

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

Кафедра композиции

Рабочая программа дисциплины
ИНСТРУМЕНТОВКА ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
Для специальности 53.05.06 Композиция

Квалификация: Композитор. Преподаватель

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«__» июня 202__ г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальности
53.05.06 Композиция

Автор-составитель:
доцент Демидова Е.П.

Рецензенты:
заведующий кафедрой композиции доцент Попов А.В.

Редактор: начальник методического отдела Смирнова М.Ю.

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Инструментовка духового оркестра» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.06 Композиция с учетом учебного плана НГК по этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

В основу данной рабочей программы положено содержание следующего учебно-методического комплекса «Инструментовка» для музыковедов (сост. Н. Лантуат, О.В. Новикова, Новосибирск, 2011), а также программ «Инструментовка» для музыкальных вузов по специальности «Композиция» (сост. Е.П. Макаров, М., 1983) и «Инструментовка» для музыкальных вузов по специальности «Музыковедение» (сост. В. Сидоров, Магнитогорск, МаГК, 1999), «Инструментоведение» (сост. Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры Москва – 1988г.), «Инструментовка» (сост. Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры Москва – 1973г.), «Инструментовка» (сост. Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры Москва – 1969г.) Анисимов Б. «Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра», Е. Ботяров «Учебный курс инструментовки».

Аннотация курса. Данный курс входит в число основных дисциплин блока Б1 Дисциплины (модули). Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ (72 часов), аудиторная работа – 19 часов, самостоятельная работа – 52 часов, контроль – 1 час, время изучения – 8 семестр.

Целью дисциплины является знакомство студентов с техническими и художественно-выразительными возможностями инструментов духового оркестра в контексте эволюции инструментальных жанров, а также отечественной музыкально-инструментальной и исполнительской культуры в целом.

В задачи дисциплины входит:

- углубленное знакомство студентов с арсеналом оркестровых средств, методами оркестрового письма отечественных и зарубежных композиторов разных эпох, и стран на разных исторических этапах развития оркестрового коллектива;
- формирование навыков ориентирования в различных исполнительской и оркестровых стилях;
- изучение оркестровой фактуры выдающихся сочинений, принадлежащим к разным стилям, написанным в разных жанрах и формах.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника.

Данный курс, знакомя с характерными техническими особенностями и выразительными возможностями инструментов духового оркестра, наряду с

другими дисциплинами готовит студентов к профессиональной деятельности в качестве композиторов, преподавателей специальных курсов. «Инструментовка духового оркестра» тесно связана с дисциплиной «Сочинение», а также с такими дисциплинами, как «Инструментовка для симфонического оркестра», «Чтение партитур», «История оркестровых стилей» и т.д. Для успешного прохождения курса студентам необходимо усвоение следующих дисциплин: «История музыки», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «Чтение партитур», «Народное музыкальное творчество», «Общее фортепиано» и др.

В целом, знания и навыки, приобретенные в курсе «Инструментовки для духового оркестра», обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве композитора и педагога.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать технические особенности и выразительные возможности инструментов духового оркестра, историю их создания и бытования в контексте эволюции оркестровых и хоровых жанров, а также всего исполнительского искусства в целом; основы исполнительской техники на духовых и ударно-колористических инструментах; штрихи, аппликатуру, особые приемы звукоизвлечения; особенности оркестрового письма композиторов различных эпох с учетом тенденции развития музыкального языка; особенности национальных школ, индивидуального авторского почерка; различные виды партитурной нотации, включая новейшие (музыкальная графика и др-); правила записи партитуры; основные прототипы современных музыкальных инструментов, а также основные инструменты прошлых эпох;

уметь определять выразительные возможности различных типов оркестра; использовать знания по курсу в профессиональной деятельности, учитывать звучание творческих коллективов различного типа в процессе создания творческих работ, выполнять инструментовку фрагментов и целостных сочинений, написанных в оригинале для других инструментов, для духового оркестра; анализировать оркестровые произведения с профессиональными целями, выявляя их важнейшие стилистические и технологические особенности;

владеть методами и навыками инструментовки сочинений для духового оркестра.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данный курс участвует в формировании следующих компетенций:

ОПК-1 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики,

Знать:

- основные типы форм классической и современной музыки;

- композиторское творчество в историческом контексте;

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определённой исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;

Владеть:

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте,

Уметь:

- записывать музыкальный материал нотами;

ПКО-1 Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкальнокомпьютерных технологий,

Знать:

- основные способы обработки и преобразования цифрового звука;
- принципы работы специализированного программного обеспечения;

Уметь:

- сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;
- использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;

Владеть:

- многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления;
- навыками сочинения с использованием современных технических средств.

ПКО-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов,

Знать:

- специфику звукоизвлечения и тембробордирования вокальных голосов и хоровых партий, их технические и выразительные возможности;

Уметь:

- создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее;
- инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;
- определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;

- делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для сольных голосов или инструментов.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят малыми группами и носят теоретический и практический характер. Урок включает краткий теоретический экскурс в область инструментоведения, подготавливающий практическую работу студента; анализ партитур с акцентом на их художественно-стилистических особенностях и оркестровой драматургии; проверку и обсуждение учебных заданий по инструментовке вокальных и фортепианных произведений (классной и домашней работы); обсуждение дальнейших учебных перспектив. В целом, целесообразно такое строение курса, при котором практические работы предваряются изложением теории и анализом оркестровых партитур. Курс построен по принципу постепенного усложнения: освоения инструментовки для отдельных групп инструментов, затем для большого оркестрового состава. Материалом курса стали сочинения композиторов XIX-XX веков, в которых нашли заключенное воплощение функциональные и художественные принципы организации оркестровой ткани. В процессе изучения дисциплины полезно использовать синтезатор либо компьютер со звуковой картой, оснащенный музыкальными программами, дополненный при необходимости миди-клавиатурой. Это дает возможность студентам услышать результат своей практической работы в многотембровом оркестровом исполнении. Кроме того, с помощью синтезатора можно озвучивать редко исполняемые фрагменты композиторской оркестровой музыки.

В целом, знания и навыки, приобретенные в курсе «Инструментовка духового оркестра», обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве педагога и композитора.

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 духового оркестра, в том числе с использованием синтезатора.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Тема 1. Введение. Общие сведения об оркестре и оркестровой фактуре

Общая классификация инструментов. Сведения из области музыкальной акустики. Звучащие тела, возбудители звука, резонаторы. Высота звука и ее обусловленность. Тембр и его обусловленность. Закономерности, вытекающие из строения натурального звукоряда.

Состав духового оркестра. Организация духового оркестра, оркестровые группы и оркестровые партии, их фиксация в партитуре. Транспонирующие инструменты.

Расположение оркестра на сцене. Динамический и тембровый баланс инструментов. Понятие тембровой драматургии и оркестрового колорита. Оркестровая фактура и фактурные функции партий. Некоторые приемы оркестрового письма: дублировки различных видов; способы голосоведения; переклички, имитации, чередование тембров; оркестровые педали. Способы развития оркестровой ткани: полифонические приемы; вариантно-вариационное развитие оркестровой фактуры; смена тембров и переключение фактурных функций; фактурные «расширения» и «сужения».

Принципы анализа оркестровой ткани.

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ партитур, иллюстрирующих основные моменты теории. Прослушивание отрывков оркестровой музыки.

Самостоятельная работа. Анализ партитур: определение транспонирующих инструментов, фактурных функций оркестровых партий, приемов оркестрового письма, основного способа развития оркестровой ткани.

Материал для анализа. Григ Э. «Траурный марш для духового оркестра», Сальников Г. «Ноктюрн для валторны и духового оркестра», Матис К. «Концерт №1», Франц О. «Концертино», Уильямс Дж. «Hook», Меццакаппо Э. «Парижский марш», Шуберт Ф. «Марш», Канчелли Г. «Святая Цецилия», Старинный марш Печёрского полка и др.

Тема 2. Группа деревянно-духовых инструментов

Инструменты группы деревянных духовых: конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, функции в оркестре. Семейства флейт, гобоев, кларнетов, фаготов, саксофонов. Запись инструментов в партитуре. Количественное соотношение исполнителей в деревянно-духовой и медно-духовой группах. Запись транспонирующих инструментов.

Выразительные характеристики деревянных духовых: индивидуальность тембров, диапазон динамических оттенков и штрихов, исполнительские возможности, особые технические приемы. Ансамблевые свойства деревянных духовых: тембровые эффекты в совместном исполнении деревянными духовыми унисонов, октав, параллельных интервалов в мелодиях; звучание гармонических построений. Деревянно-духовые инструменты в оркестровой ткани гомофонно-гармонического и смешанного гармонически-полифонического склада.

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ партитур с целью выявления технических и выразительных возможностей группы деревянно-духовых инструментов, особенностей оркестровки. Прослушивание отрывков оркестровой музыки.

Флейта, флейта пикколо, альтовая флейта. (Произведения Ф. Пуленка, А. Томази, Ж. Ибера, А. Жоливе, П. Хиндемита, К. Нильсена, Э. Денисова, Ю. Корнакова).

Гобой, английский рожок, гобой д амур. (Концерт Р. Штрауса, соната П. Хиндемита, сочинения Б. Бриттена, Б.А. Циммермана, В. Лютославского, О. Мессиана, Л. Берио).

Кларнет, кларнет пикколо, басовый кларнет. (Сочинения К.М. Вебера, И. Брамса, Ф. Мендельсона, Л. Шпора, А. Берга, П. Хиндемита, Ф. Пуленка, Э. Бозза, Д. Мийо, К. Нильсена, А. Копленда, Я. Медыня, Б. Савельева, Э. Денисова).

Фагот, контрафагот. (Сочинения Ю. Левитина, С. Губайдулиной, Ю. Корнакова, Ю. Фалика).

Саксофоны. (сочинения Ж. Ибера, Ф. Гласса, У. Беннетта, Д. Кейджа, Э. Вила-Лобоса, А. Эшпая).

Самостоятельная работа. Решение учебных упражнений и задач на транспозицию, инструментовку аккордовых последовательностей. Инструментовка небольшой полифонической пьесы для группы деревянных духовых инструментов, а также двух несложных по фактуре пьес гомофонного склада (например, из «Альбома для юношества» Шумана или из «Детского Альбома» Чайковского). Анализ партитур.

Материал для анализа. Бетховен Септет оп. 71; Мендельсон Сон в летнюю ночь; Брамс Симфония № 3, медленная часть; Моцарт Серенада для духовых (на выбор – №№ 10, 11 или 12); Чайковский Вступление к опере «Иоланта».

Тема 3. Группа медных духовых инструментов

Валторна, труба, тромбон, корнет, альт, тенор, баритон, туба. Общие черты конструкции и звукоизвлечения. Принцип построения натурального звукоряда. Принцип действия вентильно-пистонного и кулисного механизма. Общая характеристика тембра. Сравнительная сила звучания и техническая подвижность. Расход дыхания при игре. Образная сфера и тенденция к ее расширению в современной музыке.

Валторна. (концерты Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Штрауса, сонаты Л. ван Бетховена, П. Хиндемита, сочинения отечественных авторов – концерты С. Василенко, Р. Глиэра, В. Буяновского, А. Арутюняна).

Труба. (концерты Й. Гайдна, И.Н. Гуммеля, П. Хиндемита, Б.А. Циммермана, А. Арутюняна, С. Василенко, А. Эшпая.)

Тромбон теноровый, тромбон басовый. (сочинения М. Списака, К. Сероцкого, Э. Бозза, А. Томази, П. Хиндемита).

Туба. (сочинения А. Арутюняна, А. Лебедева, П. Хиндемита.)

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ партитур с целью выявления выразительных функций оркестровой фактуры с участием медных инструментов, особенностей их сочетаний с инструментами других групп. Прослушивание отрывков оркестровой музыки.

Самостоятельная работа. Анализ партитур. Решение учебных задач на транспозицию, инструментовку гомофонно-гармонической фактуры для полной медной группы (с двумя или тремя трубами).

Материал для анализа. Вагнер Траурный марш из оперы Гибель богов, увертюра к опере Тангейзер; Глазунов Симфония №5, Симфония № 8 (ч. IV); Мусоргский – Равель Римские катакомбы из цикла Картинки с выставки; Малер Симфония № 3 (реприза и кода ч. VI); Рахманинов Симфонические танцы (ч. II).

Тема 4. Ударные инструменты

Группа ударных инструментов, их классификации. Строение и функции ударных с определенной высотой звука: литавры, ксилофон, колокольчики, колокола, челеста. Ударные без определенной высоты звука: треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-там. Инструменты, появляющиеся в оркестре спорадически: бубенчики, трещотки, деревянные коробочки, бруски, цилиндрические барабаны, тимпанисто, маракасы и др. Исполнительская специфика.

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ партитур и выявление темброво-фонических (колористических) особенностей использования группы ударных инструментов. Прослушивание отрывков оркестровой музыки. (Б. Барток, Д. Шостакович, И. Стравинский, Д. Кейдж, К. Чавес, Э. Денисов, С. Губайдулина).

Самостоятельная работа. Анализ партитур. Инструментовка одной несложной пьесы (на выбор) с использованием ударных инструментов с определенной и неопределенной высотой звука.

Материал для анализа. Берлиоз Фантастическая симфония, ч. III; Римского-Корсаков Шехеразада, ч. III-IV, Испанское капричио; Прокофьев Ромео и Джульетта; Василенко Советский Восток.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторны е занятия	Кол-во часов на самосто тельную работу студенто в
1.	Введение. Общие сведения об оркестре и оркестровой фактуре	9	2	7

2.	Группа деревянных духовых инструментов	21	6	15
3.	Группа медных духовых инструментов	21	6	15
4.	Ударные инструменты	20	5	15
	Контроль	1	—	—
	ИТОГО:	72	19	52

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК по специальности 53.05.06 Композиция по дисциплине «Инструментовка духового оркестра» проводится дифференцированный зачет в конце 8-го семестра.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. – М., 1972.
2. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. – М., 1973.
3. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. – М. 1982г.
4. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. – М., 1966.
5. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М., 1964.
6. Модр А. Музыкальные инструменты. – М., 1959.
7. Чулаки М., Инструменты симфонического оркестра. – М., 1963.
8. Веприк А.М. Трактовка инструментов оркестра. Изд. 2-е. – М.-Л.: Музгиз, 1961.
9. Витачек Ф.Е. Очерки по искусству оркестровки XIX века. Историко-стилистический анализ партитур Берлиоза, Глинки, Вагнера, Чайковского и Римского-Корсакова. – М.: Музыка, 1979.
10. Глинка М.И. Заметки об инструментовке // Полное собрание сочинений: Лит. произведения и переписка. – М.: Музыка, 1973.
11. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. – М.: Сов. композитор, 1982.
12. Дмитриев Г.П. О драматургической выразительности оркестрового письма. – М.: Сов. композитор, 1981.
13. Дмитриев Г. Ударные инструменты: Трактовка и современное состояние. – М.: Музыка, 1975.
14. Зряковский Н.Н. Общий курс инструментоведения: учеб. – М.: Музыка, 1976.
15. Карс А. История оркестровки. – М.: Музыка, 1990.
16. Мальтер А. Инструментоведение в нотных образцах. – М.: Сов.

- композитор, 1981.
17. Напреев Б.Д. Теория инструментовки: учеб. пособие. – Петрозаводск, 1996.
18. Пистон У. Оркестровка. - М.: Сов. Композитор, 1990.
19. Раков Н.П. Практический курс инструментовки: Учеб. для композиторских факультетов муз. вузов. – М.: Музыка, 1985.
20. Чернова Т.Ю. О понятии «драматургии» в инструментальной музыке // Музыкальное искусство и наука. – Вып. 3. – М., 1978. – С. 13–45.
21. Буймистр С. В. История оркестровой педали как элемента функциональной музыкальной ткани: Автореф. дис...канд. искусствоведения. – М., 2011г.
22. Вискова И. В. Пути расширения выразительных возможностей деревянных духовых инструментов в музыке второй половины XX века: Автореф. дис...канд. искусствоведения. – М., 2009.
23. Вышинский В.В. Симфонизм Д. Шостаковича и Г. Малера: движение как структурирующий и музыкально-драматический фактор. Автореф. дис...канд. искусствоведения. – Киев, 2012.
24. Зварич М.А. Инструментальные концерты Д. Шостаковича в контексте эволюции жанра. Автореферат, дис...канд. искусствоведения. – Ростов на Дону, 2011.

Учебные пособия

1. Аудио – и видеозаписи произведений как оркестровых, ансамблевых, так и сольных для различных инструментов (фонотека).
2. Записи открытых уроков и мастер-классов (фонотека).

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. Полitemатическая 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.nsmlink.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 задачи дисциплины «Инструментовка духового оркестра» входит углубление и систематизация знаний студентов-композиторов, касающихся особенностей функционирования оркестровых инструментов в партитуре; систематизация их представлений об особенностях организации оркестровой фактуры в музыке различных времен и стилей. Поэтому в процессе занятий особое значение следует придавать уяснению студентами особенностей оркестровки сочинений в связи с формой, жанром, стилем (как композиторским, так и художественным). В данном аспекте проявляется суммирующая роль курса, призванного обобщить и практически актуализировать знания студентов в области истории и теории музыки, а также подготовить их к изучению дисциплины «История оркестровых стилей».

Одним из важнейших направлений работы в рамках курса, призванным практически закрепить полученные теоретические знания, является решение учебных и художественных задач по инструментовке. Часть этих задач представлена специально подобранными примерами из художественной литературы – как правило, небольшими вокальными или фортепианными пьесами композиторов-классиков. Кроме того, имеются специально сочиненные задачи, посвященные освоению наиболее оптимальным способом какого-то одного технического или художественного приема. 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 показательным.

Следует стараться максимально разнообразить в стилистическом, жанровом и образном отношении письменные работы по инструментовке: не стоит давать произведения одного автора или сочинения, близкие по характеру, для проработки одной темы. 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 инструментовки фортепианных произведений. 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. Эта форма работы будет способствовать развитию и детализации тембрового слуха студентов-композиторов.

С целью постижения различных особенностей оркестровки для анализа избирается русская и зарубежная классика, лучшие произведения зарубежных и отечественных композиторов разных форм, жанров, стилей, эпох.

Отметим при этом, что подбор заданий для инструментовки и для анализа должен осуществляться с учетом общего и профессионального уровня развития каждого конкретного студента, а также с учетом постепенного усложнения и наращивания учебно-методических задач. При этом материал для анализа должен быть сложнее, чем задания для инструментовки. Кроме того, в отборе художественного материала может оказаться полезен и учет индивидуальных вкусовых пристрастий студента, а также его индивидуально-личностных особенностей.

Методические указания для студентов

Приступая к изучению практической части курса инструментовки, 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 решение учебных и художественных задач, – теснейшим образом взаимосвязаны. В частности, решение творческих задач, возникающих в процессе инструментовки, 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 инструментовки 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.

В целом, практическое освоение основ оркестровки, способность ориентироваться в оркестровом полотне, знание художественно-стилистических особенностей музыки для симфонического оркестра выдающихся зарубежных и отечественных композиторов является залогом высокопрофессиональной работы студента в качестве преподавателя «Инструментовки для духового оркестра» и других связанных с ней дисциплин, исторических и теоретических курсов. Кроме того, без успешного овладения комплексом знаний и навыков по курсу немыслима научная работа выпускника в сфере изучения композиторской музыки.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специальное оборудование: класс, оборудованный роялем, аудио- и видеотехникой, необходимым количеством столов и стульев, классной доской.

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.