

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 09.05.2022 19:13:17
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра оркестровки и общего курса композиции

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров
31.05.2022

**Переложение музыкального произведения
для различных составов
творческих коллективов
Рабочая программа дисциплины**

Специальность
**53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)**

Специализация 01
**Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром**

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

Рабочая программа дисциплины «Переложение музыкального произведения для различных составов творческих коллективов» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Авторы-составители рабочей программы:
к. иск., профессор, З. д. и. РФ **В. И. Цытович**,
к. иск., доцент Е. В. Иванова-Блинова,
старший преподаватель Е. В. Петров,
старший преподаватель А. А. Красавин

Рецензент: к. иск., профессор, З. д. и. РФ Н. А. Мартынов.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оркестровки и общего курса композиции,
«30» мая 2022 г., протокол № 4.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Тематический план.....	6
5.2. Содержание программы.....	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1. Список литературы.....	10
6.2. Интернет-ресурсы.....	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания .	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	12
8.4. Контрольные материалы.....	17
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	21
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	21

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса — дать студенту-дирижеру фундаментальные теоретические знания и практические навыки по инструментовке, необходимые в работе над партитурами произведений различных музыкальных направлений, стилей, жанров и форм.

В задачи курса входит:

- углубление и расширение теоретической базы в области инструментоведения;
- получение теоретических знаний о строении оркестровой фактуры и принципах сочетания тембров в различных стилевых условиях;
- приобретение навыков в области практической инструментовки для различных групп и составов оркестра;
- анализ партитур.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Переложение музыкального произведения для различных составов творческих коллективов» входит в базовую часть профессионального цикла по направлению подготовки «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация 01 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)». В ряду других учебных дисциплин курс «Переложение музыкального произведения для различных составов творческих коллективов» занимает исключительно важное место и предполагает владение материалом, изучаемым в курсах инструментоведения, гармонии, полифонии, чтения партитур, истории оркестровых стилей.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбужурной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p> <p><i>Уметь:</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дири-</p>

	<p>жерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;</p> <p><i>Владеть:</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.</p>
<p>ПК-6. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)</p>	<p><i>Знать:</i> основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;</p>
	<p><i>Уметь:</i> делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;</p>
	<p><i>Владеть:</i> навыками графического оформления оркестровой партитуры; навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры				
		4	5	6	7	8
Контактная форма (аудиторные занятия):	43					
Лекционные / интерактивные						
Практические / интерактивные						
Индивидуальные	43	9	8	9	8	9
Самостоятельная работа	353	63	64	63	64	99
Вид промежуточной аттестации ¹		КЗ	КЗ	КЗ	ЗО	ЭКЗ
Общая трудоемкость:						

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. На зачет с оценкой отводится 18 часов (0,5 зач. ед.), на экзамен – 36 часов (1 зач. ед.).

Часы	396	72	72	72	72	108
Зачетные единицы	7	2	2	2	2	3

Виды промежуточной аттестации: КЗ – контрольное занятие, КР – курсовая работа, ЗАЧ – зачет, ЗО – зачет с оценкой, ЭКЗ – экзамен

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Количество часов		
		Всего	Аудиторных	Самостоятельных
5-й семестр				
1	Тема 1. Введение в инструментовку	17	2	15
2	Тема 2. Группа струнных смычковых инструментов	20	2	18
3	Тема 3. Деревянные духовые инструменты	17	2	15
4	Тема 4. Деревянные духовые инструменты с валторнами	18	3	15
	Итого в 5-м семестре:	72	9	63
6-й семестр				
5	Тема 5. Простейшие случаи соединения деревянных духовых и валторн с группой струнных смычковых инструментов	24	2	22
6	Тема 6. Малый симфонический оркестр	25	3	22
7	Тема 7. Группа медных духовых инструментов	23	3	20
	Итого в 6-м семестре:	72	8	64
7-й семестр				
8	Тема 8. Большой симфонический оркестр	72	9	63
	Итого в 7-м семестре:	72	9	63
8-й семестр				
9	Тема 9. Введение в оркестровку для эстрадно-симфонического оркестра. Ритм-секция	17	2	15
10	Тема 10. Группа саксофонов	20	3	17
11	Тема 11. Эстрадно-симфонический оркестр в целом	35	3	32
	Итого в 8-м семестре:	72	8	64
9-й семестр				
12	Тема 12. Основные тенденции в симфонической музыке XX века	108	9	99
	Итого в 9-м семестре:	108	9	99
	ВСЕГО часов:	396	43	167

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение в инструментовку

Основные задачи и цели курса инструментовки. Оркестр как форма музыкального исполнительства и средство воплощения авторского замысла. Объединение в оркестре различных групп музыкальных инструментов: струнных смычковых, деревянных и медных духовых, ударных и иных инструментов. Инструментальный состав групп и количество исполнителей в составе группы. Расположение инструментов оркестра в партитуре. Основные виды оркестра: струнный смычковый, малый симфонический, большой симфонический и его расширенный состав (сверхоркестр). Иные виды оркестров: духовой, народный, эстрадный и симфоджазовый и их связь с особыми жанрами музыки. Общие положения об анализе партитур. Оркестровая фактура и ее элементы, их многообразие. Функция тембра. Оркестровая вертикаль и горизонталь. Понятие оркестровой драматургии и формообразующей роли оркестровых средств. Колорит в оркестре.

Тема 2. Группа струнных смычковых инструментов

Струнный оркестр эпохи раннего классицизма. Особенности функционального строения инструментальных партий. Монолинейная и хоральная фактура эпохи позднего классицизма и раннего романтизма. Четырехголосное сложение ткани с удвоением баса в октаву при нормальном тесситурном расположении партий без регистровых разрывов в средних голосах. Фактура с элементами полифонии. Случаи самостоятельного употребления партии контрабасов. Простейшие формы аккомпанемента в пьесах танцевального характера: применение двойных нот в партиях отдельных инструментов для обеспечения полноценной гармонии, использование *pizzicato* у контрабаса. Случаи нарушения нормативного тесситурного расположения партий как в мелодических построениях (особое средство выразительности), так и в элементах фактуры, связанных с изложением гармонии. Применение трех- и четырехзвучных аккордов (*non divisi*) для создания метроритмических акцентов. Различные случаи использования приема *divisi* у струнных в эпоху романтизма, применение тембров сольных инструментов в мелодических построениях. Фигурационная фактура и особенности ее оркестрового изложения в разные эпохи. Способы переизложения фортепианной фигурации. Пассажи и техника их передачи от одного инструмента к другому. *Crescendo* и *diminuendo* в струнном оркестре, «сближающиеся и расходящиеся ходы», переключки между отдельными партиями, использование *tremolo*. Понятие об особых колористических приемах: применение сурдин, игра *sul ponticello*, *sul tasto*, *col legno*, *pizzicato* всей группы, применение натуральных и искусственных флажолетов, двойные флажолеты, скордатура. Некоторые новые приемы звукоизвлечения на струнных в партитурах композиторов XX века (*pizzicato* Б. Бартока, *glissando*, игра за подставкой и др.).

Тема 3. Деревянные духовые инструменты

Общая характеристика технических и выразительных возможностей инструментов деревянной духовой группы, ее политембровый состав, регистры. Функциональное строение ткани в группе деревянных духовых. Общие требования, предъявляемые к оркестровке мелодии: синтаксическая и тембровая целостность, зависимость тембровых смен от условий синтаксической делимости мелодической мысли, обеспечение ясности и доходчивости звучания мелодии на фоне других фактурных элементов, «принцип устранения помех¹». Общие требования к изложению гармонии: ровность и тембровая слитность, зависящая от свойств звучания регистров. Фактурная дублировка и тембровые удвоения. Мик-

¹ Термин, введенный В. Цуккерманом для случаев, когда прямое взаимодействие фактурных элементов, находящихся в одном регистре, представляет опасность для ясного проведения мелодической мысли [51, с. 388].

сты. Типичные фигурационные рисунки, пассажи, трели. Звучность деревянных духовых в условиях фактурных элементов различной подвижности. Оркестровка мелодии: правила ее передачи от одного тембра к другому. Дублирование мелодии в одну или несколько октав. Черезоктавная дублировка. Терцовая и секстовая дублировка мелодии, иные виды интервальных дублировок. Аккордовая дублировка мелодии. Трех- четырехзвучные и многозвучные аккордовые комплексы в условиях парного и тройного «дерева». Техника передачи (пассажи, мелодико-гармонические и фигурационные построения). Tutti в группе деревянных духовых.

Тема 4. Деревянные духовые инструменты с валторнами

Увеличение числа сочетаний во всех регистрах. Достижение ровности звучания и усиление полноты гармонии. Расширение динамических и выразительных возможностей группы средствами нового тембра. Элементы фактуры и их изложение. Валторна как сольный тембр. Тембровая слитность валторн с кларнетами и фаготами в гармонических комплексах. Особые случаи изложения баса.

Тема 5. Простейшие случаи соединения деревянных духовых и валторн с группой струнных смычковых инструментов

Многообразие и богатство тембровой палитры состава. Темброво-фактурное дифференцирование и принцип тембрового контрапункта (мелодия у деревянных духовых на фоне струнных и наоборот). Педализирующая функция духовых инструментов. Точная и неточная дублировка отдельных элементов фактуры духовыми. Дублирование гармонических голосов ткани духовыми инструментами в местах ярких смен гармонии.

Тема 6. Малый симфонический оркестр

Малый симфонический оркестр как объединение самостоятельных групп инструментов. Общий обзор его динамических, выразительных и технических возможностей. Типовые составы малого симфонического оркестра в разные эпохи. Дополнительные инструменты (арфа, челеста и др.). Особые типы оркестра «ненормативного» состава. Особенности фактуры: полиэлементность и изменчивость. Функциональное строение оркестровой фактуры в музыке гармонического склада. Мелодические голоса: основной мелодический голос, контр-мелодия, подголосок; гармонические голоса: выдержанная гармония, короткозвучный аккорд, ритмизованная гармония (ритмическая фигурация), различные виды гармонических фигураций; басовый голос и особенности его изложения в различные эпохи. Темброво-динамическая сторона партитуры и ее связь с функциональным строением оркестровой ткани. Основные виды темброво-фактурной дифференциации. Многоплановость оркестровой вертикали как средство передачи эмоционально-образного содержания произведения. Развитие оркестровой фактуры во времени. Связь оркестровки с общей формой музыкального произведения. Понятие оркестрового колорита.

Тема 7. Группа медных духовых инструментов

Характеристика технических, выразительных и динамических возможностей группы медных духовых инструментов. Вентильные и губные трели, фрулато, глиссандо. Изложение мелодии сольными тембрами, ведение мелодии в октаву, тембровое удвоение мелодии. Особенности передачи мелодической линии. Трех и четырехголосная гармония, многоголосные аккордовые комплексы. Особенности строения фактуры. Преобладание хорального типа изложения. Ритмическая фигурация в группе медных духовых.

Тема 8. Большой симфонический оркестр

Типичные составы большого симфонического оркестра: парный, тройной, многообразие промежуточных составов между парным и тройным, четверной и усиленные составы. Введение в оркестр дополнительных инструментов — фортепиано, органа, медных

духовых. Полнота, яркость и сила звучания всех инструментальных групп. Разнообразие использования приемов противопоставления и сочетания групп. Динамизирующее значение медной духовой группы. Возможность достижения длительных нарастаний и спадов оркестровой звучности. Оркестровое tutti и его многообразие, связь с общим развитием формы. Tutti гармонического строения, основанное на едином ритме. Tutti в дифференцированной ткани гомофонно-гармонического типа. Tutti, основанное на столкновении двух мелодических (тематических) элементов. Tutti на движущемся фоне. Структура музыкальной ткани в большом симфоническом оркестре. Возможности создания сложной развитой фактуры. Оркестровка основных элементов ткани средствами большого симфонического оркестра: обогащение выразительных возможностей мелодических, гармонических и басовых голосов. Фоновые элементы фактуры и их возможности в большом симфоническом оркестре. Равновесие звучности в оркестре: баланс внутри фактурного элемента, и в соотношении элементов. Порядок вступления оркестровых групп как фактор драматургического развития. Принцип экономии тембровых средств. Оркестровый колорит. Многообразие красочных средств в большом симфоническом оркестре. Оркестровая фактура и ее связь с дифференциацией тембров. Рельефные и фоновые элементы фактуры в условиях их колористического использования. Контрастные смены и плавные изменения колорита. Их выразительная и конструктивная функция. Тембровые «мосты» между группами оркестра. Понятие тембровой модуляции и способы ее реализации.

Тема 9. Введение в оркестровку для эстрадно-симфонического оркестра. Ритм-секция

Инструменты в составе ритм-секции, их акустические особенности и основные функции. Ударная установка и особенности ее комплектации с учетом музыкальных направлений и жанров. Тарелки: crash (С.С.), ride (R.C.), hi-hat (H.H.), дополнительные эффект-тарелки splash, china, sizzle, swish. Мембранофоны: малый барабан (snare drum, S.D.), высокий том-том (high tom-tom), низкий том-том (middle tom-tom), напольный том-том (floor tom-tom) и бас-барабан («бочка», bass drum, B.D.); дополнительные инструменты: ковбелл (С.В.). Особенности нотации ударной установки и особые приемы игры. Понятия бит, свинг. Электрогитара и бас гитара. Буквенно-цифровые обозначения аккордов и особенности нотации аккордового гитарного аккомпанемента. Понятия рифф, филл. «Шагающий» бас и принципы его написания.

Тема 10. Группа саксофонов

Многочисленность состава группы саксофонов, наиболее употребительные инструменты. Их технические и выразительные возможности, диапазоны, регистры. Изложение мелодии без сопровождающих гармонических голосов: одnogолосное и унисонное, в октавной и двухоктавной дублировке, через одну-две октавы. Изложение мелодии во взаимодействии с сопровождающими гармоническими голосами: малоподвижные гармонические голоса как педализующая основа мелодии, группа гармонических голосов изоритмичных мелодии, промежуточные формы изложения. Прием «качающихся голосов» и область его применения. Передача мелодической линии от инструмента к инструменту. Гармония в группе саксофонов.

Тема 11. Эстрадно-симфонический оркестр в целом

Основные группы в составе эстрадно-симфонического оркестра и их расположение в партитуре. Основные функции инструментальных групп. Добавочные инструменты и их назначение. Особенности изложения мелодии, гармонии, 9риффов, филлов и контрапунктических голосов в различных группах оркестра и у отдельных инструментов. Переработка фортепианной фактуры в оркестровую. Оркестровый план. Tutti. Сопоставление различных приемов изложения оркестровой ткани.

Тема 12. Основные тенденции в симфонической музыке XX века

Множественность тенденций в оркестровке как результат стремительной эволюции музыкального языка. Функциональная оркестровка в XX веке и особенности ее преломления в творчестве выдающихся композиторов современности: явление полипластовости, усиление конструктивно-линейного начала в оркестровой музыке в связи с возрастающей ролью полифонии. Повышенный интерес к оркестровому колориту на рубеже XIX–XX веков. Развитие колористической оркестровки и ее переход в сонористику. Значение формообразующей роли тембра (тематизация тембра) как результат отказа от ярких ритмо-интонационных структур. Некоторые общие тенденции в современной оркестровке: стремление к индивидуализации оркестровых составов в тесной связи с конструктивными особенностями каждого конкретного музыкального произведения, в противоположность типизации оркестровых составов в XIX веке; возрастающая роль камерных оркестров, в которых каждый из инструментов трактуется как солирующий; повышение роли ударных и использование их наряду с другими оркестровыми инструментами как равноправных участников игры; увеличение состава группы ударных инструментов и ее обогащение новыми для симфонического оркестра инструментами; обогащение темброво-динамической палитры оркестра средствами новых инструментов и путем введения особых приемов звукоизвлечения; использование пространственных (стереофонических) эффектов в оркестре.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Инструментоведение: молодая наука. Сост. и отв. ред. — А. А. Тимошенко. СПб.: 1998. — 93 с. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000596146/

Материалы Седьмого международного инструментоведческого конгресса "Благодатовские чтения" (Санкт-Петербург, 22-24 ноября 2010 г.): Вопросы инструментоведения : Сб. реф. — Вып.7. — СПб.: 2010. — 293 с. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004880845/

Агафонников Н. Симфоническая партитура. — Л., 1967. (15 экз.)

Асафьев Б. Оперный оркестр Мусоргского. // Избр. Труды. — М., 1954. — т.3 С. 32–37. (13 экз.)

Асафьев Б. Оркестр «Бориса Годунова» Мусоргского. // Избр. Труды. — М., 1954. — т.3, С. 38–67. (13 экз.)

Глейх Ф. Руководство к новейшей инструментовке, или Правила к изучению всех употребляемых в оркестре инструментов. — СПб.: 1880. — 91 с.

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003600270/

Кожухарь В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56602.

Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. — М., 1913.

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004462377/

6.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
2. Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История зарубежной музыки» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбюшюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;
	<i>Уметь:</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
	<i>Владеть:</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.
ПК-6. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инстру-	<i>Знать:</i> основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фак-

ментального ансамбля)	турными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;
	<i>Уметь:</i> делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;
	<i>Владеть:</i> навыками графического оформления оркестровой партитуры; навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Формами промежуточной аттестации являются контрольные занятия, проводимые в конце 4-го, 5-го и 6-го семестрах; зачёт с оценкой в конце 7-го семестра и экзамен в конце 8-го семестра.

Текущий контроль проводится в форме поурочных проверок домашних заданий.

На стадии промежуточной аттестации (Контрольные занятия) студент обязан предоставить письменные работы, выполненные в течение семестра, а также ответить на ряд вопросов по пройденному материалу. Контрольные занятия проводятся в форме свободной дискуссии с преподавателем.

Зачет с оценкой проводится по билетам, включающим два этапа из трех:

- ответ на теоретический вопрос;
- анализ партитуры или ее фрагмента.

Экзамен проводится по билетам, включающим три этапа из четырех:

- выполнение письменной работы;
- ответ на теоретический вопрос;
- анализ партитуры или ее фрагмента.

Наряду с вопросами (третий этап для зачета с оценкой и четвертый этап для экзамена) на усмотрение экзаменационной комиссии студенту может быть предложено определение по фрагменту партитуры ее принадлежность к определенному стилевому периоду и ее автора (викторина).

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;	<i>Не знает</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;	<i>Знает частично</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;	<i>Знает в достаточной степени</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;	<i>Знает в полной мере</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и	<i>Не умеет</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя	<i>Умеет в достаточной мере</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между	<i>Умеет свободно</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и

слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	<i>Не владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	<i>Слабо владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	<i>В целом владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	<i>В полной мере владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

ПК-6. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;	<i>Не знает</i> основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;	<i>Знает частично</i> основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;	<i>Знает в достаточной степени</i> основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;	<i>Знает в полной мере</i> основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков; приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Анализ партитуры				
<i>Уметь:</i> делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;	<i>Не умеет</i> делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять ха-	<i>Умеет в достаточной мере</i> делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности инди-	<i>Умеет</i> свободно делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора и оркестра (ансамбля); при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивиду-

	композитора;	ракетерные особенности индивидуального почерка композитора;	видуального почерка композитора;	ального почерка композитора;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ партитур				
<i>Владеть:</i> навыками графического оформления оркестровой партитуры; навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).	<i>Не владеет</i> навыками графического оформления оркестровой партитуры; навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).	<i>Частично владеет</i> навыками графического оформления оркестровой партитуры; навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).	<i>В целом владеет</i> навыками графического оформления оркестровой партитуры; навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).	<i>В полной мере владеет</i> навыками графического оформления оркестровой партитуры; навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в устном и письменном виде).

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) полное и логичное решение задачи билета (оркестровка отрывка из фортепианного произведения)	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа.	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические, аналитические и практические аспекты вопроса.	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией и культура устной речи студента.	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет техникой инструментовки, умеет анализировать оркестровку композиторов различных стилевых направлений различных эпох, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея техникой инструментовки, умея анализировать оркестровку композиторов различных стилевых направлений, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет техникой инструментовки, допускает значительные пробелы в знании оркестровых стилей. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание техники оркестровки, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте и не владеет профессиональной терминологией.

8.4. Контрольные материалы

Примерный перечень письменных заданий к зачету с оценкой (8-й семестр)

1. Бетховен Л. Ор. 2, № 3. Соната для фп. № 3, часть I
2. Бетховен Л. Ор. 7. Соната для фп. № 4, часть II
3. Бетховен Л. Ор. 51, № 1. Рондо C-dur
4. Вебер К. Ор. 24. Соната для фп. № 1 C-dur, часть I
5. Вебер К. Ор. 39. Соната для фп. № 2 As-dur, часть II
6. Гайдн Й. Соната для фп. Es-dur, часть I
7. Лист Ф. Мыслитель
8. Мендельсон Ф. Ор. 62. Песня без слов № 3
9. Мендельсон Ф. Ор. 62. Песня без слов № 4
10. Чайковский П. Русский танец
11. Шостакович Д. Прелюдия XXIV (d-moll) из цикла 24 прелюдии и фуги для фп.
12. Шостакович Д. Прелюдия XV (Des-dur) из цикла 24 прелюдии и фуги для фп.
13. Шуберт Ф. Музыкальный момент № 5
14. Шуберт Ф. Соната для фп. C-dur (D.279)
15. Шуман Р. Альбом для юношества: Отзвуки театра

к экзамену (9-й семестр)

1. Барток Б. Ор. 14. Сюита для фп., ч. 1
2. Барток Б. Два румынских танца для фп., № 1
3. Берг А. Ор. 1. Соната для фп.
4. Дебюсси К. Вечер в Гренаде
5. Мессиа́н О. 20 взглядов на лик младенца Иисуса: Взгляд звезды
6. Прокофьев С. Соната № 6, часть I
7. Прокофьев С. Ор. 12. Десять пьес, Марш
8. Рахманинов С. Ор. 32. Прелюдия № 3
9. Скрябин А. Ор. 33. Прелюдия № 3

10. Стравинский И. Серенада in A (Hymne)
11. Хиндемит П. Ludus tonalis, интерлюдия № 2
12. Шёнберг А. Op. 19. Шесть маленьких пьес для фп., пьеса № 2
13. Шёнберг А. Op. 19. Шесть маленьких пьес для фп., пьеса № 4
14. Шнитке А. Соната № 2, часть II
15. Шостакович Д. Op. 61. Соната для фп. № 2, часть I

**Примерный перечень теоретических вопросов
к зачету с оценкой (8-й семестр)**

1. Флейта, характеристика ее технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
2. Гобой, характеристика его технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
3. Кларнет, характеристика его технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
4. Фагот, характеристика его технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
5. Валторна, характеристика ее технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
6. Труба, характеристика ее технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
7. Тромбон, характеристика его технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
8. Туба, характеристика ее технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
9. Ударные инструменты с определенной высотой звучания, характеристика их технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
10. Ударные инструменты с неопределенной высотой звучания, характеристика их технических и выразительных возможностей, разновидности, примеры использования в оркестровой музыке.
11. Арфа, характеристика ее технических и выразительных возможностей, примеры использования в оркестровой музыке.
12. Скрипка, характеристика ее технических и выразительных возможностей, примеры использования в оркестровой музыке.
13. Альт, характеристика его технических и выразительных возможностей, примеры использования в оркестровой музыке.
14. Виолончель, характеристика ее технических и выразительных возможностей, примеры использования в оркестровой музыке.
15. Контрабас, характеристика его технических и выразительных возможностей, примеры использования в оркестровой музыке.

**К экзамену (9-й семестр)
(задание № 2 и 3 по билету)**

- 1.2 Оркестр барокко
- 1.3 Расширенная техника игры на духовых инструментах
- 2.2 Формирование и характерные черты оркестра классицизма (XVIII века)
- 2.3 Расширенная техника игры на струнных инструментах

- 3.2 Принципы организации оркестра позднего классицизма (начало XIX века)
- 3.3 Этнические инструменты, их использование в оркестровой музыке
- 4.2 Сочетание новых тенденций и традиций в оркестре раннего романтизма
- 4.3 Электронные инструменты, их использование в оркестровой музыке
- 5.2 Характерные черты романтического оркестра Лейпцигской школы
- 5.3 Гитара, электрогитара, бас гитара, их использование в симфоническом оркестре
- 6.2 Характерные черты романтического оркестра Веймарской школы и близких к ней композиторов
- 6.3 Ударные инструменты в музыке XX века, расширение сферы их использования
- 7.2 Оркестровые принципы Петербургской школы XIX – начала XX веков
- 7.3 Струнные щипковые инструменты оркестра русских народных инструментов
- 8.2 Оркестровые принципы Московской школы XIX – начала XX веков
- 8.3 Сольные вокальные голоса – характеристика тембров, диапазоны, примеры использования в оркестровой музыке
- 9.2 Развитие оркестра в период позднего романтизма
- 9.3 Хор, характеристика групп хора, взаимоотношения хора и оркестра
- 10.2 Оркестр импрессионизма
- 10.3 Новые видовые инструменты второй половины XIX века
- 11.2 Характерные черты оркестра экспрессионизма
- 11.3 Саксгорны и валторновые тубы. Их использование в симфоническом и духовом оркестре
- 12.2 Оркестровый неоклассицизм – предпосылки появления, стили, модели и их переосмысление
- 12.3 Саксофоны, их использование композиторами XIX – XX веков
- 13.2 Основные направления в использовании оркестра в музыке советского периода
- 13.3 Реформа флейты Т. Бема и ее влияние на конструкцию других деревянных духовых инструментов
- 14.2 Оркестр и авангард второй половины XX века
- 14.3 Духовые инструменты эпохи Барокко
- 15.2 Основные направления в оркестровке конца XX – начала XXI веков
- 15.3 Струнные инструменты эпохи Барокко

**Примерный перечень произведений для анализа
К зачету с оценкой (8-й семестр)**

1. И. С. Бах Бранденбургский концерт №2 1-я часть
2. И. Гайдн Симфония № 101 "Часы" (II часть)
3. В. Моцарт Симфония № 41 C–dur (II часть)
4. Л. Бетховен Симфония № 8 (I часть)
5. Ф. Шуберт Симфония № 9 (III часть)
6. Ф. Мендельсон Сон в летнюю ночь (увертюра)

7. Р. Вагнер. Нюрнбергские мастерзингеры (увертюра)
8. И. Брамс Симфония №3 (I часть)
9. П. И. Чайковский Симфония №6 (II часть)
10. Г. Малер Симфония №4 (I часть)
11. Р. Штраус «Тиль Уленшпигель»
12. Д. Д. Шостакович Симфония № 8 (III часть)
13. С. С. Прокофьев Симфония № 6 (I часть)
14. А. Н. Скрябин «Поэма экстаза»
15. К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна»

К экзамену (9-й семестр)

1. И. С. Бах Бранденбургский концерт №1 F-dur (I часть)
2. В. А. Моцарт Симфония №40 g-moll (II часть)
3. Л. ванн Бетховен Симфония №7 (II часть)
4. Ф. Мендельсон - Симфония №3 (III часть)
5. И. Брамс Симфония №2 (I часть)
6. Р. Вагнер Вступление к опере «Тристан и Изольда».
7. А. П. Бородин "В средней Азии"
8. П. И. Чайковский Симфоническая поэма «Франческа да Римини»
9. Г. Малер Симфония №3 (I часть)
10. К. Дебюсси «Празднества»
11. А. Берг Концерт для скрипки с оркестром (I часть)
12. И. Ф. Стравинский Agon (Pas de Quatre)
13. Д. Д. Шостакович Симфония №9 (I часть)
14. Я. Ксенакис Metastaseis
15. Ф. Ромителли Dead City Radio. Audiodrome

Примерный перечень произведений для викторины

1. Л. Бетховен: Симфонии №№ 1–3, 5, 7, 9
2. Ф. Шуберт: Неоконченная симфония
3. К. М. Вебер: Увертюры к операм: «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта»
4. Г. Берлиоз: Фантастическая симфония
5. Ф. Лист: Симфонические поэмы «Прелюды» «Тассо», Фауст-симфония
6. Р. Вагнер: Увертюры к операм «Тангейзер», Нюрнбергские мастерзингеры», Вступление и смерть Изольды из оперы «Тристан и Изольда»
7. И. Брамс: Симфонии №№ 1–4
8. Г. Малер: Симфонии №№ 1, 4, 5, 9
9. А. Брукнер: Симфонии №№ 4, 7
10. М. Равель: «Болеро», «Вальс»
11. К. Дебюсси: Ноктюрны, «Море», прелюдия «Послеполуденный отдых фавна»
12. М. Глинка: «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде»
13. А. П. Бородин: Симфония № 2
14. Н. А. Римский-Корсаков: «Испанское каприччио», «Шехеразада»
15. П. И. Чайковский: Симфонии №№ 1–6, Симфония «Манфред», «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио»
16. А. К. Глазунов: Симфонии №№ 4, 5
17. А. Н. Скрябин: «Поэма экстаза», Симфония № 3
18. С. В. Рахманинов: Симфония № 3, Симфонические танцы

19. И. Ф. Стравинский: «Петрушка», «Весна священная», сюита из балета «Жар-птица»
20. С. С. Прокофьев: Симфонии №№ 1, 5–7.
21. Д. Д. Шостакович: Симфонии №№ 4–10
22. Н. Я. Мясковский: Симфонии №№ 21, 27

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем практической направленности (отраженное в практических письменных работах исследование возможностей инструментов, связанных с определенными стилевыми нормами) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа партитур, понимаемую в практическом ключе. В этом смысле студенту следует разъяснить, что анализ партитуры главным образом сводится к выявлению полноты возможностей функционирования тембровых единиц в аспекте определённого стиля, с одной стороны, а также особенностей строения темброво-фактурных элементов, образующих ткань, с другой стороны. Анализируя партитуру, следует прежде всего акцентировать внимание на практических аспектах анализа, добиваясь понимания «границ дозволенного» в рамках выбранного стиля.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

В организации самостоятельной работы студентов акцент ставится на практических занятиях, направленных на обогащение общекультурного кругозора, приобретение навыков инструментовки и анализа партитур, расширение знаний в области инструментоведения и истории оркестровых стилей.

Основные виды самостоятельной работы студентов включают в себя:

- 1) чтение научной и учебной литературы;
- 2) выполнение письменных работ;
- 3) анализ партитур;

Литература для самостоятельной работы:

- Музыкально-теоретическое образование: современные воззрения и практика : сборник статей и материалов / ред.-сост. И. П. Дабаева ; Ростовская гос. консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова. - Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовской гос. консерватории им. С. В. Рахманинова, 2006. - 314 с.
- Римский-Корсаков = Rimsky-Korsakov : сборник статей / отв. ред. Т. З. Сквирская; редкол.: Л. А. Миллер, Ф. В. Панченко, В. А. Сомов, Э. А. Фатыхова-Окунева ; Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Научная музыкальная библиотека. Научно-исследовательский отдел рукописей. - Санкт-Петербург : Композитор Санкт-Петербург, 2008. - 319 с.
- Композиторы «второго ряда» в историко-культурном процессе : сборник статей / [ред.-сост. А. М. Цукер] ; Ростовская гос. консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова. - Москва : Композитор, 2010. - 327 с.
- Сop Anima : к 100-летию Б. А. Арапова: воспоминания, статьи, материалы / Сост. Л. Г. Данько (отв. ред.), С. С. Левковская ; Санкт-Петербургская государственная консер-

ватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Союз композиторов Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив литературы и искусств. - Санкт-Петербург : СПбГК, 2006. - 250 с.

- Берлиоз, Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. С дополнениями Рихарда Штрауса: [В 2 частях] / Гектор Берлиоз; Пер., ред. вступ. ст. С. П. Горчакова. - Москва : Музыка. Ч. 1. - 307 с. Ч. 2. - 311-531 с.
- Вопросы композиции и оркестровки: сборник статей / [сост. и ред. Гецелев Б. С.] ; Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки, Нижегородская региональная организация Союза композиторов России. - Нижний Новгород : [б. и.], 2003 (ИП Гладкова О. В.). - 219 с.
- Гуревич, Л. И. История оркестровых стилей: учеб. пособие для муз. вузов / Л. И. Гуревич. - Москва : Композитор, 1997. - 206 с.
- Карс, А. История оркестровки : учебное пособие / А. Карс; пер. с англ. Е. П. Ленивцева и В. Э. Фермана, под ред. М. В. Иванова-Борецкого. - Москва : Музгиз, 1932. - 260 с.
- Русская симфоническая музыка XIX - начала XX вв.: хрестоматия по истории оркестровых стилей. Т. 1. Глинка. Чайковский. Римский-Корсаков. Стравинский / ред.-сост., авт. вступ. ст. и справ. разд. Н. А. Мартынов ; науч. ред. В. И. Цытович. - Санкт-Петербург : Ut : Композитор, 2000. - 440 с.
- Финкельштейн, И. Б. Некоторые проблемы оркестровки. Напряженность оркестрового тембра и оркестровая динамика: научное издание / И. Б. Финкельштейн. - Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. - 40 с.

Примерный список произведений, рекомендуемых для инструментровки

Для струнного оркестра

<i>Бартók Б.</i>	Багатели, соч. 6 № 4
Пятнадцать венгерских крестьянских песен (выборочно)
Детям, тетрадь I: № 18 «Солдатская песня»
<i>Бетховен Л.</i>	Соната № 1, соч. 2 № 1: Менуэт.
Соната № 3, соч. 2 № 3: Скерцо.
Соната № 7, соч. 10 № 3: Менуэт (до трио)
<i>Григ Э.</i>	Лирические пьесы, соч. 12: Вальс, «Песня сторожа» (без средней части), «Народный напев», «Листок из альбома»
Лирические пьесы, соч. 17: «Овод и муха», Халлинг
Лирические пьесы, соч. 38: Танец с прыжками, Элегия, Вальс
<i>Лядов А. К.</i>	Маленький вальс, соч. 26
Бирюльки, соч. 2: №№ 5–7
Мазурка, соч. 15 № 1
<i>Мендельсон Ф.</i>	Шесть детских пьес, соч. 72: №№ 1–4
Песни без слов, соч. 2: №№ 3–5
<i>Прокофьев С. С.</i>	Мимолетности, соч. 22 (выборочно)
<i>Чайковский П. И.</i>	Грустная песенка, соч. 40.
Детский альбом, соч. 39: «Утренняя молитва», Вальс, «Новая кукла», Мазурка, «Камаринская», Полька, «Сладкая греза»
<i>Шостакович Д. Д.</i>	Три фантастических танца
<i>Шуман Р.</i>	Детские сцены, соч. 15: № 5
Листки из альбома, соч. 124: №№ 7, 10.
Альбом для юношества (выборочно)
Симфонические этюды (выборочно)
<i>Для голоса (солирующего инструмента) и струнного оркестра</i>	
<i>Кюи Ц. А.</i>	Шуточка для флейты и фортепиано
<i>Прокофьев С. С.</i>	Обработки народных песен: «Зеленая рощица», «На горе-то кали-

- на»
Чайковский П. И. «Нет, только тот, кто знал»
Для деревянных духовых инструментов
- Барток Б.* Детские пьесы (выборочно)
Григ Э. Танец эльфов, соч. 12 № 4
Дебюсси К. Детский уголок: «Маленький пастух»
Прокофьев С. С. Мимолетности соч. 22: №№ 1, 3, 10, 16
Детская музыка: Марш
- Чайковский П. И.* Детский альбом, соч. 39 (выборочно)
Для деревянных духовых с валторнами
- Григ Э.* Птичка, соч. 43 № 4
Соната соч. 7: часть III (Трио)
- Шостакович Д. Д.* Три фантастических танца
Для группы медных духовых
- Бетховен Л.* Соната № 10, соч. 14 № 2: часть II (первые 8 тактов)
Соната № 12, соч. 26: часть III (первые 30 тактов)
Соната № 23, соч. 57: часть III (кода, Presto, 19 тактов)
- Григ Э.* Патриотическая песня, соч. 12 № 8
Дебюсси К. Прелюдии, тетрадь I: № 10 (такты 28-40)
Мусоргский М. П. Картинки с выставки: Прогулка
Прокофьев С. С. Соната № 6, соч. 82: часть I (первые 6 тактов)
Соната № 7, соч. 83: часть III (первые 18 тактов)
Соната № 9, соч. 103: часть III (первые 8 тактов)
- Рахманинов С. В.* Прелюдия, соч. 23 № 5 (первые 16 тактов)
Чайковский П. И. Времена года, соч. 37-bis: «Песнь косаря» (первые 15 тактов)
Детский альбом, соч. 39: №№ 5, 11, 12, 18
- Шостакович Д. Д.* Двадцать четыре прелюдии и фуги, соч. 87: Прелюдия (и Фуга) № 1, Прелюдия № 24 (первые 30 тактов)
- Шуман Р.* Бабочки, соч. 2: № 10 (первые 16 тактов), № 12 Финал (первые 8 тактов)
Для группы деревянных и медных духовых
- Чайковский П. И.* Детский альбом, соч. 39: В церкви
Для малого симфонического оркестра
- Барток Б.* Сонатина D-dur
Детские пьесы: №№ 13, 20
- Бетховен Л.* Соната № 2, соч. 2 № 2: Largo
Соната № 3, ч. I,
Соната № 5, соч. 10, № 1: ч. I
Соната № 6, соч. 10, № 2: ч. I
Соната № 10, соч. 14 № 2: Andante
Соната № 12, соч. 26: Scherzo
Соната № 27, соч. 90: ч. I.
- Дебюсси К.* Прелюдии: «Дельфийские танцовщицы», «Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна», «Вереск», «Канопя»
Детский уголок: «Кукольный кэк-уок»
- Мясковский Н. Я.* Пожелтевшие страницы: № 1
Прокофьев С. С. Сказки старой бабушки: №№ 1, 3
Равель М. Долина звонов
Скрябин А. Н. Экспромт, соч. 10 № 1
Чайковский П. И. Детский альбом, соч. 39: Полька, «Баба-Яга»
Времена года, соч. 37-bis: «Песнь косаря»
- Шостакович Д. Д.* Три фантастических танца

Шуман Р.	Бабочки, соч. 2: № 6.
Щедрин Р. К.	Двадцать четыре прелюдии и фуги: Прелюдии №№ 1, 3
Для голоса (солирующего инструмента) и малого симфонического оркестра	
Григ Э.	Тайная любовь, соч. 39 № 2
	Сосна, соч. 59 № 2
	Маргарита, соч. 60 № 1
Мусоргский М. П.	Песня о блохе (малый оркестр с трубами)
Римский-Корсаков	В темной роще замолк соловей
Н. А.	Еврейская песня
	Ночевала тучка золотая
	Тихо вечер догорает
Шостакович Д. Д.	Из еврейской народной поэзии (выборочно)
	Для большого симфонического оркестра
Григ Э.	Норвежская мелодия, соч. 53 № 1
	Из юных дней, соч. 65
	Соната, соч. 7: Финал
Дебюсси К.	Детский уголок: «Кукольный кэк-уок»
	Прелюдии: «Генерал Левайн – эксцентрик», «Затонувший собор», «Мертвые листья»
Караев К.	Прелюдия a-moll
Лист Ф.	Погребальное шествие
	Капелла Вильгельма Телля
	Венгерская рапсодия № 5
Равель М.	Долина звонов
Рахманинов С. В.	Мелодия, соч. 3 № 3
	Русская песня, соч. 11 № 3
Прокофьев С. С.	Соната № 2: Скерцо
Чайковский П. И.	Времена года, соч. 37-bis: «Охота»
Шопен Ф.	Полонез, соч. 40, № 1
Шостакович Д. Д.	Прелюдии, соч. 34: h-moll, es-moll
	Для голоса (солирующего инструмента)
	и большого симфонического оркестра
Лист Ф.	Альпийский охотник (сокращенный вариант)
Римский-	
Корсаков Н. А.	Анчар

Примерный список произведений, рекомендуемых для анализа

Для струнного оркестра

Барток Б.	Музыка для струнных, ударных и челесты
Гендель Г. Ф.	Кончерти гросси, соч. 6
Григ Э.	Из времен Хольберга (сравнительный анализ фортепианной и оркестровой версии)
	Пер Гюнт, соч. 46: № 2 Смерть Озе, № 3 Танец Анитры
Дворжак А.	Серенада для струнного оркестра
Лютославский В.	Траурная музыка
Онеггер А.	Симфония № 2
Пендерецкий К.	Трен жертвам Хиросимы
Слонимский С. М.	Симфония № 6
Стравинский И. Ф.	Аполлон Мусагет
Чайковский П. И.	Серенада для струнного оркестра
Шенберг А.	Просветленная ночь
Яначек Л.	Сюита для струнного оркестра

- Для голоса (солирующего инструмента) и струнного оркестра*
- Хиндемит П. Траурная музыка для альты и струнного оркестра
Шостакович Д. Д. Симфония № 14
- Для деревянных духовых инструментов*
- Хиндемит П. Питтсбургская симфония ч. I (фрагмент)
Чайковский П. И. Сюита № 1, соч. 43: IV.
Симфония № 4, ч. III.
- Для деревянных духовых с валторнами*
- Брукнер А. Симфония № 2 (выборочно)
Франк С. Симфония (выборочно)
Чайковский П. И. Симфония № 1 (финал)
Симфония № 2, ч. I (Allegro vivo)
- Для группы медных духовых*
- Барток Б. Концерт для оркестра, ч. II: «Игра пар» (средний раздел)
Мясковский Н. Я. Симфония № 27, ч. II (начало)
Хиндемит П. Художник Матис, ч. III: «Искушение святого Антония» (Alleluia)
- Для группы деревянных и медных духовых*
- Римский-Корсаков Н. А. Симфония № 2 «Антар», соч. 9: ч. III (начало)
Хиндемит П. Питтсбургская симфония, ч. II (фрагмент), ч. III (начало)
- Для малого симфонического оркестра*
- Берлиоз Г. Танец сильфов; Скерцо феи Маб из «Ромео и Джульетты»
Бетховен Л. Симфонии №№ 1–4, 5 (кроме ч. IV), 6 (чч. I–III), 7–8, 9 (кроме ч. IV)
Увертюры: «Творения Прометея», соч. 43; «Кориолан», соч. 62; «Эгмонт», соч. 84; «Афинские развалины», соч. 113; «Именинная», соч. 115; «Король Стефан», соч. 117; «Леонора № 1», соч. 138
- Бизе Ж. Антракты из оперы «Кармен»
«Арлезианка»
- Бородин А. П. Симфония № 1, чч. II–III
Брамс И. Симфония № 1, соч. 68: чч. I–III
Симфония № 2, соч. 73: ч. III
Симфония № 3, соч. 90: ч. III
Симфония № 4, соч. 98 (кроме ч. IV)
- Глинка М. И. Вальс-фантазия
Музыка к трагедии «Князь Холмский»
- Дебюсси К. Послеполуденный отдых Фавна
Лядов А. К. Восемь русских народных песен, соч. 58
Волшебное озеро, соч. 62
Кикимора, соч. 63
Скорбная песнь, соч. 67
- Малер Г. Симфония № 4
Моцарт В. А. Симфонии
Прокофьев С. С. Симфония № 1 «Классическая», соч. 25
Равель М. Моя матушка гусыня. Пavana. Памяти Куперена
Римский-Корсаков Н. А. Симфониетта, соч. 31: ч. I
- Чайковский П. И. Симфония № 1, соч. 13: чч. I–III
Симфония № 2, соч. 17: ч. II
Сюита № 1, соч. 43. Сюита № 3, соч. 55: чч. I–II.

- Сюита № 3 «Моцартиана», соч. 61
Для голоса (солирующего инструмента) и малого симфонического оркестра
 Аренский А. С. Концерт для скрипки с оркестром, соч. 54
 Вайнберг М. С. Концерт для трубы с оркестром, соч. 9
 Лядов А. К. Пять русских песен для женского голоса с оркестром
 Малер Г. Песни об умерших детях
 Мессиаен О. Пробуждение птиц для солирующего фортепиано и оркестра
 Моцарт В. А. Концерт для кларнета с оркестром
 Чайковский П. И. В темном аде (Новогреческая песня) в инструментовке
 А. К. Лядова
- Для большого симфонического оркестра*
 Балакирев М. А. Симфоническая поэма «Тамара»
 Симфонии №№ 1, 2
 Музыка к трагедии У. Шекспира «Король Лир»
 Увертюра на темы трех русских народных песен
 Бетховен Л. Симфония № 5, соч. 67: ч. IV
 Симфония № 6, соч. 68: чч. IV–V
 Симфония № 9, соч. 125: ч. IV
 Увертюры: «Леонора № 2», соч. 72; «Леонора № 3», соч. 72
 Бородин А. П. Симфония № 2
 В Средней Азии
 Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»
 Брамс И. Симфония № 1, соч. 68: ч. IV
 Симфония № 2, соч. 73 (кроме ч. III)
 Симфония № 3, соч. 90 (кроме ч. III)
 Симфония № 4, соч. 98: ч. IV.
 Увертюры: Академическая, соч. 80; Трагическая, соч. 81
 Барток Б. Концерт для оркестра
 Брукнер А. Симфонии №№ 5, 7, 9
 Вагнер Р. Увертюры к операм «Тангейзер», «Нюрнбергские мастерзингеры»
 Вступления к операм «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Парсифаль»
 Траурный марш из оперы «Гибель богов»
 Полет Валькирий
 Вебер К. Увертюры к операм «Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон»
 Приглашение к танцу в оркестровке Г. Берлиоза и Ф. Вейнгартнера (сравнительный анализ)
- Глазунов А. К. Симфония № 8
 Глинка М. И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»
 Воспоминание о летней ночи в Мадриде
 Камаринская
- Даргомыжский А. С. Баба-Яга, или с Волги nach Riga
 Казачок
 Чухонская фантазия
- Дворжак А. Симфония № 9 «Из Нового Света»
 Дебюсси К. Море
 Ноктюрны
- Лист Ф. Симфонические поэмы «Прелюды», «Тассо»
 Симфонии «Фауст», «Данте»
- Лядов А. К. Баллада «Про старину», соч. 21
 Польские, соч. 49, 55

- Баба-Яга, соч. 56
 Из Апокалипсиса, соч. 66.
 Симфонии №№ 1–3, 5–7
 Ночь на Лысой горе
 Симфонии №№ 5–7
 Испанская рапсодия
 Болеро
 Сюита № 2 из балета «Дафнис и Хлоя»
 Фантазия «Утес», соч. 7
 Симфоническая поэма «Остров мертвых», соч. 29 Симфонии №№ 1–3
 Симфонические танцы, соч. 45
 Симфонии №№ 1–3
 Фантазия на сербские темы, соч. 6
 Увертюра на темы трех русских песен, соч. 28.
 Сказка, соч. 29
 Симфониетта, соч. 31: чч. II–III
 Испанское каприччио, соч. 34.
 Шехеразада, соч. 35
 Светлый праздник (Воскресная увертюра), соч. 36
 Над могилой, соч. 61
 Туонельский лебедь
 Симфонии №№ 1–3. Поэма экстаза
 Моя Родина: «Влтава»
 Симфония в трех частях
 Симфония псалмов
 Весна священная
 Петрушка
 Жар-птица
 Симфония № 4
 Симфония ре минор
 Симфония № 2
 Сюиты из балетов «Гаяне», «Спартак»
 Симфонии «Гармония мира», «Художник Матис», «Serena»
 Концерт для оркестра
 Симфонии №№ 4–6, «Манфред»
 Симфонические фантазии «Буря», соч. 18; «Франческа да Римини», соч. 32
 Увертюры-фантазии «Гамлет», соч. 67; «Ромео и Джульетта»
 Симфоническая поэма «В лесу»
 Симфоническая поэма «Пеллеас и Мелизанда»
 Симфония № 3
 Симфонии №№ 1, 4–10, 15
 Симфонические поэмы «Смерть и просветление», соч. 24; «Веселые забавы Тиля Эйленшпигеля», соч. 28; «Так говорил Заратустра», соч. 30; «Дон Кихот», соч. 35
 Симфония № 8 «Неоконченная»
 Озорные частушки
 Звоны
 Для голоса (солирующего инструмента)
 и большого симфонического оркестра
 Гарольд в Италии, симфония для альта соло и оркестра, соч. 16
- Малер Г.
 Мусоргский М. П.
 Прокофьев С. С.
 Равель М.
 Рахманинов С. В.
 Римский-Корсаков Н. А.
 Сибелиус Я.
 Скрябин А. Н.
 Сметана Б.
 Стравинский И. Ф.
 Танеев С. И.
 Франк С.
 Хачатурян А. И.
 Хиндемит П.
 Чайковский П. И.
 Чюрленис М. К.
 Шенберг А.
 Шнитке А.
 Шостакович Д. Д.
 Штраус Р.
 Шуберт Ф.
 Щедрин Р.
 Берлиоз Г.

Глазунов А. К.

Концерт для скрипки с оркестром, соч. 82

Сен-Санс К.

Симфоническая поэма «Пляска смерти» для скрипки с оркестром, соч. 40

Для эстрадно-симфонического оркестра

Рекомендуется ознакомиться с нотными примерами из книги Д. А. Браславского «Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров»