

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение оркестровых партий

по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение оркестровых партий – учение о темброво-динамических средствах оркестра, представленное его оркестровыми группами и основными инструментами, воспроизводящими музыкальную ткань. Инструментовка – самостоятельное средство музыкальной выразительности: представляет собой, с одной стороны, - явление эстетического и воспитательного характера; с другой, - специфичную композиционную технику, т.е. является частью процесса композиции. Курс «Изучение оркестровых партий» способствует развитию творческого потенциала будущих музыковедов, расширяет их возможности в сферах музыкально-просветительской и научно-исследовательской деятельности.

Цели освоения дисциплины:

- обеспечить развитие у студентов-инструменталистов оркестрового мышления, понимание ими художественного назначения технологических приемов организации партитур, необходимое для дальнейшего углубленного изучения и расшифровки авторского нотного текста;
- познакомить студентов со спецификой процесса инструментовки, привить основные навыки художественно-технологического анализа партитур.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение конструкции, выразительных и технических возможностей инструментов симфонического оркестра;
- знакомство с характерными приемами звукоизвлечения и особенностями звучания инструментов в разных регистрах;
- освоение приемов организации, записи и художественно-технологического анализа оркестровых партитур различных составов;
- ознакомление с приемами оркестрового письма композиторов различных эпох и стилей;
- выработка элементарных навыков аранжировки, инструментовки и переложения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению «Музыкально-инструментальное искусство» (Б1.В.ОД.15), разработанного на основе Основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» Профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

Курс «Изучение оркестровых партий» находится в содержательно-методической связи с дисциплинами: «Оркестровый класс», «Оркестроведение», «Инструментовка», «Фортепиано», «Гармония», «Полифония», «История музыкальных стилей».

Дисциплина «Изучение оркестровых партий» изучается в 5-6 семестре. Для ее освоения нужны следующие компетенции:

- способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-15);
- готовность к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

(ПК-18);

- способность осуществлять художественное руководство творческим коллективом (самодетельными/любительскими в области народного творчества), руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30).

Полученные в ходе освоения дисциплины компетенции будут использоваться в дальнейшем в профессиональной деятельности. В учебном процессе приобретенные теоретические знания и практические навыки могут быть также использованы при изучении следующих дисциплин и прохождении практики:

- История оркестровых стилей,,
- Специальный класс,
- Оркестровый класс,
- Изучение оркестровых партий,
- Стилистические особенности оригинального репертуара,
- Оркестроведение,
- Музыка второй половины XX – начала XXI вв.,
- Преддипломная практика,

а также в процессе подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-17 - способность исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -расположение инструментов и групп в партитурной системе; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнять и читать с листа оркестровые партитуры, их фрагменты; слышать и представлять характер тембра, диапазона отдельного инструмента; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -техникой чтения партитур, навыками зрительного охвата партитурной графики;

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Группы инструментов, ансамбли

Тема 1. Симфонический оркестр и партитура: темброво-динамический фактор в оркестровой ткани

Основные виды оркестра, расположение инструментальных групп, основные виды классификации инструментов. Полная партитурная строка. Особые формы оркестров. Некоторые положения акустики к свойствам звука: обертоновый звукоряд; транспонирующие инструменты. Родовые и видовые инструменты. Характеристика оркестра: суммарный звуковой объем и средства выразительности. Музыкальная ткань и ее составляющие. Типы фактур: приёмы организации и анализ элементов.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

Изменяемые и не изменяемые компоненты нотного текста, внутренние и внешние факторы воспроизведения. Значение оркестровых средств для выявления важнейших принципов формообразования. Знакомство с инструментами оркестра – рекомендации Р. Штрауса, Б. Асафьева, И. Гофмана.

Тема 2. Струнные смычковые - основная группа оркестра

Современные струнные смычковые инструменты, их отличительные черты: строение, диапазоны, исполнительские приемы, штрихи. Ансамблевые свойства: партитура для струнного оркестра. Музыкальная ткань струнного смычкового оркестра. Типы оркестровых фактур, их особенности. Понятие художественно-технологического анализа партитур.

Практические работы: анализ функционального строения фортепианной ткани и инструментовка – «техническое переложение» фортепианных пьес Шумана, Грига. Чтение и анализ партитур – эпизодов из оперных и симфонических произведений.

Тема 3. Деревянные духовые инструменты

Общая характеристика выразительных и технических возможностей группы. Основные семейства инструментов, их характеристика: строй и транспозиция; особенности нотации деревянных духовых при различных ключах. Ансамблевые свойства инструментов: соединение со струнными; камерные ансамбли деревянных духовых, особенности фактуры. Группа парного состава, приемы организации фактур.

Чтение и анализ партитур – элементы гомофонной ткани, смена фактур, введение видовых инструментов. Образцы: Бетховен, Л. Дуэт для кларнета и фагота №3., Трио для 2-х гобоев и англ. рожка, ор.87.; Брамс, И. Квintет для 2-х скрипок, альты, виолончели и кларнета; Кривицкий, Д. - из сборника «Пьесы для духовых ансамблей», вып.1 – 2-е пьесы для 2-х кларнетов. Практические работы – инструментовка несложных фортепианных пьес.

Тема 4. Медные духовые инструменты

Общая характеристика: свистящие, язычковые, амбушюрные; широкомензурные и узкомензурные медные духовые инструменты; приемы звукоизвлечения. Диапазоны и строй узкомензурных инструментов. Ансамблевые свойства валторн и труб в малом симфоническом оркестре; валторны и струнные смычковые; группа деревянных духовых с валторнами; расширение возможностей духовой группы, характерные виды фактур, соединения инструментов. Широкомензурные инструменты: «немецкий муниципальный оркестр», инструменты и партитура малого медного оркестра. Чтение и анализ партитур – Ансамбли медных духовых инструментов / Сост. Л. Чумов; Бетховен, Л. Секстет для 2-х валторн, 2-х скрипок, альты и виолончели; Ботьяров, Е. Три пьесы для трубы и тромбона // Пьесы для духовых ансамблей; Паизиелло, Дж. Дивертисменты для 2-х флейт, 2-х кларнетов, 2-х валторн и фагота.

Практические работы: Пистон, У. Оркестровка: учебник, раздел «Группа медных духовых инструментов», - переложения для фортепиано следующих примеров: №№ 245-249; 253-267 валторна; 271-285 труба; 290-291 корнет; 293-309 тромбон; 316-327 туба.

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

Раздел 2. Симфонический оркестр

Тема 5. Группа ударных инструментов. Инструменты, не составляющие постоянной группы оркестра

Особенности применения в начальном периоде эволюции оркестра. Ударные инструменты в оркестровых партитурах Гайдна, Бетховена, Берлиоза.

Ударные инструменты симфонического оркестра с определённой высотой звучания: литавры, - применение в 1-й трети XIX века и в современном оркестре; общий и частные диапазоны, конструктивные особенности настройки (*muta*). Нотация альтерированных звуков. Запись и исполнение трелей и тремоло; литавры с сурдинами. Ритмо-динамическая, изобразительная и интонационная функции в оркестрах различных составов.

Ударные без определённой высоты звучания: многообразие видов и назначений: шумовые, звенящие, шелкающие, декоративные, экзотические. Треугольник, кастаньетты, бубен и тамбурин, тарелки, малый барабан, большой барабан, там-там. Конструкция и материалы, функциональное назначение, приемы игры, эффект «уточненной звуковысотности» при взаимодействии с инструментами оркестра.

Арфа и фортепиано в оперном и симфоническом оркестре. Звуковой объем арфы, настройка и перестройка; исполнимые альтерации и хроматизмы, особенности настройки в аккорды. Виды пальцевой техники, прием и диапазон извлечения флажолетов, нотация и исполнение глissандо.

Колокольчики, ксилофон и металлофон, челеста: конструкция, нотация, применение в ансамблях и оркестрах.

Практические работы: Пистон, У. Оркестровка: учебник, игра на фортепиано следующих примеров: №№ 345-370 арфа и фортепиано; анализ №№ 328-337; 338-39; 342-43 шумовые, клавишные звенящие, ансамбль ударных. Слуховой анализ: сочинения для ударных инструментов Э. Вареза; современные экзотические составы (Азия, Япония, Россия) по выбору.

Тема 6. Большой симфонический оркестр

Составы БСО: характеристика свойств. Смешанный состав как промежуточная форма между парным и тройным составами, многообразие и подвижность вариантов. Группа струнных смычковых: соотношение количественного состава группы с составами прочих групп, - принцип «n-2» в сочетании с принципом уравнивания звучности остальных групп оркестра, учет добавочных инструментов. Видовые инструменты в группе деревянных духовых, объединение *legni* и *ottoni* в целях тембрового и функционального равновесия с группой смычковых. Динамизация кульминаций, код и финалов в качестве основного назначения ударных и украшающих инструментов: типовой состав.

Медные духовые как единая группа оркестра. Составы полной медной группы, организация партитуры. Правила октавных удвоений звуков аккорда. Параллельное расположение труб и 1-2-го тромбона в *tutti*. Смешивание тембров *ottoni* для наибольшей ровности звучания; сдваивание 1-3-ей, 2-4-й валторн. Разновидности *tutti* с дифференцированными тембрами: полная дифференциация и «сдваивание» 2-х групп для противопоставления третьей. Соединение медной группы с деревянными духовыми

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

инструментами, взаимодействие с валторнами в различных типах фактур.

Материал для анализа: Вагнер Р. Увертюра к опере «Тангейзер», вступление к опере «Лоэнгрин»; Рахманинов С. Симфонические танцы ч. I, II, IV, V; Римский-Корсаков Н. Испанское каприччио ч. II.

Практические работы: Зряковский Н., учебник, пример № 301 а). – е)., - аккордовые tutti; № 302 а). – в)., - полная и частичная темброво-динамическая дифференциация. Пистон У. Оркестровка, фортепианное изложение: №№ 405-408, - сложный тип фактуры.

Элементы комплексного анализа партитур для БСО: роль инструментовки в драматургии крупных симфонических форм. План анализа: оркестровка и форма, фактура и динамика, кульминации, контрастная полифония, фактура и колорит.

Материал: Бородин А. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь».

Брукнер А. Симфонии №№ 4, 5.

Вагнер Р. Увертюры к операм, вступления к операм.

Глазунов А. Балет «Раймонда».

Дебюсси К. Симфонические поэмы.

Лист Ф. Симфония «Фауст», симфонические поэмы.

Прокофьев С. Скифская сюита.

Стравинский И. Симфония в 3-х частях, Симфония псалмов, «Петрушка», «Весна священная», «Игра в карты».

Скрябин А. Поэма экстаза.

Хачатурян А. Сюиты из балетов «Гаяне», «Спартак».

Шостакович Д. Симфонии.

Шнитке А. Симфонии №№ 1, 2, 3. Концерт для альты с оркестром.