

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра народных инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНСТРУМЕНТОВКА И АРАНЖИРОВКА**

*Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально- инструментальное искусство
Профиль - Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
Статус дисциплины – вариативная
Учебный план 2018 года*

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная					Форма контроля	Курс	Семестр	Заочная					
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.				Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа
3	5	26/0,5	26		17	9		3	5	8/0,25	8		5	3	
	6	28/0,5	28		18	10			6	9/0,25	9		6	3	
4	7	26/1	26		17	9	Диф. зачет	4	7	10/0,25	10		6	4	Диф. зачет
	8	28/1	28		18	10			8	9/0,25	9		6	3	
Всего		108/3	108		70	38		Всего	36/1	36		23	13		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработала И.Ф. Золотарева И. Ф. Золотарева, старший преподаватель.

Рассмотрено на заседании кафедры народных инструментов (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой В.В. Петрик В.В. Петрик

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Инструментовка и аранжировка» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 3-4 курса (V- IX семестр) направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой «Народные инструменты».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оркестровым исполнением, предполагает освоение и совершенствование навыков инструментовки и аранжировки для оркестра народных инструментов, освоения симфонического, камерного, народно оркестрового репертуара, необходимые для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- инструментовка для оркестра народных инструментов.

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Инструментовка, аранжировка» в 5-8 семестрах в объеме 3 зачетных единиц, в том числе 108 часов аудиторных занятий, 70 - практических занятий и 38 самостоятельной работы. По дисциплине положены следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, дифференцированный зачет в 7 семестре на дневной и заочной форме обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения учебной дисциплины «Инструментовка и аранжировка» - воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих практическими навыками инструментовки и аранжировки произведений для различных составов народного оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве концертмейстеров, руководителей коллективов, профессиональных аранжировщиков, преподавателей.

Задачи дисциплины:

- освоение и практическое использование основных методов и правил инструментовки;
- углубленное изучение музыкально-выразительных и технических возможностей инструментов народного оркестра;
- овладение процессом инструментального звуковыявления музыкального материала, функционального взаимодействия оркестровых групп;
- развитие музыкальных способностей студентов (творческого воображения, элементарных навыков композиторского ремесла, музыкального слуха);
- формирование навыков работы по созданию партитур компьютерных программах «Финал», «Сибелиус»;
- расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний путем практического знакомства с лучшими оркестровыми произведениями для симфонического, камерного, народного оркестров.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Инструментовка и аранжировка» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Данному курсу сопутствует изучение дисциплины «Инструментоведение», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Инструментовка и аранжировка».

Изучение таких дисциплин как «Оркестровый класс», «Дирижирование», «Дирижирование с оркестром», «Чтение оркестровых партитур» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Инструментовка и аранжировка».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Гармония», «Полифония», «Анализ исполнительских стилей», «Специальный инструмент». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	готовность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 1	способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности.
ОПК - 2	способность критически оценивать результаты собственной деятельности.
ОПК- 3	способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ОПК-5	готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-2	способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения
ПК-4	способность постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте.
ПК-5	готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста.
ПК-10	готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства
ПК-11	готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю

В результате освоения курса студент должен **знать**:

- лучшие отечественные музыкальные (нотные) образцы аранжировок и инструментовок для оркестра народных инструментов;
- основные методы и приемы техники инструментовки, аранжировки, обработки и сочинения для оркестра народных инструментов, правила написания партитур и партий;
- оркестровые функции (мелодия, бас, контрапункт, гармоническая фигурация, педаль);
- оркестровое голосоведение;
- особенности исполнительских средств музыкальной выразительности оркестра народных, оркестровое голосоведение;
- профессиональную терминологию, условные отметки, их произношение и значение;
- методическую литературу по профилю.

уметь:

- определять идейно-художественное содержание инструментуемого сочинения;
- анализировать элементы фактуры инструментуемого произведения (до записи партитуры) и определять варианты оркестровой фактуры (педаль, контрапункт, фигурация)

- выявлять авторский стиль произведения и характерные черты его изложения и в зависимости от этого расширять роль фактурных элементов в инструментовке;
- согласовывать свои художественные намерения и находить совместные художественные решения в оркестре;
- пользоваться справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями согласно профилю.

владеть:

- комплексом знаний в области инструментовки, гармонии, полифонии;
- навыками аранжировки для оркестра с различным составом (струнный, струнный с баянами, оркестр баянистов, увеличенный состав, гусями и ударными инструментами);
- искусством инструментовки аккомпанемента вокального или инструментального произведения, навыками переложения сочинений, написанных для симфонического оркестра;
- умениями давать объективную оценку своему труду;
- навыками создания партитуры для оркестра народных инструментов самостоятельно.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	Очная форма					Заочная форма				
	Всего	в том числе				Всего	в том числе			
		л	п	инд	с.р.		л	п	инд.	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Теоретические основы инструментовки (3 курс, 1 семестр)										
Тема 1. Понятия «инструментовка», «аранжировка», «переложение», «обработка».	2		1		1	1		0,5		0,5
Тема 2. Фактура, типы фактур	3		2		1	1		0,5		0,5
Тема3. Оркестровые функции: мелодия, гармонии, ритм, бас, педаль, оркестровая полифония.	3		2		1	1,5		1		0,5
Тема4. Основные принципы мелодического развития и аккордовой вертикали.	4		2		2	1,5		1		0,5
Тема 5. Специфика творческой работы с различными исходными музыкальными материалами.	4		3		1	1,5		1		0,5
Тема 6. Партитура и оркестровые партии., правила оформления, выбор исполнительского состава. Овладение навыками работы с музыкальными программами на компьютере.	10		7		3	1,5		1		0,5
II. Практическая инструментовка (3 курс, 2 семестр)										
Тема 7 Принципы и приемы оркестрового развития.	6		4		2	1,5		1		0,5
Тема 8. Инструментовка для ансамбля народных инструментов (5-7)	10		6		4	3		2		1

исполнителей.									
Тема 9. Особенности оркестровки фортепианных и баянных произведений (домры и балалайки).	12		8		4	4,5		3	1,5
4 курс(1 семестр)									
Тема 10. Переложение симфонических произведений.	15		10		5	5		3	2
Тема 11. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло	21		17		4	4		3	1
4 курс(2 семестр)									
Тема 12. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.	28		18		10	9		6	3

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Понятия «инструментовка», «аранжировка», «переложение», «обработка».

Составные части инструментаторского творчества. Из истории инструментовки. Сравнительный анализ понятий инструментовка, оркестровка, аранжировка, обработка, переложение, транскрипция, авторский комментарий.

Тема 2. Фактура, типы фактур

Определение оркестровой фактуры, историко-стилевые виды фактур.

Тема 3. Оркестровые функции: мелодия, гармонии, ритм, бас, педаль, оркестровая полифония.

Функции мелодических голосов, функции гармонии, формы функционирования басовых голосов.

Тема 4. Основные принципы мелодического развития и аккордовой вертикали

Основные принципы мелодического развития и аккордовой вертикали. Горизонтальные функции: голосоведение, изложение аккордов, гармонии, удвоение оркестровых голосов, оркестровая ритмика, оркестровые контрасты, оркестровое tutti tutti (все). Логика оркестрового голосоведения, виды совместного движения голосов, восходящие и нисходящие мелодические линии. Расходящиеся и сближающиеся ходы. Техническое упрощение фактуры инструментальных партий.

Тема 5. Специфика творческой работы с различными исходными музыкальными материалами: мелодическая строчка с гармонией, обогащение буквенно-цифровыми символами; оркестровое tutti, большое и малое tutti

Особенности создания оркестровой фактуры с клавира.

Тема 6. Партитура и оркестровые партии., правила оформления, выбор исполнительского состава.

Овладение навыками работы с музыкальными программами на компьютере.

Тема 7. Принципы и приемы оркестрового развития.

Тесситурно- регистровая композиция. Динамический фактор оркестровой ткани. Значение технических и выразительных средств инструментов в оркестровом развитии. Причины однообразия в инструментовке.

Тема 8. Инструментовка для ансамбля народных инструментов (5-7) исполнителей.

Широкое и тесное расположение инструментальных голосов, нормальное тесситурное расположение партий. Применение двойных нот, аккордов и приемов дивизи. Особые колористические средства.

Тема 9. Особенности оркестровки фортепианных и баянных произведений (домры и балалайки).

Общие свойства фортепиано и оркестра. Отличительные свойства фортепиано и оркестра. Трели, тремоло, акценты, диссонансы. Баян и оркестр. Регистрово-динамическая специфика, особенности левой клавиатуры (готовые аккорды) Оркестровое изложение баянных и фортепианных приемов.

Тема 10. Переложение симфонических произведений.

Выбор симфонического произведения, сравнительный анализ исполнительских и выразительных средств симфонического и народного оркестров. Основные принципы переложения, общий план оркестрового изложения.

Тема 11. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло. Особенности аранжировки сопровождения. Виды и формы инструментального аккомпанемента. Инструментальный проигрыш.

Тема 12. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.

Широкое и тесное расположение инструментальных голосов, полифункциональность оркестровых групп, голосоведение, удобоисполнимость, специфика ритмо-гармонических передач. Исполнительские эффекты. Техника записи ударных инструментов.

7.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в практических умениях и навыках создавать партитуры для оркестра народных инструментов.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретических знаний и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины.

СР включает следующие виды работ:

- работа с учебным материалом по предмету, предусматривающая все виды работ по переложению, инструментовке, аранжировке;
- поиск и обзор литературы по инструментовке, переложению, аранжировке, изучение электронных источников информации по заданной проблеме;
- подготовка к практическим занятиям;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку.

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема	Вид самостоятельной работы	Задание	Рекомендуемая литература	Количество часов
3 курс(1 семестр)				
Тема1.Понятия «инструментовка», «аранжировка», «переложение», «обработка».	Чтение методической литературы	Изучение материала по теме	. Клебанов Д. Эстетические основы инструментовки. - К., 1972	1
Тема2. Фактура, типы фактур	Чтение методической литературы	Изучение материала по теме. Сравнительный анализ различных типов фактур.	Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985	1
Тема 3 Оркестровые функции: мелодия, гармония, ритм, бас, педаль, оркестровая полифония.	Чтение методической литературы.	Анализ оркестровых партитур.	Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров народных инструментов. – М., 1970	1
Тема 4 Основные принципы мелодического развития и аккордовой вертикали.	Чтение методической литературы	Анализ оркестровых партитур	Шишаков Ю. Инструментовка	2

			для оркестров народных инструментов. – М., 1970	
Тема 5. Специфика творческой работы с различными исходными музыкальными материалами	Изучение литературы по теме.	Создание партитуры для группы инструментов.	Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – Л., 1985. – 95с.	1
Тема 6. Партитура и оркестровые партии., правила оформления, выбор исполнительского состава. Овладение навыками работы с музыкальными программами на компьютере.	Знакомство и изучение программы «Sibelius».	Создание партитуры в компьютерной программе.	Компьютерные программы «Sibelius».	3
3 курс(2 семестр)				
Тема 7 Принципы и приемы оркестрового развития.	Анализ оркестровых партитур.	Создание фрагмента партитуры.	Крамарь Ю. Инструментоведение в партитурных образцах. –Барнаул, 2004	2
Тема 8. Инструментовка для ансамбля народных инструментов (5-7) исполнителей.	Практические навыки инструментовки	Создание партитуры или ее фрагмента для ансамбля народных инструментов.	Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985	4
Тема 9. Особенности оркестровки фортепианных и баянных произведений (домры и балалайки).	Практические навыки инструментовки	Создание фрагмента партитуры с клавира для состава (домра, балалайка)	Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985	4
4 курс(1 семестр)				
Тема 10. Переложение симфонических произведений	Практические навыки переложения	Создание переложения для оркестра народных инструментов.	Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983 Шишаков Ю. Техника переложения для оркестров русских народных инструментов. –	5

			М., 1963	
Тема 11. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло	Практические навыки аккомпанемента	Партитура вокального аккомпанемента.	Клебанов Д. Искусство инструментовки. – К., 1972	4
4 курс(2 семестр)				
Тема 12. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.	Практические навыки инструментовки	Создание партитуры для оркестра народных инструментов.	Пшеничный Д. Аранжировка для народных инструментов. - К., 1980. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. -М.,1973	10

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших организационных форм учебного процесса по дисциплине «Инструментовка и аранжировка». Важно развивать межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами (элементарная теория музыки, фортепиано, гармония, полифония, музыкальная литература и т.д.), и с дисциплинами профессионального модуля (дирижирование, чтение оркестровых партитур, инструментоведение, дирижирование с оркестром, оркестровый класс). Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения курса должен иметь практический опыт использования инструментов народного и симфонического оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей учебной и практической деятельности студентов при инструментовке и переложениях музыкальных произведений для оркестра народных инструментов, а также для изучения народных и симфонических партитур на занятиях по дирижированию и чтению партитур; уметь: читать с листа партитуры для народного и симфонического оркестров; использовать комплекс имеющихся знаний для грамотной интерпретации нотного текста; анализировать фактуру музыкального произведения, находить кульминацию и выявлять средства музыкальной, в т. ч. тембровой, выразительности; применять теоретические знания в практике создания партитур; аранжировать и выполнять транскрипции сочинений различных жанров и инструментальных составов средствами народного оркестра (ансамблячтение нот с листа как фортепианной фактуры непосредственно, так и чтением нот в различных ключах. Придерживаясь стилевой направленности, изучать, по эпохам различные виды партитур, желательно подкреплять эту работу слуховыми впечатлениями. То есть получать комплексное представление о реально звучащей музыкальной ткани и стремиться воплотить её в написании партитуры. Работу над партитурой дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого посредством чтения с листа клавира или

партитуры инструментов народного и симфонического оркестра, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учётом стилистики автора, эпохи создания и т.п.;
- роль и участие групп инструментов в тембровом плане всего произведения;
- техника оркестровых передач и переключек;
- оркестровые *crescendo* и *diminuendo*;
- местные и главные кульминации всего произведения.

Успешность прохождения следующего этапа - детального освоения музыкального текста:

- выявление главной музыкальной ткани в произведении;
- соблюдение основных условий ее оркестрового изложения:
- распределение голосов и функций фактуры в партитуре для народного оркестра или ансамбля;
- объединение инструментов в родственные группы как по вертикали, так и по горизонтали
- умение соблюдать законы гармонии и полифонии при изложении голосов;

При работе над партитурой необходимо активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний и практических навыков для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Инструментовка и аранжировка» осуществляется студентами в ходе участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной нотной литературой для создания собственных оркестровых партитур.

В ходе проведения практических занятий студенты совершенствуют практические умения и навыки инструментовки для оркестра народных инструментов, а также других составов оркестров и ансамблей, изучают партитуры оркестровых произведений различных жанров и эпох, знакомятся с композиторским стилем инструментовки дирижерской терминологией. Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия с преподавателем, самостоятельная работа студентов.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Работа по созданию партитур в компьютерных программах «Sibelius», «Final». Изучение партитур в виртуальных библиотеках, на сайтах.

9. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Контроль за работой студентов осуществляется в форме текущего оценивания, аттестационного контроля, дифференцированного зачета в конце 7 семестра. Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля над качеством освоения навыков инструментовки. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются индивидуальная проверка умений и навыков студента по данному предмету. Итоговый контроль проходит в форме дифференцированного зачета. Осуществляется преподавателем кафедры, ведущим данную дисциплину. Инструментовка и аранжировка осуществляется в полном объеме партитур для ансамблей и оркестра народных инструментов как рукописно, так и в компьютерных программах. Нарушения авторского текста, не соблюдение основных правил инструментовки, стилистические, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки в работе и соответствующим образом сказываются на оценке.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ.

1. Инструментовка или переложение для оркестра народных инструментов двух произведений различного характера, формы и стиля.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент в полном объеме владеет программным материалом. Показывает отличное знание и практический опыт использования инструментов народного и симфонического оркестра при инструментовке или переложении оркестровых партитур. Свободно использует комплекс имеющихся знаний для грамотной интерпретации нотного текста; умеет анализировать фактуру музыкального произведения, находить кульминацию и выявлять средства музыкальной, в т. ч. тембровой, выразительности; применять теоретические знания в практике инструментовки сочинений различных жанров и инструментальных составов средствами народного оркестра (ансамбля). Убедительно и точно отражает в своей партитуре художественный образ музыкального произведения, показывает высокохудожественное понимание авторского замысла.
Хорошо (4)	Студент в полном объеме владеет программным материалом. Демонстрирует знания и практический опыт использования инструментов народного и симфонического оркестра при инструментовке или переложении оркестровых партитур. Свободно использует комплекс имеющихся знаний для грамотной интерпретации нотного текста; умеет анализировать фактуру музыкального произведения, находить кульминацию и выявлять средства музыкальной, в т. ч. тембровой, выразительности; применять теоретические знания в практике инструментовки сочинений различных жанров и инструментальных составов средствами народного оркестра (ансамбля).
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности и погрешности в процессе инструментовки заданного музыкального материала, демонстрирует недостаточно четкое понимание правил инструментовки, законов голосоведения, недостаточно знает природу инструментов народного и симфонического оркестра и их применения в партитуре.
Неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом не выполнил полный объем практических заданий по предмету. Допускает частые необоснованные ошибки в музыкальном тексте партитуры, демонстрирует плохое знание правил оформления партитуры, законов инструментовки.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Список произведений, рекомендуемый для инструментовки

ДЛЯ СТРУННОГО СОСТАВА:

Р. Шуман «Грёзы».
П. Чайковский Детский альбом «Баба-Яга».
Зиринг «Сказание».
Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс».
Н. Раков «Рассказ»

ДЛЯ АНСАМБЛЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Р. Шуман Листок из альбома ор.99 №4.
Э. Григ «Народная мелодия».
Н. Мясковский «Напев» ор.29 №1.
Г. Свиридов «Зима».
Ю. Слонов «Береги любовь».
Для камерного оркестра:
Д. Скарлатти Соната №67.
П. Чайковский «Октябрь» из цикла «Времена года».
Р. Глиэр Ноктюрн ор. 32 №1.
С. Скотт «Старинная английская народная песня».
Д. Кобалевский Лёгкие вариации а тему словацкой народной песни.

ДЛЯ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

М. Мусоргский «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»
М. Мусоргский «Ночь на лысой горе».
К.Манюшко увертюра-фантазия «Байка».
М. Равель «Павана».
Х. Турина «Рыцарский турнир».
Ю. Слонов «Ария».
Д. Шостакович «Праздничная увертюра».

Основная литература

1. [Барсова И. А. Книга об оркестре. — Изд. 2-е. — М. : Музыка, 1978. — 208 с. : нот.](#)
2. [Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке : с дополнениями Рихарда Штрауса. Т.1. — М. : Музыка, 1972. — 306 с. : нот.](#)
3. [Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке : с дополнениями Рихарда Штрауса. Т.2. — М. : Музыка, 1972. — 527 с. : нот.](#)
4. [Блок В.М. Оркестр русских народных инструментов. — М. : Музыка, 1986. — 80 с.](#)
5. [Васильев Ю. Рассказы о русских народных инструментах / Ю. Васильев, А. Широков. — Изд. 2-е. — М. : Сов. композитор, 1986. — 87 с. : нот.](#)
6. [Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты. — Л. : Музыка, 1975. — 280 с.](#)

7. [Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов / общ. ред. Ю. Шишакова. — М. : Сов. композитор, 1980. — 330 с. : нот.](#)
8. [Зряковский Н. Общий курс инструментоведения : учебник / Н. Зряковский. — 2-е изд., испр. — М. : Музыка, 1976. — 479 с. : нот.](#)
9. [Имханицкий М. И. У истоков русской народной оркестровой культуры. — М. : Музыка, 1987. — 185 с. : нот.](#)
10. [Клебанов Д. Искусство инструментовки / Д. Клебанов. — К. : Музична Україна, 1972. — 217 с.](#)
11. [Мальтер Л. И. Таблицы по инструментоведению : Инструменты симфонического, духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, певческие голоса / Л. И. Мальтер. — М. : Музыка, 1966. — 95 с. : нот.](#)
12. [Панайотов А. Н. Ударные инструменты в современных оркестрах / А. Н. Панайотов. — М. : Сов. композитор, 1973. — 180 с. : нот.](#)
13. [Раков Н. П. Практический курс инструментовки / Н. П. Раков. — М. : Музыка, 1985. — 148 с. : нот.](#)
14. [Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки : с партитурными образцами из собственных сочинений. Т. 1 / под ред. М. Штейнберга. — Л. : Музгиз, 1946. — 122 с.](#)
15. [Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки : с партитурными образцами из собственных сочинений. Т. 2 / под ред. М. Штейнберга. — Л. : Музгиз, 1946. — 344 с. : нот.](#)
16. [Тихомиров Г. В. Инструменты русского народного оркестра / Г. В. Тихомиров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Музгиз, 1962. — 121 с. : нот.](#)
17. [Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра / М. И. Чулаки. — 3-е изд. — М. : Музыка, 1972. — 177 с. : нот.](#)
18. [Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра : Пособие / М. И. Чулаки. — СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2004. — 224 с.](#)
19. [Шишаков Ю. Н. Инструментовка для русского народного оркестра : учеб. пособие. — М. : Музыка, 1970. — 210 с.](#)

Дополнительная литература

1. Андреев В. Материалы и документы. — М.; Музыка, 1986
2. Благодатов П., Вертков К., Язовицкая Е. Атлас музыкальных инструментов. - М., 1963
3. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки/ Спб., в 3 ч. 1997.
4. Глинка М. Заметки об инструментовке. - М., 1954
5. Зряковский Н. Задачи по курсу инструментоведения. - М., 1967 (скан)
6. Клебанов Д. Эстетические основы инструментовки. - К., 1972
7. Крамарь Ю. Инструментоведение в партитурных образцах. —Барнаул, 2004
8. Конюс Г. Задачник по инструментовке. - М., 1906
9. Лысенко М. Народные музыкальные инструменты на Украине. — К., 1955
10. Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959.
11. Раков Н. П., Задачи по инструментовке : смычковый оркестр, малый симфонический оркестр, большой симфонический оркестр / Н. П. Раков. — М. : Музыка, 1975. — 81 с.

12. Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
13. Пшеничный Д. Аранжировка для народных инструментов. - К., 1980.
14. Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985
15. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. - Л., 1969
16. Шишаков Ю. Техника переложения для оркестров русских народных инструментов. – М., 1963
17. Шахматов Н., Инструментовка для оркестра русских народных инструментов : учеб. пособие / Н. Шахматов. — Л. : Музыка, 1985. — 120 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, фортепиано, компьютер).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение применяется в виде компьютерных программ «Sibelius», «Final», Sound forch».

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Инструментовка и аранжировка» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 3-4 курса (V- ПХ семестр) направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой «Народные инструменты».

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оркестровым исполнительством, предполагает освоение и совершенствование навыков инструментовки и аранжировки для оркестра народных инструментов, освоения симфонического, камерного, народно оркестрового репертуара, необходимые для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- инструментовка для оркестра народных инструментов.

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Инструментовка, аранжировка» в 5-8 семестрах в объеме 3 зачетных единиц, в том числе 108 часов аудиторных занятий, 70 - практических занятий и 38 самостоятельной работы. По дисциплине положены следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, дифференцированный зачет в 7 семестре на дневной и заочной форме обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения учебной дисциплины «Инструментовка и аранжировка» - воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих практическими навыками инструментовки и аранжировки произведений для различных составов народного оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве концертмейстеров, руководителей коллективов, профессиональных аранжировщиков, преподавателей.

Задачи дисциплины:

- освоение и практическое использование основных методов и правил инструментовки;
- углубленное изучение музыкально-выразительных и технических возможностей инструментов народного оркестра;
- овладение процессом инструментального звуковыявления музыкального материала, функционального взаимодействия оркестровых групп;
- развитие музыкальных способностей студентов (творческого воображения, элементарных навыков композиторского ремесла, музыкального слуха);
- формирование навыков работы по созданию партитур компьютерных программах «Финал», «Сибелиус»;
- расширение музыкального кругозора и углубление специальных знаний путем практического знакомства с лучшими оркестровыми произведениями для симфонического, камерного, народного оркестров.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Инструментовка и аранжировка» входит в вариативную часть профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Данному курсу сопутствует изучение дисциплины «Инструментоведение», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Инструментовка и аранжировка».

Изучение таких дисциплин как «Оркестровый класс», «Дирижирование», «Дирижирование с оркестром», «Чтение оркестровых партитур» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Инструментовка и аранжировка».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Гармония», «Полифония», «Анализ исполнительских стилей», «Специальный инструмент». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	готовность к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 1	способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности.
ОПК - 2	способность критически оценивать результаты собственной деятельности.
ОПК- 3	способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ОПК-5	готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-2	способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения
ПК-4	способность постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте.
ПК-5	готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста.
ПК-10	готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства
ПК-11	готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю

В результате освоения курса студент должен **знать**:

- лучшие отечественные музыкальные (нотные) образцы аранжировок и инструментовок для оркестра народных инструментов;
- основные методы и приемы техники инструментовки, аранжировки, обработки и сочинения для оркестра народных инструментов, правила написания партитур и партий;
- оркестровые функции (мелодия, бас, контрапункт, гармоническая фигурация, педаль);
- оркестровое голосоведение;
- особенности исполнительских средств музыкальной выразительности оркестра народных, оркестровое голосоведение;
- профессиональную терминологию, условные отметки, их произношение и значение;
- методическую литературу по профилю.

уметь:

- определять идейно-художественное содержание инструментуемого сочинения;
- анализировать элементы фактуры инструментуемого произведения (до записи партитуры) и определять варианты оркестровой фактуры (педаль, контрапункт, фигурация)

- выявлять авторский стиль произведения и характерные черты его изложения и в зависимости от этого расширять роль фактурных элементов в инструментовке;
- согласовывать свои художественные намерения и находить совместные художественные решения в оркестре;
- пользоваться справочной, методической литературой, а также видео- и аудиозаписями согласно профилю.

владеть:

- комплексом знаний в области инструментовки, гармонии, полифонии;
- навыками аранжировки для оркестра с различным составом (струнный, струнный с баянами, оркестр баянистов, увеличенный состав, гуслими и ударными инструментами);
- искусством инструментовки аккомпанемента вокального или инструментального произведения, навыками переложения сочинений, написанных для симфонического оркестра;
- умениями давать объективную оценку своему труду;
- навыками создания партитуры для оркестра народных инструментов самостоятельно.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	Очная форма					Заочная форма				
	Всего	в том числе				Всего	в том числе			
		л	п	инд	с.р.		л	п	инд.	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Теоретические основы инструментовки (3 курс, 1 семестр)										
Тема 1. Понятия «инструментовка», «аранжировка», «переложение», «обработка».	2		1		1	1		0,5		0,5
Тема 2. Фактура, типы фактур	3		2		1	1		0,5		0,5
Тема3. Оркестровые функции: мелодия, гармонии, ритм, бас, педаль, оркестровая полифония.	3		2		1	1,5		1		0,5
Тема4. Основные принципы мелодического развития и аккордовой вертикали.	4		2		2	1,5		1		0,5
Тема 5. Специфика творческой работы с различными исходными музыкальными материалами.	4		3		1	1,5		1		0,5
Тема 6. Партитура и оркестровые партии., правила оформления, выбор исполнительского состава. Овладение навыками работы с музыкальными программами на компьютере.	10		7		3	1,5		1		0,5
II. Практическая инструментовка (3 курс, 2 семестр)										
Тема 7 Принципы и приемы оркестрового развития.	6		4		2	1,5		1		0,5
Тема 8. Инструментовка для ансамбля народных инструментов (5-7)	10		6		4	3		2		1

исполнителей.									
Тема 9. Особенности оркестровки фортепианных и баянных произведений (домры и балалайки).	12		8		4	4,5		3	1,5
4 курс(1 семестр)									
Тема 10. Переложение симфонических произведений.	15		10		5	5		3	2
Тема 11. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло	21		17		4	4		3	1
4 курс(2 семестр)									
Тема 12. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.	28		18		10	9		6	3

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Понятия «инструментовка», «аранжировка», «переложение», «обработка».

Составные части инструментаторского творчества. Из истории инструментовки. Сравнительный анализ понятий инструментовка, оркестровка, аранжировка, обработка, переложение, транскрипция, авторский комментарий.

Тема 2. Фактура, типы фактур

Определение оркестровой фактуры, историко-стилевые виды фактур.

Тема 3. Оркестровые функции: мелодия, гармонии, ритм, бас, педаль, оркестровая полифония.

Функции мелодических голосов, функции гармонии, формы функционирования басовых голосов.

Тема 4. Основные принципы мелодического развития и аккордовой вертикали

Основные принципы мелодического развития и аккордовой вертикали. Горизонтальные функции: голосоведение, изложение аккордов, гармонии, удвоение оркестровых голосов, оркестровая ритмика, оркестровые контрасты, оркестровое tutti tutti (все). Логика оркестрового голосоведения, виды совместного движения голосов, восходящие и нисходящие мелодические линии. Расходящиеся и сближающиеся ходы. Техническое упрощение фактуры инструментальных партий.

Тема 5. Специфика творческой работы с различными исходными музыкальными материалами: мелодическая строчка с гармонией, обогащение буквенно-цифровыми символами; оркестровое tutti, большое и малое tutti
Особенности создания оркестровой фактуры с клавира.

Тема 6. Партитура и оркестровые партии., правила оформления, выбор исполнительского состава.

Овладение навыками работы с музыкальными программами на компьютере.

Тема 7. Принципы и приемы оркестрового развития.

Тесситурно- регистровая композиция. Динамический фактор оркестровой ткани. Значение технических и выразительных средств инструментов в оркестровом развитии. Причины однообразия в инструментовке.

Тема 8. Инструментовка для ансамбля народных инструментов (5-7) исполнителей.

Широкое и тесное расположение инструментальных голосов, нормальное тесситурное расположение партий. Применение двойных нот, аккордов и приемов дивизи. Особые колористические средства.

Тема 9. Особенности оркестровки фортепианных и баянных произведений (домры и балалайки).

Общие свойства фортепиано и оркестра. Отличительные свойства фортепиано и оркестра. Трели, тремоло, акценты, диссонансы. Баян и оркестр. Регистрово-динамическая специфика, особенности левой клавиатуры (готовые аккорды) Оркестровое изложение баянных и фортепианных приемов.

Тема 10. Переложение симфонических произведений.

Выбор симфонического произведения, сравнительный анализ исполнительских и выразительных средств симфонического и народного оркестров. Основные принципы переложения, общий план оркестрового изложения.

Тема 11. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло.
Особенности аранжировки сопровождения. Виды и формы инструментального аккомпанемента. Инструментальный проигрыш.

Тема 12. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.

Широкое и тесное расположение инструментальных голосов, полифункциональность оркестровых групп, голосоведение, удобоисполнимость, специфика ритмо-гармонических передач. Исполнительские эффекты. Техника записи ударных инструментов.

7.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в практических умениях и навыках создавать партитуры для оркестра народных инструментов.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретических знаний и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины.

СР включает следующие виды работ:

- работа с учебным материалом по предмету, предусматривающая все виды работ по переложению, инструментовке, аранжировке;
- поиск и обзор литературы по инструментовке, переложению, аранжировке, изучение электронных источников информации по заданной проблеме;
- подготовка к практическим занятиям;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку.

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема	Вид самостоятельной работы	Задание	Рекомендуемая литература	Количество часов
3 курс(1 семестр)				
Тема1.Понятия «инструментовка», «аранжировка», «переложение», «обработка».	Чтение методической литературы	Изучение материала по теме	. Клебанов Д. Эстетические основы инструментовки. - К., 1972	1
Тема2. Фактура, типы фактур	Чтение методической литературы	Изучение материала по теме. Сравнительный анализ различных типов фактур.	Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985	1
Тема 3 Оркестровые функции: мелодия, гармония, ритм, бас, педаль, оркестровая полифония.	Чтение методической литературы.	Анализ оркестровых партитур.	Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров народных инструментов. – М., 1970	1
Тема 4 Основные принципы мелодического развития и аккордовой вертикали.	Чтение методической литературы	Анализ оркестровых партитур	Шишаков Ю. Инструментовка	2

			для оркестров народных инструментов. – М., 1970	
Тема 5. Специфика творческой работы с различными исходными музыкальными материалами	Изучение литературы по теме.	Создание партитуры для группы инструментов.	Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – Л., 1985. – 95с.	1
Тема 6. Партитура и оркестровые партии., правила оформления, выбор исполнительского состава. Овладение навыками работы с музыкальными программами на компьютере.	Знакомство и изучение программы «Sibelius».	Создание партитуры в компьютерной программе.	Компьютерные программы «Sibelius».	3
3 курс(2 семестр)				
Тема 7 Принципы и приемы оркестрового развития.	Анализ оркестровых партитур.	Создание фрагмента партитуры.	Крамарь Ю. Инструментоведение в партитурных образцах. –Барнаул, 2004	2
Тема 8. Инструментовка для ансамбля народных инструментов (5-7) исполнителей.	Практические навыки инструментовки	Создание партитуры или ее фрагмента для ансамбля народных инструментов.	Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985	4
Тема 9. Особенности оркестровки фортепианных и баянных произведений (домры и балалайки).	Практические навыки инструментовки	Создание фрагмента партитуры с клавира для состава (домра, балалайка)	Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985	4
4 курс(1 семестр)				
Тема 10. Переложение симфонических произведений	Практические навыки переложения	Создание переложения для оркестра народных инструментов.	Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983 Шишаков Ю. Техника переложения для оркестров русских народных инструментов. –	5

			М., 1963	
Тема 11. Аранжировка сопровождения вокала или инструментального соло	Практические навыки аккомпанемента	Партитура вокального аккомпанемента.	Клебанов Д. Искусство инструментовки. – К., 1972	4
4 курс(2 семестр)				
Тема 12. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.	Практические навыки инструментовки	Создание партитуры для оркестра народных инструментов.	Пшеничный Д. Аранжировка для народных инструментов. - К., 1980. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. -М.,1973	10

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших организационных форм учебного процесса по дисциплине «Инструментовка и аранжировка». Важно развивать межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами (элементарная теория музыки, фортепиано, гармония, полифония, музыкальная литература и т.д.), и с дисциплинами профессионального модуля (дирижирование, чтение оркестровых партитур, инструментоведение, дирижирование с оркестром, оркестровый класс). Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения курса должен иметь практический опыт использования инструментов народного и симфонического оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей учебной и практической деятельности студентов при инструментовке и переложениях музыкальных произведений для оркестра народных инструментов, а также для изучения народных и симфонических партитур на занятиях по дирижированию и чтению партитур; уметь: читать с листа партитуры для народного и симфонического оркестров; использовать комплекс имеющихся знаний для грамотной интерпретации нотного текста; анализировать фактуру музыкального произведения, находить кульминацию и выявлять средства музыкальной, в т. ч. тембровой, выразительности; применять теоретические знания в практике создания партитур; аранжировать и выполнять транскрипции сочинений различных жанров и инструментальных составов средствами народного оркестра (ансамблячтение нот с листа как фортепианной фактуры непосредственно, так и чтением нот в различных ключах. Придерживаясь стилевой направленности, изучать, по эпохам различные виды партитур, желательно подкреплять эту работу слуховыми впечатлениями. То есть получать комплексное представление о реально звучащей музыкальной ткани и стремиться воплотить её в написании партитуры. Работу над партитурой дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого посредством чтения с листа клавира или

партитуры инструментов народного и симфонического оркестра, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учётом стилистики автора, эпохи создания и т.п.;
- роль и участие групп инструментов в тембровом плане всего произведения;
- техника оркестровых передач и переключек;
- оркестровые *crescendo* и *diminuendo*;
- местные и главные кульминации всего произведения.

Успешность прохождения следующего этапа - детального освоения музыкального текста:

- выявление главной музыкальной ткани в произведении;
- соблюдение основных условий ее оркестрового изложения:
- распределение голосов и функций фактуры в партитуре для народного оркестра или ансамбля;
- объединение инструментов в родственные группы как по вертикали, так и по горизонтали
- умение соблюдать законы гармонии и полифонии при изложении голосов;

При работе над партитурой необходимо активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний и практических навыков для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Инструментовка и аранжировка» осуществляется студентами в ходе участия в практических занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной нотной литературой для создания собственных оркестровых партитур.

В ходе проведения практических занятий студенты совершенствуют практические умения и навыки инструментовки для оркестра народных инструментов, а также других составов оркестров и ансамблей, изучают партитуры оркестровых произведений различных жанров и эпох, знакомятся с композиторским стилем инструментовки дирижерской терминологией. Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия с преподавателем, самостоятельная работа студентов.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Работа по созданию партитур в компьютерных программах «Sibelius», «Final». Изучение партитур в виртуальных библиотеках, на сайтах.

9. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Контроль за работой студентов осуществляется в форме текущего оценивания, аттестационного контроля, дифференцированного зачета в конце 7 семестра. Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля над качеством освоения навыков инструментовки. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются индивидуальная проверка умений и навыков студента по данному предмету. Итоговый контроль проходит в форме дифференцированного зачета. Осуществляется преподавателем кафедры, ведущим данную дисциплину. Инструментовка и аранжировка осуществляется в полном объеме партитур для ансамблей и оркестра народных инструментов как рукописно, так и в компьютерных программах. Нарушения авторского текста, не соблюдение основных правил инструментовки, стилистические, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки в работе и соответствующим образом сказываются на оценке.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ.

1. Инструментовка или переложение для оркестра народных инструментов двух произведений различного характера, формы и стиля.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент в полном объеме владеет программным материалом. Показывает отличное знание и практический опыт использования инструментов народного и симфонического оркестра при инструментровке или переложении оркестровых партитур. Свободно использует комплекс имеющихся знаний для грамотной интерпретации нотного текста; умеет анализировать фактуру музыкального произведения, находить кульминацию и выявлять средства музыкальной, в т. ч. тембровой, выразительности; применять теоретические знания в практике инструментровки сочинений различных жанров и инструментальных составов средствами народного оркестра (ансамбля). Убедительно и точно отражает в своей партитуре художественный образ музыкального произведения, показывает высокохудожественное понимание авторского замысла.
Хорошо (4)	Студент в полном объеме владеет программным материалом. Демонстрирует знания и практический опыт использования инструментов народного и симфонического оркестра при инструментровке или переложении оркестровых партитур. Свободно использует комплекс имеющихся знаний для грамотной интерпретации нотного текста; умеет анализировать фактуру музыкального произведения, находить кульминацию и выявлять средства музыкальной, в т. ч. тембровой, выразительности; применять теоретические знания в практике инструментровки сочинений различных жанров и инструментальных составов средствами народного оркестра (ансамбля).
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности и погрешности в процессе инструментровки заданного музыкального материала, демонстрирует недостаточно четкое понимание правил инструментровки, законов голосоведения, недостаточно знает природу инструментов народного и симфонического оркестра и их применения в партитуре.
Неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом не выполнил полный объем практических заданий по предмету. Допускает частые необоснованные ошибки в музыкальном тексте партитуры, демонстрирует плохое знание правил оформления партитуры, законов инструментровки.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Список произведений, рекомендуемый для инструментовки

ДЛЯ СТРУННОГО СОСТАВА:

Р. Шуман «Грёзы».
П. Чайковский Детский альбом «Баба-Яга».
Зиринг «Сказание».
Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс».
Н. Раков «Рассказ»

ДЛЯ АНСАМБЛЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Р. Шуман Листок из альбома ор.99 №4.
Э. Григ «Народная мелодия».
Н. Мясковский «Напев» ор.29 №1.
Г. Свиридов «Зима».
Ю. Слонов «Береги любовь».
Для камерного оркестра:
Д. Скарлатти Соната №67.
П. Чайковский «Октябрь» из цикла «Времена года».
Р. Глиэр Ноктюрн ор. 32 №1.
С. Скотт «Старинная английская народная песня».
Д. Кобалевский Лёгкие вариации а тему словацкой народной песни.

ДЛЯ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

М. Мусоргский «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»
М. Мусоргский «Ночь на лысой горе».
К.Манюшко увертюра-фантазия «Байка».
М. Равель «Павана».
Х. Турина «Рыцарский турнир».
Ю. Слонов «Ария».
Д. Шостакович «Праздничная увертюра».

Основная литература

1. [Барсова И. А. Книга об оркестре. — Изд. 2-е. — М. : Музыка, 1978. — 208 с. : нот.](#)
2. [Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке : с дополнениями Рихарда Штрауса. Т.1. — М. : Музыка, 1972. — 306 с. : нот.](#)
3. [Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке : с дополнениями Рихарда Штрауса. Т.2. — М. : Музыка, 1972. — 527 с. : нот.](#)
4. [Блок В.М. Оркестр русских народных инструментов. — М. : Музыка, 1986. — 80 с.](#)
5. [Васильев Ю. Рассказы о русских народных инструментах / Ю. Васильев, А. Широков. — Изд. 2-е. — М. : Сов. композитор, 1986. — 87 с. : нот.](#)
6. [Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты. — Л. : Музыка, 1975. — 280 с.](#)

7. [Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов / общ. ред. Ю. Шишакова. — М. : Сов. композитор, 1980. — 330 с. : нот.](#)
8. [Зряковский Н. Общий курс инструментоведения : учебник / Н. Зряковский. — 2-е изд., испр. — М. : Музыка, 1976. — 479 с. : нот.](#)
9. [Имханицкий М. И. У истоков русской народной оркестровой культуры. — М. : Музыка, 1987. — 185 с. : нот.](#)
10. [Клебанов Д. Искусство инструментовки / Д. Клебанов. — К. : Музична Україна, 1972. — 217 с.](#)
11. [Мальтер Л. И. Таблицы по инструментоведению : Инструменты симфонического, духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, певческие голоса / Л. И. Мальтер. — М. : Музыка, 1966. — 95 с. : нот.](#)
12. [Панайотов А. Н. Ударные инструменты в современных оркестрах / А. Н. Панайотов. — М. : Сов. композитор, 1973. — 180 с. : нот.](#)
13. [Раков Н. П. Практический курс инструментовки / Н. П. Раков. — М. : Музыка, 1985. — 148 с. : нот.](#)
14. [Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки : с партитурными образцами из собственных сочинений. Т. 1 / под ред. М. Штейнберга. — Л. : Музгиз, 1946. — 122 с.](#)
15. [Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки : с партитурными образцами из собственных сочинений. Т. 2 / под ред. М. Штейнберга. — Л. : Музгиз, 1946. — 344 с. : нот.](#)
16. [Тихомиров Г. В. Инструменты русского народного оркестра / Г. В. Тихомиров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Музгиз, 1962. — 121 с. : нот.](#)
17. [Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра / М. И. Чулаки. — 3-е изд. — М. : Музыка, 1972. — 177 с. : нот.](#)
18. [Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра : Пособие / М. И. Чулаки. — СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2004. — 224 с.](#)
19. [Шишаков Ю. Н. Инструментовка для русского народного оркестра : учеб. пособие. — М. : Музыка, 1970. — 210 с.](#)

Дополнительная литература

1. Андреев В. Материалы и документы. — М.; Музыка, 1986
2. Благодатов П., Вертков К., Язовицкая Е. Атлас музыкальных инструментов. - М., 1963
3. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки/ Спб., в 3 ч. 1997.
4. Глинка М. Заметки об инструментовке. - М., 1954
5. Зряковский Н. Задачи по курсу инструментоведения. - М., 1967 (скан)
6. Клебанов Д. Эстетические основы инструментовки. - К., 1972
7. Крамарь Ю. Инструментоведение в партитурных образцах. —Барнаул, 2004
8. Конюс Г. Задачник по инструментовке. - М., 1906
9. Лысенко М. Народные музыкальные инструменты на Украине. — К., 1955
10. Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959.
11. Раков Н. П., Задачи по инструментовке : смычковый оркестр, малый симфонический оркестр, большой симфонический оркестр / Н. П. Раков. — М. : Музыка, 1975. — 81 с.

12. Пистон У. Оркестровка. М., 1990.
13. Пшеничный Д. Аранжировка для народных инструментов. - К., 1980.
14. Пшеничный Д. Инструментовка для оркестра народных инструментов. - К., 1985
15. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. - Л., 1969
16. Шишаков Ю. Техника переложения для оркестров русских народных инструментов. – М., 1963
17. Шахматов Н., Инструментовка для оркестра русских народных инструментов : учеб. пособие / Н. Шахматов. — Л. : Музыка, 1985. — 120 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, фортепиано, компьютер).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение применяется в виде компьютерных программ «Sibelius», «Final», Sound forch».