Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д23 ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

по специальности
53.05.05 «Музыковедение»
(уровень специалитета)

Квалификация
«Музыковед. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «История оркестровых стилей» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.05 «Музыковедение» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Короленко О.В., старший преподаватель кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от « 26 » июня 2019 г.

Зав. кафедрой /А. Д. Кривошей/

1. Паспорт программы учебной дисциплины
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью дисциплины «История оркестровых стилей» является изучение условий зарождения определенных музыкальных стилей, путей развития и исторически обусловленной их смены в области оркестрового мышления.

Задачи дисциплины:

− научить студентов квалифицированно анализировать характерные средства и приемы изложения, которые свойственны тому или иному композиторскому стилю, стилю эпохи;

− находить конкретные связи между оркестровыми стилями;

− устанавливать тесную связь между общим историческим развитием средств художественной выразительности и глубоко индивидуальным процессом композиторской работы над содержанием и формой оркестрового произведения.

1.1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д23 «История оркестровых стилей» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.05 «Музыковедение» (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

Предметом данного курса является изучение условий зарождения определенных музыкальных стилей, путей развития и исторически обусловленной их смены в области оркестрового мышления.

Техника оркестровки не может рассматриваться, как элемент чисто формальный. Будучи отражением и конкретным воплощением оркестрового мышления, она относится к разряду стилевых моментов, находясь в самой тесной связи с общей проблемой формы и содержания.

Наиболее точно выражая идею музыкального произведения в тщательно отобранных соотношениях тембровых групп и регистров звучания (а также в области движения, динамики, колорита и экспрессии), инструментовка — одна из важнейших ступеней авторской формы. Она существенна не только со стороны архитектоники, но и как живое интонирование. Именно это и дает право говорить об искусстве оркестровки, воплощающем художественный образ в окончательной стадии и отражающем его авторскую трактовку.

Особенности оркестрового стиля могут быть осознаны только после специальной подготовки, полученной в классах чтения партитур и практической ор-

кестровки. Лишь на основе полученных знаний и навыков анализа партитуры, умения понять структурное и выразительное значение взаимодействия всех ее компонентов, определенным образом трактованных композитором, может сложиться представление об оркестровом стиле.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История оркестровых стилей»

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально- теоретические и музыкально - исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно - историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональной деятельности; Владеть: - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Ин-

	тернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ПКО–2. Способен осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства	Знать: - общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; - основные понятия и термины искусствоведения, - специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза; Уметь: - анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; - выявлять связи между музыкой и другими видами искусства; Владеть: - методами исследования в области музыки и других видов искусств; - навыками критического осмысления музыкального искусства.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «История оркестровых стилей»

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	История оркестровых стилей	**Ауд.104** Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	История оркестровых стилей	**Ауд.103** Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	История оркестровых стилей	**Ауд. 201** Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	История оркестровых стилей	**Ауд. 202** Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	История оркестровых стилей	**Ауд. 321** Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	История оркестровых стилей	**Ауд. 320.** Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	История оркестровых стилей	**Ауд. 317.** Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	История оркестровых стилей	**Ауд. 314.** Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	История оркестровых стилей	**Ауд. 302.** Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История оркестровых стилей»

Дисциплина «История оркестровых стилей» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Барсова, И. Книга об оркестре [Текст] / И. Барсова - Москва : Музыка , 1978. - 206с.
2. Берлиоз, Г. Трактат о современной инструментовке [Текст]/ Г. Берлиоз – Москва : Музыка, 1972.- 527с.
3. Василенко, С. Инструментовка для симфонического оркестра. [Текст]/ С. Василенко. - Москва : Музгиз, 1959. - 624с.
4. Веприк, А. Очерки по вопросам оркестровых стилей [Текст] / А. Веприк - Москва : Сов. композитор, 1978.- 428с.
5. Карс, А. История оркестровки [Текст] / А. Карс – Москва : Музыка, 1989. – 304с.
6. Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки [Текст] / Н. Римский-Корсаков. – Москва : Музгиз, 1946*. - Вып.1. – 122с.
7. Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки [Текст] / Н. Римский-Корсаков. – Москва : Музгиз, 1946*. - Вып.2. – 343с.

Дополнительная литература
Собственные труды композиторов ЮУрГИИ им.П.И.Чайковского

1. Краузе, Э. Рихард Штраус [Текст] / Э. Краузе – Москва: Музыка, 1961.- 610с.
2. Крауклис, Г."Лоэнгрин" Р. Вагнера : путеводитель по опере [Текст] / Г.В. Крауклис . – Москва : Музыка, 1988 . – 61 с.

3. Леонтьева, О. Карл Орф и Пауль Хиндемит [Текст] / О. Леонтьева // Музыка и современность : сб. статей. - Москва : Музгиз, 1962. - Вып. 1. - С.243-303.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

1. **Руконт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: https://www.rucont.ru/
2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:http://e.lanbook.com/
3. **Юрайт** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1

Сайты, порталы, базы данных
(Ресурсы свободного доступа)

1.**Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. **eLIBRARY.RU** [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.
3. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – Москва, 1991-2017. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/
4. **Электронная библиотека по истории, культуре и искусству**[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru
5. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/
6. **Электронный каталог библиотеки Южно-Уральского гос. института искусств им. П.И. Чайковского** [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах лит., поступающих в фонд библиотеки ЮУрГИИ / ЮУрГИИим. П.И. Чайковского – Челябинск, [2012-]. – Режим доступа: http://uyrgii.ru/node/467/.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины «История оркестровых стилей»

Лицензионное программное обеспечение

Windows XP(7)
Microsoft Office 2007(2010)
CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
Adobe Audition 3.0
Adobe Photoshop Extended CS5
Adobe Premiere Pro CS 4.0
ABBYY Fine Reader 10
Finale studio 2009
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информио»
http://www.informio.ru/
Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0
Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 ЗЕТ):
–контактная работа – 34 часов, из них:
лекционных – 20 часов;
практических групповых – 14 часов
–самостоятельные занятия – 38 часов.

Время изучения – 4 семестр.
Форма промежуточной аттестации – зачет в 4 семестре.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	ЛЗ	ГПЗ	СРС	
1	Стиль и оркестровка	IV	4	1	1	2	Устные ответы
2	Краткий очерк начального периода развития оркестра и период Basso continuo	IV	4	1	1	2	Устные ответы Чтение партитур
3	Гомофонно-гармонический стиль. Классицизм и его принципы оркестровки Оркестровка Бетховена	IV	4	1	1	2	Устные ответы, сообщение.
4	Программный симфонизм. Оркестр романтиков. Глинка и его оркестр	IV	4	1	1	2	Устные ответы, сообщение.
5	Позднеромантические тенденции в оркестровке. Р.Вагнер	IV	5	2	1	2	Устные ответы, сообщение.
6	Преодоление романтических тенденций (Брамс, Бизе, Верди).	IV	5	2	1	2	Устные ответы, сообщение.
7	Оркестр «кучкистов». Римский-Корсаков и его школа	IV	6	2	2	2	Устные ответы Чтение партитур
8	Оркестровые принципы Чайковского	IV	4	1	1	2	Устные ответы Чтение партитур
9	Пути дальнейшей эволюции послевагнеровского «сверхоркестра» (начало XX в.) Оркестр Малера и Р. Штрауса.	IV	8	2	2	4	Устные ответы Чтение партитур
10	Оркестр импрессионистов	IV	9	2	1	6	Устные ответы Чтение партитур

11	Оркестровка в России начала XX века (Скрябин, Рахманинов)	IV	9	2	1	6	Устные ответы Чтение партитур
12	Пути развития оркестровки XX века. Российский симфонизм (Мясковский, Прокофьев, Шостакович)	IV	10	3	1	6	Устные ответы Чтение партитур
	Итого	IV	**72**	**20**	**14**	**38**	**Зачет**
	Всего		**72**	**34**		**38**	**2 ЗЕТ**

1.2.2. Содержание лекционных занятий

1. Стиль и оркестровка

Методы историко-стилевого анализа партитур. Его отличие от общего художественно-технологического анализа, принятого в практическом курсе инструментовки. Понятие стиля. Музыкальная ткань и ее строение как основа стилевого анализа.

2. Краткий очерк начального периода развития оркестра и период Basso continuo

Неаполитанская и венецианская опера. Оркестровый инструментарий. Принципы комплектования оркестра. Хоровой принцип строения музыкальной ткани. Монтеверди и его значение как выдающегося реформатора оркестра. Период Basso continuo. Зарождение гомофонной ткани. Связь развития оркестра с развитием гомофонных форм. Оркестровые составы и их трактовка. Кончерто гроссо и принципы его оркестровки. Особенности трактовки деревянных и медных духовых. Стиль «Кларино». Характеристика итальянского смычкового концерта (А.Корелли, А.Вивальди). Монументальные формы И.Баха и Г.Генделя и их оркестровые концерты.

3. Гомофонно-гармонический стиль.
Классицизм и его принципы оркестровки. Оркестровка Л.Бетховена

Гармония как основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля. Функции групп струнных и духовых. «Натуральный стиль» медной группы. Особые взаимоотношения медных и деревянных инструментов в изложении гармонической вертикали. Проблема минора в оркестровке. Отголоски «теорий аффектов» в трактовке оркестровых тембров. Драматургия трактовки оркестра.

Оркестр Й.Гайдна, В.Моцарта. Французский и итальянский оперный классицизм. Оркестровка Л.Бетховена. Масштабность в изложении основных элементов ткани. Расширение общего оркестрового диапазона. Оркестровые составы. Попытки преодоления ограниченности «натурального стиля» медных духовых инструментов. Аккорды побочных ступеней лада. Мажор и минор. Модуляции. Оркестровые cresc. и diminuendo. Значение контрастов оркестровых групп. Сложные тембры у струнных. Введение тромбонов. Оркестр и форма. Оркестровая драматургия симфоний.

4. Программный симфонизм. Оркестр романтиков. М.Глинка и его оркестр.

Оркестровые составы романтиков. Особенности их трактовки в связи с эстетическими задачами. Общий рост уровня исполнительского мастерства. Медные инструменты как особая, не вполне еще самостоятельная группа оркестра. Проблема динамики и движения. Роль тембра как важнейшего выразительного средства. Оркестр Дж.Россини, К.Вебер, Ф.Мендельсон, Дж.Мейербер. Блеск, гибкость и выразительность их оркестра. Фантастика. Пейзаж и его роль в концепции произведения.

Г.Берлиоз как выразитель романтической эстетики в области оркестровки. Его нововведения в оркестровке. Оркестровые составы и их трактовка. Расширение динамической амплитуды звучания. Особая чуткость к свойствам регистров. Новые принципы соединения тембров. Колорит и его связь с фантастикой, лирикой, драматизмом. Программность и особые задачи оркестровки.

Общий обзор эволюции оркестра в России до М.Глинки. Русский оперный классицизм XVIII века. Классические и романтические тенденции в трактовке оркестровой ткани у М.Глинки. Национальные черты и своеобразие методов оркестровки. Теоретические воззрения М.Глинки в области оркестра и значение их для формирования русской национальной школы.

5. Позднеромантические тенденции в оркестровке

Позднеромантические тенденции в оркестровке. Оркестр Ф.Листа и Р.Вагнера. Развитие оркестрового колорита. Особая роль сложных тембров. Закономерность их появления в связи с общими тенденциями к увеличению плотности и насыщенности оркестровой ткани. Значение мощности звучания оркестра для образной стороны. Экспрессия как одна из важнейших сторон техники оркестровки. Тесная зависимость между оркестровыми приемами и общим образным строем произведения. Понятие о тембровой модуляции как следствие фиксирования исполнительского процесса. Интенсивная полифонизация оркестровой фактуры у Вагнера.

6. Преодоление романтических тенденций (Й.Брамс, Дж.Бизе, Дж.Верди)

Оркестр Й.Брамса. Его классические и романтические тенденции. Оркестр Дж.Верди. Оркестровый стиль Дж.Бизе. Формирование тенденций реалистической школы.

7. Оркестр кучкистов. Н.А.Римский-Корсаков и его школа

Оркестр кучкистов. Н.А.Римский-Корсаков и его школа. Преторение романтических приемов на русской национальной почве и существенное их преобразование.

Развитие глинкинских принципов в оркестровке: функционализм в трактовке оркестровой ткани; экономия средств; подчеркивание характерности; колоризм; элементы виртуозной техники в изложении инструментальных партий оркестра. Переосмысление ряда романтических приемов. Принципы корсаковской школы в творчестве Глазунова. Характерные черты его оркестровки: мягкость и разнообразие колорита, широта и мощность звучания, точная- профилировка динамики; акценты средствами оркестровки, вариантность как метод развития в оркестровке, последовательный функционализм в трактовке музыкальной ткани.

8. Оркестровые принципы Чайковского

Особые формы соотношения горизонтали и вертикали в оркестре Чайковского. Гомофонная ткань, трактуемая полифонизированными методами. Приемы подголосочной полифонии. Полифония тембровых пластов. Трактовка групп оркестра. Контртематизм и его образная роль. Динамическая трактовка формы. Типы tutti. Их значение в развитии идеи произведения.

Оркестровая вариантность как следствие динамики и как метод выявления характерности. Вариантность и динамика формы.

Горизонтальное развитие оркестровки. Принципы чередований групп. Стремление к крупным очертаниям оркестровой формы, тесная связь с типизацией эмоциональных состояний. Чистые и групповые тембры оркестра как обострение образных контрастов. Психологическая заостренность трактовки образа в оркестре. Тембры и их трактовка как носителей психологической характеристики.

9. Пути дальнейшей эволюции послевагнеровского «сверхоркестра» (начало XX в.). Оркестр Г.Малера и Р. Штрауса

Вагнеровский «сверхоркестр» у Штрауса и Малера. Экспрессия огромных звуковых масс. Обостренность контрастов. Особая индивидуальность, «нервность» динамического профиля звучания оркестра. Повышенные требования к образной характеристике. Особые тембровые средства в оркестре. Программно-описательный симфонизм Штрауса. Оркестровка Малера как отражение этической концепции его симфонизма. Гармония Малера - частный случай линеарной полифонии. Тембровое и регистровое обособление в различных условиях динамики. Уравновешенные и неуравновешенные расположения оркестровых групп. Смены типов изложения и их частота. Обычные и необычные приемы изложения мелодия. Приемы «экспрессии»: плавные и мгновенные. Жанровые и гротесковые эпизоды и их трактовка. Живописные эпизоды. Оркестровка в связи с областью драматического. Хоральные эпизоды. Значение особых приемов

трактовки оркестровых средств. «Сверхоркестр» и камерность, их соотношения в оркестровом мышлении.

10. Оркестр импрессионистов

Импрессионизм и антивагнеровские тенденции во французской музыке. Черты различия и сходства с принципами вагнеровекого оркестра. «Сверхоркестр» и его новая трактовка – предельно-тонкая дифференциация элементов оркестровой ткани по функциональному признаку. Колорит как фактор формообразования. Тембровые репризы. Важнейшая роль фоновых элементов и их разнообразие. Чистые и сложные тембры. Динамическая характеристика оркестра. Влияние принципов оркестровки импрессионистов на европейские школы начала XX века.

11. Оркестровка в России начала XX века (А.Скрябин, С.Рахманинов)

Оркестр А. Скрябина и С. Рахманинова. Органическое развитие принципов русской школы. Творческое преломление некоторых тенденций западноевропейской оркестровки конца XIX века. С.Рахманинов и выявление национально-русских традиций в трактовке оркестра. Черты оркестровки позднего пера ода: особые формы педализации, частота тембровых смен, тембровые модуляции, многослойность строения ткани.

12. Пути развития оркестровки XX века. Российский симфонизм (Н. Мясковский, С. Прокофьев, Д. Шостакович)

Постимпрессионизм, неоклассицизм и связанная с ними особая трактовка оркестровых форм и средств (А.Онеггер, П.Хиндемит, Б.Барток, И.Стравинский, К.Орф). Структура оркестра. Принципы изложения и развития. Динамика. Тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры. Новые принципы равновесия звучности. Оркестровые и камерные принципы. Значение ритмического начала и формы акцентности. Трактовка колорита.

Н.Мясковский, С.Прокофьев, Д.Шостакович и их оркестровые принципы. Претворение традиций русской национальной школы оркестровки. Особенности трактовки оркестровой ткани. Оркестровка и музыкальный образ. Драматургическая трактовка оркестра.

Оркестр и характерные черты претворения национальной специфики. Народные инструменты и отражение их тембров в симфоническом оркестре. Формы и жанры народной музыки. Их претворение в симфоническом творчестве. Техника оркестровки.

1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

В данном разделе приведены планы семинарских занятий по темам, которые наряду с лекционным материалом предполагают самостоятельное изучение студентами. Материалы данного раздела призваны помочь в организации самостоятельной работы студентов и дать конкретные методические указания по освоению определенных тем дисциплины «История оркестровых стилей».

Темы и разделы для самостоятельного изучения

1. Общие проблемы развития оркестра. Роль и значение оркестровки в ряду выразительных средств, связь эстетических принципов определенной эпохи с приемами изложения, общего развития составов оркестра, проблема колорита.
2. Частные проблемы, связанные с тем или иным историческим этапом. Например, о звуковысотных границах оркестра, об особенностях состава, о принципах применения натуральных медных, о распространенных типах ткани и функциях оркестровых групп, об особенностях динамических приемов, о характеристике тембров и их трактовке.
3. Вопросы, связанные с трактовкой определенных технических и художественно-выразительных приемов.
4. Вопросы, касающиеся характеристики творческой манеры того или иного крупнейшего композитора, особенно активно выявившего свой творческий почерк в оркестровке (например, Моцарт, Россини, Бетховен, Берлиоз, Мендельсон, Чайковский, Вагнер и др.).
5. Сравнение отрывков из партитур, относящихся к различным (или смежным) периодам оркестровки, например, Гайдн – Бетховен, Бетховен – Брамс и т. п., поставив задачу отнесения их к тем или иным историческим периодам.

2. Методические рекомендации

2.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «История оркестровых стилей»

Вопросы исторической эволюции оркестровки принадлежат к числу наименее разработанных в музыкознании. Если отдельные темы, связанные с оркестровкой современных композиторов получили определенное освещение в специальных работах или затронуты попутно в связи с общим исследованием исторического или теоретического характера, то в области освещения оркестровки композиторов-классиков мы сталкиваемся с гораздо меньшим числом работ. Что касается систематизированного освещения истории оркестра, то здесь имеется лишь несколько работ на русском языке (как отечественных, так

и переводных). Мало работ такого профиля и на иностранных языках. Поэтому, читая курс, следует прибегать к так называемому «выборочному» методу собирания нужных сведений из различной литературы по музыке: от старинных трактатов и современных учебников – до мемуаров и публикаций личной переписки композиторов.

Трудности изучения данного предмета углубляются еще и тем, что большая часть работ об оркестре и оркестровке создавалась применительно к практическому изучению свойств и возможностей музыкальных инструментов. Инструментовка до шестидесятых годов XIX века подменялась инструментоведением - её начальной стадией. Такая подмена предмета не была случайностью. Искусство оркестровки всегда являлось составной частью процесса сочинения в силу его неразрывной связи со всем комплексом музыкально-выразительных средств. Однако в большинстве трудов, относящихся к XVIII — началу XIX вв., оркестровка рассматривалась как один из вспомогательных разделов учения о композиции. Собственно инструментовка в них излагалась в узко-прикладном значении, она заключала в себе лишь краткое описание инструментов того времени и некоторые общие советы по расписыванию материала.

В тесном соответствии с эстетическими воззрениями эпохи Берлиоза и Вагнера в необычайной степени усилилась выразительно-смысловая роль колорита, живописности звучания, экспрессии выражения музыкальной мысли.

Следствием смены музыкально-эстетических позиций явилась реформа инструментального состава, изменившая и взгляды на оркестр, что обновило и расширило выразительные возможности оркестра, но и вызвало процесс решительной перестройки оркестровой ткани изнутри. Потребовалось новое осмысление взаимоотношений между группами инструментов, изменение трактовки самих элементов музыкальной ткани. В этот период оркестровка становится также самостоятельной областью изучения, отдельной художественной дисциплиной, наблюдения и выводы которой, фиксируя достигнутые положительные результаты в области практики сочетания тембров, новых типов расположения гармоний, новых фактурных форм, интенсивно двигали вперед творческую мысль.

Ввиду недостаточного исследования стилевых закономерностей оркестровки многих периодов, курс истории и теории оркестрового стиля в полном систематическом виде еще не может быть составлен и в настоящее время.

Формой изложения предмета является серия лекций, посвященных наиболее важным, узловым моментам развития рассматриваемой области.

Приступая к историко-стилистическому анализу, следует указать на отличие его от общего анализа оркестровки. Важно, что многие проблемы оркестровки получали решение, свойственное только тому или иному периоду времени. Для классицизма XVIII – начала XIX вв. проблема «натуральных» медных; такие вопросы, как мажор и минор; высотное положение оркестровой гармонии; расположение аккордов; равновесие звуков определялись, прежде всего, специфическими возможностями медных.

Для того чтобы историко-стилистический анализ последовательно раскрывал картину эволюции оркестрового мышления, необходимо установить определенную систему анализа. Подчеркивая одновременно как моменты преемственности, так и глубокие качественные изменения, происходящие при смене периодов, анализ должен быть направлен на раскрытие таких моментов, изменяемость которых была бы наименьшей, которые представляли бы наиболее стабильные элементы оркестровой выразительности.

Такими стабильными элементами являются функциональные компоненты, образующие музыкальную ткань, как мелодия, контрапунктирующие голоса, гармония, бас, фигурационные элементы и др. Специфические черты оркестровой ткани, взаимодействие и особенности её определяют существенные признаки оркестрового стиля.

Развитие оркестрового мышления – процесс, исторически связанный с общей эволюцией гомофонного принципа организации многоголосной ткани, возникший еще в полифоническом стиле XVII – начале XVIII вв. в виде типовой аккомпанементной формы (Basso continuo). Фактор оркестровой гармонии в процессе своего развития к концу XVIII века поднялся до значения одного из важнейших формообразующих моментов. Исторически обусловленная смена полифонического стиля гомофонным не означала исчезновения полифонии, как способа мышления, а превратилось на новом этапе в одно из действеннейших средств развития.

В XIX веке принцип масштабности изложения вертикали в сочетании с разнообразием приемов изложения мелодии, фигурационными элементами фактуры и контрапунктирующими голосами обусловливает основное качество стиля, его динамизм.

Проблема оркестровой гармонии представляет собой ключевую проблему эволюции стиля. Именно здесь группируются многие побочные вопросы, тесно связанные с развитием оркестрового строения ткани. Таковы вопросы о специфически инструментальном изложении оркестровых партий, о насыщенности отдельных регистров оркестра и общем росте его диапазона, о расширении исполнительских возможностей медных инструментов, об условиях достижения слитности различных тембров и мн. др. Эти вопросы восходят, прежде всего, к гармонии, ибо она рассматривается как конструктивный и смысловой фактор, развивающийся во времени. Следовательно, нет оснований представлять гармонию в роли неподвижной, лишенной развития вертикали. Сюда должен быть отнесен и вопрос о смысловой роли фигурационных форм изложения, в период «зрелого» романтизма перерастающих в проблему «характерных» оркестровых фонов (в творчестве Берлиоза, Листа и др.), а также проблема так называемого горизонтального развития, являющаяся самостоятельной проблемой развития формы произведения. Кроме вопроса о строении фактуры в оркестре XIX века, важным моментом в оценке оркестрового мышления также являются проблемы колорита и экспрессии в той мере, в какой они становятся активно воздействующими на технику оркестровки.

Создание определенного колорита, обрисовывающего и углубляющего смысловую сторону произведения, становится одной из актуальных задач оркестрового мастерства второй половины XIX века, оно значительно изменило технику оркестровки.

При изложении материала можно дополняющие положения характеризовать обзорно (сжатое изложение основных положений без анализа партитур и прослушиваний, указав на соответствующие разделы рекомендованной литературы), а основные темы (например, оркестровые принципы Чайковского, Римского-Корсакова, Вагнера и др.) несколько расширить. В этом смысле предлагаемая программа предполагает некоторую свободу для инициативы преподавателя.

2.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины «История оркестровых стилей»

Самостоятельная работа студентов является одной из важных форм обучения этому предмету. Студенты должны успешно освоить на примере произведений различных стилей и направлений принципы непрерывности, органичности логического развития материала, чёткости, ясности формирования композиционных структур, возникающих как в ходе последовательно линеарного процесса, так и в результате контрастного сопоставления. При этом, необходимо уметь практически определить черты «родового» типа развития (непрерывность, единство, направленность, обострение производного контраста) и черты «видового» типа развития (контраст сопоставлений, более частая смена тематического материала, образного строя), осознавать понятия единства и расчленённости.

Необходимо уделять внимание типам изложения характерных для оркестрового почерка композиторов разных эпох, характерам голососложения и голосоведения внутри фактурно-гармонического процесса, тщательности и мотивированности их композиционного применения. Следует определить в оркестровых произведениях работу автора как над вокально-песенной, так и над чисто инструментальной интонационностью.

Уместно практиковать работу над произведениями с использованием полифонических элементов или написанными в чисто полифонических формах.

Чрезвычайно важно координировать работу с музыкально-историческими, общетеоретическими и общеобразовательными курсами.

2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.