в оркестре. Совмещение и взаимозаменяемость функций. Приемы подчеркивания, выделения определенных функций.

Использование в инструментовке тембровых возможностей оркестра. Применение «чистых» и «смешанных» тембров. Различные приемы соединения инструментов в унисон и октаву.

Необходимость сменяемости тембров и тембрального контраста в инструментовке.

Использование в оркестровой ткани солирующих инструментов, введение дополнительных и эпизодических инструментов.

Способы достижения в инструментовке соответствующей плотности звучания, насыщенности оркестровой фактуры, определение оркестрового регистра. Приемы выделения главных элементов изложения. Поддержка и подчеркивание отдельных оркестровых функций и элементов фактуры (мелодических голосов, ритма, гармонии, подголосков и т.д.).

Художественно-выразительные возможности аранжировки.

Анализ клавира с точки зрения характера музыки, образности, выразительных особенностей развития музыкального материала. Использование выразительных возможностей приемов игры, штрихов, их различных сочетаний, особых колористических эффектов.

Составление плана построения партитуры «по горизонтали». Поиск и определение соответствующих средств выразительности. Сохранение или изменение тональности. Функциональное распределение голосов.

Особенности аранжировки оркестрового аккомпанемента.

Анализ партии солиста (вокалиста, инструменталиста) или хора. Определение необходимого соотношения звучности соло и сопровождения.

Выбор тональности. Прием достижения баланса звучания между соло и оркестровым аккомпанементом в инструментовке. Значение оркестровых фрагментов. Оркестровое tutti. Его инструментовка. Особенности дублирования в оркестре сольной партии и голосов хора.

Специфика переложения партитур для оркестров.

Переложение партитуры большого состава на меньший.

Приемы приспособления (облегчения) партитуры или отдельных оркестровых партий к исполнительским возможностям самостоятельных музыкантов. Переложение партитуры для конкретного состава оркестра.

Основные направления деятельности.

Основной задачей дисциплины «Оркестровая аранжировка» является формирование у студента навыков, способствующих его дальнейшей профессиональной работе: оркестровое и развитое гармоническое мышление, чувство музыкальной формы; развитие

навыков аранжировки и переложения инструментальных произведений, фортепианных клавиров для различных составов ансамбля и оркестра.

Для работы по аранжировке и переложению музыкального произведения для оркестра, нужно знать основные приёмы - правила, которые сформулированы в тематическом содержании предмета. Освоение темы будет более эффективным, если теоретические знания будут сочетаться с анализом специально подобранных к данной теме примеров переложений. Поэтому анализ примеров переложений не только на уроке, но и вне учебного заведения, позволит глубже освоить разнообразные приемы письма, встречаемые в мировой литературе.

Чтобы сделать грамотное переложение любого произведения, студент должен уметь произвести его анализ: форма, тип фактуры, диапазон, тесситуру и строй инструментов, овладеть самой партитурой, уметь исполнить ее на фортепиано.

Домашние задания по аранжировке состоят из переложения заданного отрывка произведения и самостоятельного плана инструментовки следующего отрывка. Планомерное, систематическое выполнение домашнего задания способствует раскрытию творческого мышления студента, так как занятия по аранжировке могут явиться началом более углубленного изучения основ оркестрового письма.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- партии и партитуры для различных составов оркестров и ансамблей;
- учебно-методические пособия;
- книги выдающихся мастеров исполнительского искусства;
- записи произведений в исполнении различных оркестров и ансамблей;
- посещение концертов, конкурсов, фестивалей.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- создавать у студентов мотивацию к изучению курса;
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать музыкальный материал;
- формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого профессионального уровня;
- целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере;
- развивать творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- развитие способностей творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- рациональная организация урока;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

Современные способы освоения музыкального материала.

Развитие компьютерных музыкальных программ в наше время позволяет значительно облегчить труд аранжировки музыкальных произведений. Среди множества из них программы Finale, Cakewalk (Sonar), Jaws.

- **Finale**- позволяет набирать, редактировать и озвучивать партитуры и партии. Есть возможность написать удобную для разучивания оркестровую или ансамблевую партию, учитывая особенности каждого музыканта. Также возможность увеличения (укрупнения) нотного текста.

- **Sonar**- позволяет озвучить партитуру, применяя качественные тембры, приближённые к натуральным, вычистить неверные ноты, слабовидящим - увеличить на мониторе партию в различных графических видах, менять темпы, тембры, ансамблевые составы, применять программу экранного доступа- Jaws.

- **Jaws**- позволяет транслировать зрительную информацию с монитора в словесной форме, сочетается с большинством компьютерных программ.

Нужным и интересным является исполнение аранжировок студентов в оркестре. Такие прослушивания вызывают живой интерес у студентов и помогают преподавателям практически проверить результаты своей педагогической работы, и в первую очередь, всё то новое, что постоянно вносится в педагогический процесс.

Многokrатно повышается эффективность занятий при использовании семплерных секвенсоров и компьютеров, оснащенных музыкальными программами и звуковыми картами. Студент получает возможность реализовать свою практическую работу в собственном многоголосном и многотембровом исполнении, услышать звучание оркестра и тут же на уроке с помощью педагога подкорректировать аранжировку. Новые электронные технологии можно использовать и для воспроизведения фрагментов редко звучащих партитур.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций(индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ПК-10 Способен слышать фактуру музыкального произведения при восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании	знать: составы различных оркестров и ансамблей; музыкальную терминологию; обширный репертуар; уметь: осуществлять исполнительский анализ музыкального произведения владеть: необходимыми сведениями об исполнительских стилях; современном оркестре; навыками распознавания технических, тембровых и художественно-выразительных возможностях инструментов.	Зачтено	Выполнено не менее 50% работы. Ответ на зачете и письменное задание с небольшим количеством недочетов	Рассказать о струнных группах и инструментах оркестра (строй диапазон, штрихи, оркестровые функции). - Понятие аранжировки, теоретические основы. - Инструменты струнной группы оркестра; - Инструменты духовой и ударной оркестра; - Оркестровые функции; - Партитуры различных составов и эпох. Рассказать о духовой и ударной группах оркестра (строй диапазон, штрихи, оркестровые функции).
		Не зачтено	Выполнено менее 50% работы. Ответ на зачете и письменное задание с большим количеством недочетов.	- Понятие аранжировки, теоретические основы. - Инструменты струнной группы оркестра - Инструменты духовой и ударной групп оркестра; - Оркестровые функции; - Партитуры различных составов и эпох. Рассказать основные сведения о технических и музыкально - выразительных средствах, используемых в аранжировке и современной оркестровке для различных составов. -Художественно-выразительные возможности аранжировки; - Особенности аранжировки различных составов; - Аранжировка обработки народной темы; - Аранжировка аккомпанемента для различных инструментов и вокала; - Аранжировка произведения современного композитора.

7.2 Таблица перевода оценок по балльно-рейтинговой системе

Российская система оценок	100% шкала оценок	Европейская система оценок (ECTS)
5 («отлично»)	90–100%	A –отлично
	81–89%	B – очень хорошо
4 («хорошо»)	65–80%	C –хорошо
3 («удовлетворительно»)	56–64%	D – удовлетворительно
	50–55%	E – посредственно
2 («неудовлетворительно»)	< 50	FX – неудовлетворительно (с правом пересдачи)
	< 50	F – неудовлетворительно (без права пересдачи, необходимо повторить курс)

7.3. Типовые контрольные задания

Рассказать о струнных группах и инструментах оркестра (строй диапазон, штрихи, оркестровые функции).

- Понятие аранжировки, теоретические основы.
- Инструменты струнной группы оркестра;
- Инструменты духовой и ударной оркестра;
- Оркестровые функции;
- Партитуры различных составов и эпох.

Рассказать о духовой и ударной группах оркестра (строй диапазон, штрихи, оркестровые функции).

- Понятие аранжировки, теоретические основы.
- Инструменты струнной группы оркестра
- Инструменты духовой и ударной групп оркестра;
- Оркестровые функции;
- Партитуры различных составов и эпох.

Рассказать основные сведения о технических и музыкально -выразительных средствах, используемых в аранжировке и современной оркестровке для различных составов.

- Художественно-выразительные возможности аранжировки;
- Особенности аранжировки различных составов;
- Аранжировка обработки народной темы;
- Аранжировка аккомпанемента для различных инструментов и вокала;
- Аранжировка произведения современного композитора.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются индивидуальные занятия.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

1. участие студентов в конкурсах, фестивалях;
2. рефераты;
3. концертная деятельность;
4. индивидуальное собеседование.

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

1. практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие одну или несколько

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся:

1. осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в партитуре;
2. осмысление и анализ технических трудностей исходного нотного материала;
3. подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей при аранжировке;
4. поиск аликвотных выразительных средств с целью выработки оптимальной концепции аранжируемого произведения.

Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества аранжируемого произведения по следующим характеристикам:

- анализ тональности, формы, характера, динамического и гармонического развития аранжируемого произведения;
- осознание фразировочных, артикуляционных и иных особенностей исходного нотного материала;
- выбор инструментов ведения мелодии, функций аккомпанемента, гармонической педали, баса, противосложения, контрапункта и т.д.;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов для аранжировки;
- преодоления технических трудностей произведения и возможность переработки или облегчения при аранжировке.

Контрольные мероприятия включают:

1. Проверка заданий для самостоятельной работы - осуществляется в течение семестра.
2. Проверка выучивания заданного материала - в течение семестра.
3. Проведение консультаций - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- сдача зачета.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Блацерна П. Теория звука в приложении к музыке. Пер. с итал./ Под ред. и с предисл. Н.А. Гезехуса. Изд. Стереотип. – М.: Книжный дом «Либроком», 2015– 216 с.
2. Беляева-Экземплярская С. Н. О психологии восприятия музыки. Изд. 2-е, - М.: Ленанд, 2014. – 120 с.
3. Зисман В.А. Путеводитель по оркестру. – Москва: Издательство АСТ, 2016– 410, с.

8.1.2. Учебно-исполнительский репертуар

1. Гридин В. «Карело-финская полька»
2. Блантер М. «Катюша»
3. Р.н.п. «Коробейники»
4. Мартынов Е. «Лебединая верность»
5. Кононов И. «Левый берег Дона»
6. Островский А. «Мальчишки»
7. Вильбоа К. «Моряки»
8. Дунаевский И. «Моя Москва»
9. Беляев В. «Соколов»
10. Беляев В. «Новый день»
11. Беляев В. «Коляда»

8.2. Дополнительная литература и репертуар

8.2.1 Дополнительная учебно-методическая литература

1. Сирон Ж. Внутренняя партитура. Музыка, джаз, импровизация. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. – 772 с.
2. Толмачев Ю. А., Дубок В. Ю. Духовые инструменты. История исполнительского искусства: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2015. – 288 с.

8.2.2. Дополнительный исполнительский репертуар

1. Лара А. «Гранада»
2. Андреев В. Вальс «Грёзы»
3. Гридин В. «Ехал казак за Дунай»
4. У.н.п. «Дивлюсь я на небо»
5. Чайковский П. «Серенада Дон-Жуана»
6. Стрельников Н. «Дуэт Полины и Митруся»
7. Дунаевский И. «Заздравная»
8. Р.н.п. «Запрягу я тройку борзых»
9. Р.н.п. «Зачем тебя я, милый мой, узнала»
10. Масленников В. «Звёздный вальс»
11. Р.н.п. «Из-за острова, на стрежень»
12. Покрасс Д. «Казаки»
13. Анофриев О. «Какая песня без баяна»
14. Р.н.п. «Калинка»
15. Шахнов Ю. «Карусель»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

1. осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических, педализационных и иных обозначений в партитуре;
2. выучивание произведения наизусть.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

1. Учебно-методические пособия

2. Посещение концертов, конкурсов, фестивалей
3. Учебно-методические пособия,
4. Книги выдающихся мастеров оркестрового искусства,
5. Партитуры,
6. Записи исполнений выдающихся аранжировок.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- создавать у студентов мотивацию к изучению курса;
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать музыкальный материал;
- формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого культурного и профессионального уровня;
- целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере;
- развивать научное и творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- развитие способностей научного и творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

Важнейшую роль в изучении аранжировки играют вопросы, касающиеся основных принципов оркестрового изложения. Это, прежде всего, фактура. Только отчетливое представление всех деталей фактуры дает возможность, во-первых, осознать выразительное значение каждой группы голосов и каждого голоса в отдельности, во-вторых, позволяет найти конкретные приемы их изложения в оркестре.

Особое внимание должно быть уделено:
изложению голоса, гармонического сопровождения, баса и мелодии.

Помимо общих вопросов, относящихся ко всем гармоническим голосам, при изложении фортепианных произведений студенты должны учитывать, что в фортепианном изложении часто встречаются басовые голоса, записанные не в тех длительностях, на которых рассчитано звучание. Поэтому в партитуре часто происходит увеличение количества октав, в которых звучит бас, изменение басового голоса для большей плавности голосоведения, уточнение длительности басовых звуков, а иногда и некоторое их изменение.

Построение аккордов в оркестре должно рассматриваться с точки зрения соответствия его звучания характеру данного музыкального эпизода. Поэтому важно выяснить влияние различных факторов на характер звучания аккорда. Расположение обращений трезвучий, а также септаккордов и их обращений, должно вытекать из гармонической связи данного аккорда с последующим, при соблюдении общепринятых норм голосоведения.

Оркестровое голосоведение базируется на общих правилах гармонии и полифонии, которые получают свое дальнейшее развитие применительно к условиям оркестра. Студенты должны отчетливо различать главные и добавочные голоса. Хорошее голосоведение при соединении многозвучных аккордов возможно лишь в том случае, когда основные голоса движутся в полном соответствии с правилами гармонии. Это можно проиллюстрировать музыкальными примерами из произведений русских, советских, зарубежных композиторов.

Приступая к аранжировке, студент должен:

- внимательно изучить оригинал (клавир, инструментальное или песенное изложение, оркестровый эскиз или хоровая партитура);
- сделать анализ формы, гармонического и динамического развития;
- выбрать инструменты, которым будет поручено ведение мелодии, выполнение функций аккомпанемента, гармонической педали, баса, противосложения, контрапункта и т.д.;
- учесть технические трудности произведения, характер фактуры и возможности облегчения;
- определить тональность, границы смены тембров в соответствии с частями пьесы и др.

При изучении данного предмета важны межпредметные связи с такими дисциплинами, как гармония, анализ музыкальных произведений, чтение оркестровых партитур, оркестровая инструментовка и практика. Знание этих предметов сыграет положительную роль в практическом освоении искусства аранжировки.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows 7 Pro (лицензия);
 Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
 Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
 Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
 Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300»;
7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300М»;
8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «IndexEverest-D V5»;
9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille;
10. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace;
11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»;
12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD Speech;
13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»;
14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09;
15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП;
16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком;
17. Стол с микролифтом на электроприводе;
18. Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46.

Рабочая программа дисциплины «Оркестровая аранжировка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Оркестровая аранжировка» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры народных инструментов «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

Старший преподаватель
кафедры народных инструментов

_____ Дуденина С.В.

зав. кафедрой народных инструментов

_____ Сыроежкин И.В.

Рабочая программа дисциплины «Оркестровая аранжировка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Оркестровая аранжировка» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры народных инструментов «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

Старший преподаватель
кафедры народных инструментов

зав. кафедрой народных инструментов

 Дуденина С.В.

 Сыроежкин И.В.