

**Рабочая программа дисциплины
«Инструментовка»**

в рамках программы подготовки кадров высшей квалификации –
программы ассистентуры-стажировки по специальности:

53.09.05 Искусство дирижирования

по виду

«Дирижирование оркестром народных инструментов»

Квалификация:

Дирижер высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Уровень образования – высшее образование

Нормативный срок обучения – 2 года

Рабочая программа предназначена для ассистентов-стажеров разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 53.09.05 Искусство дирижирования (по виду «Дирижирование оркестром народных инструментов») (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: Бакланов А.Д., профессор кафедры оркестровых народных инструментов, заслуженный артист РФ, профессор.

Рассмотрена на заседании кафедры оркестровых народных инструментов

Протокол № 8 от 25.03.2020

Зав. кафедрой

/О.В. Слева/

Содержание

1. Пояснительная записка
 - Цель и задачи освоения учебной дисциплины
 - Место дисциплины в структуре образовательной программы
 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 - Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
2. Содержание дисциплины – темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и видов самостоятельной работы обучающихся
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Пояснительная записка

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины

Углубление знаний и совершенствование навыков, необходимых для создания партитур (переложений, аранжировок) оркестровых произведений различных стилей и форм; расширение знаний в области инструментоведения, возможностей инструментов русского народного оркестра; изучение специфики инструментовки аккомпанементов для солистов: инструменталистов, вокалистов, хора.

Задачами дисциплины являются:

- совершенствование навыков оркестрового мышления, преобразования фактуры произведений для сольных инструментов в оркестровую ткань;
- овладение основными способами инструментовки, переложения и аранжировки произведений различных стилей и жанров;
- ознакомление с основными принципами создания аранжировок для оркестра народных инструментов на народные темы.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать: основные законы формирования оркестровой партитуры, организации оркестровой фактуры; общие принципы классификации музыкальных инструментов и объединения их в оркестровые группы; правила записи оркестровых партитур; технические и выразительные возможности инструментов русского народного оркестра; основные приемы игры, штрихи, диапазоны, характеристики регистров, принципы достижения сбалансированного звучания инструментов.

уметь: грамотно анализировать клави́р с точки зрения голосоведения; формировать оркестровую форму в соответствии с драматургией произведения; правильно оформить партитуру.

владеть: приемами инструментовки, аранжировки, переложения музыкального текста для различного исполнительского состава; представлениями о специфике фортепианной записи и о процессе превращения фортепианной фактуры в оркестровую; навыками аналитической работы с оркестровой партитурой; знаниями о современном состоянии русского народного оркестра.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инструментовка» является дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки ассистента-стажера по основной профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 53.09.05.

«Искусство дирижирования» - Дирижирование оркестром народных инструментов.

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой оркестровых народных инструментов.

Дисциплина «Инструментовка» тесно связана в содержательном и практическом отношении с дисциплиной «Изучение репертуара оркестра русских народных инструментов» из вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору».

Данная дисциплина расширяет музыкальный кругозор, развивает внутренний музыкальный слух, вырабатывает практические навыки, необходимые для решения профессиональных задач в условиях реальной работы с творческим коллективом.

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Инструментовка»
Характеристика этапов формирования компетенций**

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Профессиональные компетенции		
<p>ПК-6 Способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p>1 год обучения</p>	<p>Знает: - сущность осуществления исполнительской деятельности и репетиционной работы в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах Умеет: - создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения Владеет: - исполнительской деятельностью и репетиционной работой</p>
<p>ПК-9 Способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям</p>	<p>1 год обучения</p>	<p>Знает: -разнообразные стили, жанры, художественные направления, педагогический репертуар; Умеет: - осваивать репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям Владеет: - способностью мобильно решать профессиональные задачи</p>

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов), практических – 35 ч., самостоятельной работы – 325 часов.

Объем дисциплины	Всего
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/часы	10/360
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего	35
Аудиторная работа по учебному плану (всего):	35
в том числе:	
Лекции	
Практические занятия	35
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	325
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет – 1 год обучения)	-
Год обучения	1

Объем дисциплины по годам обучения (один год обучения)

Период Виды учебных занятий	1 год обучения
Аудиторные занятия (в часах)	35
Количество часов в неделю	1
Самостоятельная работа	325

Содержание дисциплины

Тема изучения дисциплины	Кол-во часов	Вид учебных занятий	Вид Самостоятельной работы
Особенности анализа фортепианного клавира	4	Практическое занятие	Анализ фортепианных произведений разных композиторов
Инструментовка для полного оркестра русских народных инструментов	15	Практические занятия	Анализ партитур из репертуара русского народного оркестра
Переложение симфонических партитур для оркестра русских народных инструментов	6	Практические занятия	Анализ симфонических партитур разных композиторов, стилей и жанров
Особенности инструментовки аккомпанементов для солистов: инструменталистов, вокалистов, хора	10	Практические занятия	Анализ фактуры произведений сольной литературы: инструментальной, вокальной, а также хоровой. Анализ готовых партитур-аккомпанементов для оркестра русских народных инструментов

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Аккордеон и оркестр русских народных инструментов. Концертные пьесы для аккордеона и оркестра русских народных инструментов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие . - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 130 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72110>
2. Князева, Н.А. Инструментоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А.Князева. - Кемерово :КемГИК, 2015. — 147 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79426> .

3. Князев, А.М. Изучение оркестровых инструментов [Электронный ресурс] / А.М. Князев. - Кемерово :КемГИК, 2015. — 31 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79391>

Дополнительная литература

1. Агафонников, Н. Симфоническая партитура. Вопросы практической оркестровки / Н. Агафонников. - Ленинград: Музыка, 1981. – 196с.
2. Берлиоз, Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке [Текст] : в 2-х томах /Г.Берлиоз. - Москва: Музыка, 1972.- 306с. – Т.1.
3. Берлиоз, Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке [Текст] : в 2-х томах /Г.Берлиоз. – Москва : Музыка,1972. – Т.2.
4. Браславский, Д. Аранжировка для эстрадного ансамбля / Д. Браславский. - Москва: Музыка , 1974.- 392с.
5. Василенко, С. Инструментовка для симфонического оркестра / С.Василенко. - Москва: Музгиз,1952. – 396с.- Т.1.
6. Василенко ,С. Инструментовка для симфонического оркестра. В 2-х томах /С.Василенко. – Москва: Музгиз,1959. – 624с. - Т.2 .
7. Витачек, Ф. Очерки по искусству оркестровке XIX века / Ф. Витачек. - Москва: Музыка, 1978.-151с.
8. Дмитриев, Г. О драматургической выразительности оркестрового письма / Г.Дмитриев. - Москва: Сов. композитор,1981.- 176с.,
9. Зиновьев, В. Инструментовка для оркестра баянов / В.Зиновьев. – Москва: Сов.композитор,1980.- 327с.
- 10.Пистон ,У. Оркестровка: учебное пособие / У.Пистон. - Москва: Сов. композитор,1990.- 464с.
- 11.Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки [Текст]: в 2-х томах /Н.Римский- Корсаков. – Ленинград: Музгиз, 1946.- 122с.- Т.1.
- 12.Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки [Текст] : в 2-х томах /Н.Римский- Корсаков. – Ленинград: Музгиз, 1946.- 344с.-Т.2.
- 13.Шахматов, Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н.Шахматов. – Ленинград : Музыка.1985.- 120с. – Л., 1985.

Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения образовательного процесса по дисциплине

Подписные электронные ресурсы

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

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/>

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

Сайты, порталы, базы данных Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

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>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / **ARTPROJEKT**. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/> , свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В ассистентуре-стажировке обучающиеся продолжают процесс совершенствования своих навыков в области инструментовки, оркестровке, аранжировке и переложений для оркестра русских народных инструментов. Поэтому задача руководителя в своей работе опираться исключительно на тот уровень подготовки, который демонстрирует ассистент-стажер. Это необходимо для эффективной и продуктивной работы.

В целом, обучение по данной дисциплине в ассистентуре-стажировке должно проходить по той же схеме, что и в вузе:

- 1) тщательная работа с клавиром (оригиналом), в которую входят все возможные виды анализа – фактуры в целом, голосоведения, гармонии, музыкальной формы и т. д.;
- 2) процесс создания черновика-эскиза (дирекциона) будущей инструментовки, с выписками отдельных важных голосов;
- 3) оформление партитуры в окончательном виде.

Ассистенту-стажеру необходимо продолжать работу по анализу партитур других авторов, причем эта работа должна проводиться регулярно и весьма тщательно. Особое внимание здесь нужно уделить композиторам, участвовавшим в самом процессе становления репертуара для оркестра русских народных инструментов, таким, как Фомин Н., Будашкин Н., Шишаков Ю. Эти композиторы представляют разные периоды в истории развития оркестра, но их вклад в расширение репертуара оркестра огромен. Именно эти и некоторые другие авторы заложили ту основу инструментовки для оркестра русских народных инструментов, которая и сейчас определяет, так сказать, его лицо.

Приступая к своей очередной работе, будь то инструментовка или переложение, аранжировка или аккомпанемент, стажеру полезно будет ознакомиться с уже существующими образцами подобного жанра. При творческом отношении к делу, это не будет сковывать собственную инициативу, не помешает проявить свое отношение к оригиналу, наоборот, подобная практика лишь укажет наиболее верный путь для творческой фантазии и нестандартных решений.

Чтобы лучше узнать возможности и инструментов оркестра, и отдельных групп, целесообразно выполнять инструментовка в нескольких вариантах для разных составов инструментов. Например, одну и ту же пьесу можно попробовать инструментовать для квартета домр, затем для ансамбля домр, а потом уже и для полного состава оркестра. Подобный процесс погружения в материал принесет только пользу и придаст большей уверенности перед основной, главной работой – инструментовкой для большого состава оркестра.

За год обучения, отведенного на данную дисциплину по учебному плану необходимо выполнить несколько разнообразных по видам работ: инструментовку, переложение симфонической партитуры, аккомпанемент и аранжировку. Это будет хорошим опытом перед самостоятельной работой в качестве руководителя оркестра русских народных инструментов.

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.

Медиа материалы 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.

Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- Adobe Audition 3.0
- Adobe Premiere Pro CS 4.0
- ABBYY Fine Reader 10
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование дисциплины (модуля) 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
Инструментовка	Ауд. 421 для индивидуальных занятий. Оборудование: два ф-но, стол, стулья	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 04 для индивидуальных занятий. Оборудование: ф-но, стол, стулья	
	Ауд. 104 Библиотека	
	Ауд. 103 Читальный зал	
	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	
	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья,	
	Ауд. 321 Кабинет музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной учебной, учебно-методической и научной литературой, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включают законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, 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.

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