

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И.Глинки»
Кафедра композиции

Рабочая программа дисциплины

ОРКЕСТРОВКА

для обучающихся по специальности
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором (специализация №1 Художественное
руководство оперно-симфоническим оркестром)
Квалификации: Дирижер оперно-симфонического оркестра.
Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
специальности
53.05.02 Художественное руко-
водство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хо-
ром (специализация № 1 Худо-
жественное руководство оперно-
симфоническим оркестром)

Составитель: Попов А.В.

Рецензент: Тосин С.Г.

Редактор: Смирнова М.Ю.

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «ОРКЕСТРОВКА» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром), с учетом учебного плана НГК по этой специальности, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число основных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины составляет 144 часа в течение VII и VIII семестров, из которых 33 индивидуальных занятий и 110 часов на самостоятельную работу студентов, контроль – 1 час. Аудиторные занятия занимают 1 час в неделю.

Цель курса – подготовить специалиста, способного осуществлять профессиональную деятельность по созданию переложений музыкальных произведений для различных исполнительских коллективов: от разнообразнейших ансамблей до оркестровых составов. Развить у будущего дирижера понимание оркестровки как творческого процесса, смыслом которого является точная реализация музыкальных идей не оркестрового произведения в ансамбле или оркестре.

Задачи курса – расширение представлений студентов по вопросам баланса в ансамбле или оркестре, о выразительных особенностях отдельных инструментов и их сочетаний, о смещении тембров, выразительности различных фактурных решений, о стилистической уместности тех или иных приёмов. Осознание студентами ансамбля – оркестра как интереснейшего многотембрового (!) инструмента, обладающего широкими техническими и стилистическими возможностями.

Место курса в структуре профессиональной подготовки специалиста. Данный курс тесно связан с такими теоретическими и практическими дисциплинами специального цикла, как «История оркестровых стилей» и «Чтение партитур», «Инструментовка», а также с теоретическим курсом «Инструментоведение». В процессе освоения «Оркестровки» актуализируются знания по таким предметам, как «Музыкальная форма», «Гармония», «Полифония», «История русской музыки», «История зарубежной музыки» и др.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

Знать:

- основы нотационной теории и практики;
- основные направления и этапы развития нотации;

Уметь:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;
- озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;

Владеть:

- категориальным аппаратом нотационных теорий;
- различными видами нотации.

ПК-1. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля).

Знать:

- 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;

Уметь:

- 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;

Владеть:

- навыками графического оформления оркестровой партитуры;
- навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Анализ оркестровых партитур, изучение художественных возможностей тембрового развития, технических характеристик инструментов и особенностей их акустического сочетания в различных фактурных условиях. Развитие практических навыков переложения инструментальной музыки для различных инструментальных составов (струнного квартета, духового квинтета, струнного оркестра, малого симфонического и большого симфонического оркестров).

Тема 1. Оркестровка: переложение или "перевод"?

Особенности оригинала: тональность, динамика, характер, тип движения (ритмика), тип фактуры, регистры, артикуляция – насколько это напрямую переносимо на другой инструментальный (и количественный) состав? Как правило, возникает необходимость значительного переосмысления фактуры

оригинала, тональности. Работа с формой оригинала: раскрытие и динамизация реприз (переоркестровка), необходимость появления других голосов (педали, удвоения, новые фактурные образования), отсутствующих в источнике. Парадокс: иногда, чем дальше от оригинала в фактурных решениях, тем ближе к музыке оригинала.

анализ: Л.Бетховен Квартет-соната op.14;
К.М.Вебер «Приглашение к танцу» op.65 (оркестровки Г. Берлиоза и Ф. Вайнгартнера)

Тема 2. Смычковый квартет. Смычковые инструменты в сочетаниях с фортепьяно и отдельными духовыми.

Баланс, функции инструментов, тембровая однородность. Дополнительные краски с введением фортепьяно и духовых: новые функции, другие условия баланса, тембровые и динамические комбинации.

анализ: В.А.Моцарт - Ein Musikalische Spass KV 522 (2Vn., Vla., Bs., 2Hrn),
В.А.Моцарт - Divertimento in D KV 251 (2Vn., Vla., Bss., Ob., 2Hrn),
В.А.Моцарт - Adagio und Rondo in c/C KV 617 (Gh., Fl., Ob., Vla., Vc.),
И.Брамс - Фортепьянный квинтет op.34
П.Чайковский - «Воспоминание о Флоренции» op.70
С.Ляпунов - Фортепьянный секстет op.63,

Тема 3. Квинтет духовых инструментов. Духовые инструменты с фортепьяно.

Ансамбль разнотембровых инструментов: в звукообразовании, в окраске и характеристиках звука каждого из участников ансамбля. Необходимость постоянного контроля за рельефным и сбалансированным звучанием всего ансамбля. Увеличение состава – все по два или добавление фортепьяно заметно расширяют возможности комбинаций инструментов в формировании фактуры.

анализ: В.А. Моцарт - Divertimento in C KV 188 (2Fl., 5Trp., 4Pk),
В.А. Моцарт - Серенада in B, KV 361 (2Ob., 2Kl., 2Bhr., 4Hrn., 2Fg.,
Кб.),
В. А.Моцарт - Divertimento in B KV 240 (2Ob., 2Hrn.,2Fg.),
В. А.Моцарт - Quintett in Es KV 452 (Klv., Ob., Klr., Hrn., Fg.),
Л. Бетховен - Октет для духовых in Es op.103 (2Ob., 2Cl., 2Fg., 2Hr.)
Д. Мийо – «Камин короля Рене» сюита для квинтета духовых,
Ф. Пуленк - Фортепьянный секстет FP 100 (+квинтет духовых).

Тема 4. Камерные ансамбли смычковых и духовых инструментов.

Подобные ансамбли представляют некоторую сложность в организации фактуры как в плане баланса, так и слитности звучания. Этому немало способствует значительные тембровые различия, разница динамических возможностей, специфика звукоизвлечения, технические особенности. Необходимость постоянного контроля за рельефным и сбалансированным звучанием всего ансамбля особенно на этапе выстраивания формы (динамического рельефа произведения в целом).

анализ: Ф.Шуберт - Octet in F major, D.803 (2Vn., Vl., Vc., Cb., Cl., Hrn., Fg.)
Й.Гайдн – Sextet in E-flat major, Hob.Ⅱ:40 (Ob., Fg., Hrn., Vn., Vl., Vc.)
П.Хиндемит - Октет IPH 104 (Cl., Fg., Hrn., Vn., 2Vl., Vc., Cb.)

Тема 5. Оркестровка и формообразование.

Оркестровка – **проекция** характера, особенностей формы и структуры оригинала на возможности оркестра. В работе необходимо учитывать несколько уровней: 1) – структурный (границы разделов), 2) – функциональный (экспозиция, развитие и т.д.), 3) – процессуальный (динамический профиль), 4) – тектонический (влияние специфики формы **О.** на метод оркестровки), 5) – организующий (общерегулирующий тембровый профиль).

Этапы оркестровки:

аналитический:

- анализ формы (структура формы, функции разделов, масштабнотематические образования, особенности развития);
- определение тембровых решений **О.** (при всей их условности в случае фортепьянного оригинала);
- закономерности метро-ритмической организации;
- особенности артикуляции, динамики и регистровых решений (плотность-разреженность фактуры), педаль (!);

планировочный:

- общий темброво-фактурный абрис с определением ведущих тембров и стратегии использования групп оркестра,
 - детализация фактурных и динамических решений по разделам формы с учетом динамического профиля **О.** (драматургия);
- собственно *оркестровка.*

Тема 6. Камерный оркестр

Отличие от большого ансамбля – наличие основной группы инструментов, обладающей единым тембром и способом звукоизвлечения (струнные: 5-6, 4, 3, 3, 1). Деревянные и медные духовые представлены как солисты, изредка дублируемые. Основная функциональная нагрузка лежит на струнных: мелодия, гармония, бас, – остальные, а также иногда появляющиеся

ся в составе камерного оркестра клавишные, арфа, ударные – выполняют функции солистов, дублирующих голосов, «педали», «тембра-краски».

анализ: В.Моцарт Кассация G-dur, K.63 (2Ob., 2Hrn., strings)
Я.Сибелиус "Грустный вальс" (Fl., Cl., 2Hrn., Tmp., strings)
К.Сен-Санс "карнавал животных" (2Pno., Fl., Cl., Gl.Hrn., Xyl., strings)

Тема 7. Малый симфонический оркестр

Наиболее распространенный состав малого симфонического оркестра: струнные, деревянно-духовые инструменты, валторны, иногда – трубы, некоторые ударные. Введение в состав арфы и других эпизодических инструментов. Строение оркестровой ткани малого оркестра, основные фактурные и выразительные функции оркестровых групп. Особенности функционированию струнно-смычковой и деревянно-духовой групп малого оркестра. Группа щипковых и ударных в малом симфоническом оркестре.

анализ: Л. Бетховен Музыка к трагедии Гёте «Эгмонд»
К. Дебюсси «Ящик с игрушками»
Э. Вилла-Лобос «Бразильская бахиана №2»

Тема 8. Большой симфонический оркестр

Составы большого оркестра. Особенности функционирования инструментальных групп, принципы их сочетаемости в связи с художественными задачами и концептуальным замыслом исполняемых произведений. Ансамблевые свойства медных в большом симфоническом оркестре: унисонные и октавные соединения с другими группами, исполнение гармонических построений. Соотношение силы звучания и яркости тембров между основными группами оркестра.

анализ: А. Лядов «Баба-Яга» op.56
Ж. Бизе «Арлезианка» сюиты № 1-2
М. Мусоргский – М. Равель «Картинки с выставки»

Тема 9. Оркестровки интерпретационного типа (транскрипции): современные тенденции.

Расширение стилистических границ в подходе к оригиналу: 1) использование оркестровых составов вне стилистики оригинала, 2) использование оркестровых средств и приёмов далёких от стилистики оригинала, 3) погружение оригинала в иную стилистическую среду с введением новых драматургических линий, предполагающих самые неожиданные стилистические и оркестровые решения.

анализ: Мусоргский М. «Детская» для сопрано и большого оркестра (оркестровка Э.Денисова).

Ф.Шуберт – А. Муров "Зимний путь" для баритона и симф. оркестра

Hans Zender – Schuberts "Die Winterreise" Eine komponirte Interpretation fur Tenor und kleines Orchester

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы	Количество часов		
		всего	индивидуальные	самостоятельная работа
IV курс 7 семестр				
1.	Оркестровка: переложение или "перевод"?	1	1	0
2.	Смычковый квартет. Смычковые инструменты в сочетаниях с фортепьяно и отдельными духовыми.	22	4	18
3.	Квintет духовых инструментов. Духовые инструменты с фортепьяно.	22	4	18
4.	Камерные ансамбли смычковых и духовых инструментов.	27	5	22
	Итого за семестр	72	14	58
IV курс 8 семестр				
5.	Оркестровка и формoобразoвание.	6	2	4
6.	Камерный оркестр	13	4	9
7.	Малый симфонический оркестр	22	4	18
8.	Большой симфонический оркестр	29	8	21
9.	Оркестровки интерпретационного типа (транскрипции): современные тенденции.	1	1	0
	Контроль	1	–	–
	Итого за семестр	72	19	52
	ИТОГО:	144	33	110

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академиче-

ским хором (специализация Дирижёр оперно-симфонического оркестра) по дисциплине «Оркестровка» проводятся дифференцированный зачет в конце 8-го семестра (IV курс).

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Благодатов Н. История симфонического оркестра. – Л.: Музыка, 1969.
2. Василенко С.Н. Инструментовка для симфонического оркестра: В 2 т. – М., 1952–1959.
3. Веприк А.М. Трактовка инструментов оркестра. Изд. 2-е. – М.–Л.: Музгиз, 1961.
4. Витачек Ф. Пьесы-задачи по инструментовке: Для симфонического оркестра. – М.: [б. и.], 1974.
5. Глинка М.И. Автобиография. Заметки об инструментовке. – Л.: Музгиз, 1937.
6. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. – М.: Сов. композитор, 1982.
7. Дмитриев Г.П. О драматургической выразительности оркестрового письма. – М.: Сов. композитор, 1981.
8. Дмитриев Г. Ударные инструменты: Трактовка и современное состояние. – М.: Музыка, 1973.
9. Карс А. История оркестровки. – М.: Музыка, 1990.
10. Мальтер А. Инструментоведение в нотных образцах. – М.: Сов. композитор, 1981.
11. Раков Н.П. Задачи по инструментовке. – М., 1975.
12. Раков Н.П. Практический курс инструментовки: Учеб. для композиторских факультетов муз. вузов. – М.: Музыка, 1985.
13. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки: с партитурными образцами: в 2 ч. – М.–Л.: Музгиз, 1946.
14. Рогаль-Левицкий Д.Р. Современный оркестр: В 4-х т. – М., 1953-1956.
15. Соллертинский И. И. Исторические типы симфонической драматургии // Соллертинский И. Исторические этюды. – Л.: Музгиз, 1963. – С. 335–346.
16. Финкельштейн И.Б. Некоторые проблемы оркестровки: напряженность оркестрового тембра и оркестровая динамика. – М.-Л.: Музыка, 1964.
17. Чернова Т.Ю. О понятии «драматургии» в инструментальной музыке // Музыкальное искусство и наука. – Вып. 3. – М., 1978. – С. 13–45.
18. Чулаки М.И. Инструменты симфонического оркестра. – СПб.: Композитор, 2004.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL:
https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам
<http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В рамках дисциплины «Оркестровка» происходит актуализация знаний дирижеров-симфонистов, касающихся особенностей функционирования оркестровых инструментов в симфонической партитуре; систематизация их представлений об особенностях фактуры в ансамблевой музыке различных инструментальных составов, времен и стилей. Поэтому в процессе занятий особое значение следует придавать освоению студентами особенностей оркестровки сочинений в связи с формой, жанром, стилем (как композиторским, так и художественным).

Одним из важнейших направлений работы в рамках курса, призванным практически закрепить полученные теоретические знания, является выполнение аналитических и письменных заданий. Часть этих задач представлена специально подобранными примерами из художественной литературы – как

правило, небольшими вокальными или фортепианными пьесами композиторов-классиков. Важно, что оркестровка фортепианных произведений открывает для студента возможности творческой самореализации. Однако для начинающих эта работа может оказаться несколько трудной из-за существенного отличия фортепианной фактуры от оркестровой. Поэтому в выборе произведений для оркестровки преподаватель должен быть весьма осторожен. Он может также предлагать студенту для инструментовки оркестровые сочинения в клавире, которые после их оркестровки будут сравниваться с оркестровым оригиналом. Кроме того, целесообразно предлагать студенту такие фортепианные сочинения, которые были оркестрованы впоследствии их авторами или иными выдающимися музыкантами. Последующий сравнительный анализ этих партитур с работой студента станет весьма полезным.

Следует стараться максимально разнообразить в стилистическом, жанровом и образном отношении письменные работы по инструментовке: они должны отличаться по темпу, характеру, динамике, тональности.

В целом, практические работы должны закрепить теоретические знания студентов; способствовать осмысленному отношению к оркестровому тексту со всеми его звуковысотными, динамическими, фактурными, композиционно-драматургическими и другими составляющими; сформировать ясные представления об основных способах и приемах оркестрового изложения, методах переосмысления фортепианных фактур. Именно поэтому выполненные дома задания требуют подробного разбора в классе, при этом следует указывать как на положительные моменты инструментовок, так и на их отрицательные стороны.

Немаловажное место в курсе занимает такое направление классной и домашней работы, как анализ партитур, сопровождающий практически все занятия. Вдумчивый и системный анализ с максимальной ясностью и убедительностью раскрывает перед студентами принципы и приемы решения самых разнообразных технических и художественных задач в оркестре классических и современных композиторов. Детальный технологический анализ партитуры полезно сочетать с прослушиванием изучаемого произведения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Приступая к изучению практической части курса оркестровки, студент должен обладать определенными знаниями и навыками в области гармонии и голосоведения, теории музыкальной формы, основ инструментоведения. Он должен иметь представление о различных оркестровых составах, о технических возможностях инструментов, об особенностях их звучания в разных регистрах, об акустических особенностях сочетаний их внутри собственной группы, а также с инструментами других групп и т.д. Кроме того, необходимо обладать начальными навыками чтения партитур и представлять себе принципы их графического оформления.

Следует помнить, что два ведущих направления работы в рамках курса, – анализ партитур и практическая оркестровка, – теснейшим образом взаи-

мосвязаны. В частности, решение творческих задач, возникающих в процессе оркестровки, вызывает потребность более глубокого изучения технических возможностей и инструментов оркестра, а также практики их применения в оркестровых сочинениях композиторов-классиков.

В процессе анализа партитуры можно воспользоваться следующим планом, рассматривая такие аспекты произведения, как:

1) общая форма и художественное содержание произведения (предварительный этап);

2) элементы фактуры, их соотношения, взаимосвязи и взаимодействие в процессе развертывания произведения (технологический этап);

3) роль оркестровых средств в создании основных образов произведения и в их развитии (этап художественно-смыслового, или драматургического анализа сочинения).

При решении практических задач оркестровки особое внимание следует обращать на возможности инструментов в различных регистрах; на характер поручаемых им тем, пассажей; на применение штрихов и динамических оттенков, наиболее подходящих и естественных для данного конкретного инструмента, и пр.

В общем анализе формы произведения следует определить соотношение частей и построений; наличие контрастов по тематизму, фактуре, регистру, тембру и пр.; их место в форме и границы построений; функции частей формы; местоположение кульминаций.

При анализе инструментовки необходимо определить строение композиции и тип фактуры в каждом разделе формы, строение музыкальной ткани и функциональность фактурных (оркестровых) пластов, количество участвующих голосов, дублировки, состав оркестра в каждом конкретном разделе, приемы изложения всех компонентов музыкальной ткани. Особое внимание требуется обратить на особенности оркестровой драматургии: способы тембрового объединения или разъединения соседних разделов, приемы тембрового или тембро-фактурного варьирования, красочность инструментовки.

Данные, полученные в результате анализа, должны стать основой для обобщений о стиле оркестровки, о ее драматургической роли, о роли определенных традиций в трактовке оркестровой выразительности.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специальное оборудование: класс, оборудованный фортепиано (роялем), аудиотехникой, компьютером со звуковой картой и возможностью выхода в Internet.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.