

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

учебно-методического совета

факультета музыкального искусства

Ануфриева Н.И.

«18» апреля 2024 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.ДВ.01.02

**ИНСТРУМЕНТОВКА И АРАНЖИРОВКА ДЛЯ КАМЕРНЫХ
ОРКЕСТРОВ И АНСАМБЛЕЙ**

Направление подготовки: 53.03.05 «Дирижирование»

Профиль подготовки: «Дирижирование оркестром духовых инструментов»

**Квалификация выпускника: Дирижер оркестра духовых инструментов.
Преподаватель.**

Форма обучения: очная

Год набора: 2024

Химки – 2024 г.

Методические рекомендации **ИНСТРУМЕНТОВКА И АРАНЖИРОВКА**
по дисциплине

ДЛЯ КАМЕРНЫХ ОРКЕСТРОВ И

АНСАМБЛЕЙ

Разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО: **53.03.05 «Дирижирование»**
профиль «Дирижирование оркестром духовых инструментов»

(приказ № 660 Минобрнауки России от 14 июля 2017 г.)

Составитель(и):

Кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный артист России,
профессор кафедры Духовых и ударных инструментов ФИС МГИК
Делий П.Ю.

Доцент кафедры Духовых и ударных инструментов ФИС МГИК
Виноградов Д.В.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры Духовых и ударных инструментов ФИС МГИК
№ 9 от «04» апреля 2024 г.

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	6
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	10
3.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	10
3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ	11
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	11
4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	12

1. ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа по дисциплине «**Инструментовка и аранжировка для камерных оркестров и ансамблей**» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития знаний, умений и навыков дирижеров духовых оркестров, необходимых для профессиональной деятельности в качестве руководителя и дирижера ансамбля, оркестра духовых инструментов, подготовка специалистов, способных осуществлять переложения (инструментовку) музыкальных произведений на различные составы инструментов (оркестры и ансамбли), проводить репетиционную ансамблевую и оркестровую работу.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «**Инструментовка и аранжировка для камерных оркестров и ансамблей**» определены соответствующей рабочей программой дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

Зачетных единиц:	9
Академических часов:	324
Астрономических часов:	243

Таблица 1

Виды учебной деятельности		Всего	семестры	
			3	4
Контактная работа обучающихся, в том числе:		68	34	34
Занятия лекционного типа		48	24	24
Занятия семинарского типа		20	10	10
Самостоятельная работа		49	20	29
Форма промежуточной аттестации	экзамен	27		27
	зачет с оценкой			
Общая трудоемкость	в академических часах	144	54	90
	в зачетных единицах	4	1,5	2,5

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:

1. Изучение и анализ музыкальных произведений
2. Изучение различных составов оркестров и ансамблей, особенности инструментовки для них
3. Изучение принципов достижения гармонического и темброво-регистрового равновесия сочетающихся голосов
4. Инструментовка музыкальных произведений для различных составов оркестров и ансамблей
5. Подготовка оркестровой партитуры для исполнения на государственной итоговой аттестации

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- Освоение навыков самостоятельного изучения и анализа музыкальных произведений для разных составов инструментов
- Приобретение опыта отбора музыкальных произведений для их инструментовки
- Приобретение практического опыта инструментовки на различные составы инструментов
- Приобретение практического опыта самостоятельной корректировки инструментуемого произведения с целью достижения гармонического и темброво-регистрового равновесия сочетающихся голосов

Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения задач, самомотивации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных проблем, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач. Следует объяснять студенту нерациональность бессистемной, неверно спланированной самостоятельной работы, так как может возникнуть опасность технологических ошибок, закрепление нежелательных привычек и отрицательных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе;

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в выученности нотного материала, скорости реакции на вносимые педагогом коррективы в исполнение, понимании действий всех участников оркестра\ансамбля и умении предугадывать их действия. Оценки, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют итоговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине в семестре.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Таблица 3

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Форма самостоятельной работы	Трудоёмкость в часах
1.	Тема 1. Понятие об инструментовке (оркестровка, переложение, обработка). Средства инструментовки: тембр, фактура. Оркестровая фактура. Роль средств инструментовки в произведении: связь с музыкальным образом и музыкальной формой.	III	1-8	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение литературы по изучаемым темам • Самостоятельный анализ музыкальных произведений • Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы. • Подготовка к рубежному контролю 	10
2.	Тема 2. Оркестр и его признаки. Классификация оркестров. Краткие исторические сведения о симфоническом, камерном и духовом оркестрах. Оркестровая группа и ее признаки. Художественные и технические		9-17	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение литературы по изучаемым темам • Самостоятельный анализ музыкальных произведений • Выполнение 	9

	<p>возможности групп камерного оркестра. Репертуарная практика камерного оркестра.</p> <p>Партитура и оркестровая партия.</p> <p>Краткие исторические сведения о партитурной нотации.</p> <p>Основные правила нотной графики и оформления партитуры для камерного оркестра.</p>			<p>инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка к промежуточной аттестации 	
3.	<p>Тема 3.</p> <p>Оркестровая вертикаль: закономерности строения оркестровой вертикали, равновесие общей звучности.</p> <p>Оркестровое голосоведение.</p> <p>Оркестровая горизонталь: оркестровые тутти различного склада, ансамбли инструментов, характерные приемы оркестрового изложения, способы постепенного изменения динамики.</p> <p>Приемы изложения мелодии и гармонического сопровождения.</p> <p>Оркестровая педаль.</p> <p>Особые элементы техники инструментовки: выбор тональности, оркестротечная инструментовка.</p>	IV	1-8	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение литературы по изучаемым темам • Самостоятельный анализ музыкальных произведений • Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы. • Подготовка к рубежному контролю 	27
4.	<p>Тема 4.</p> <p>Общие особенности оркестровки: сравнительная характеристика камерного оркестра и фортепиано, оркестровка как творческая интерпретация.</p> <p>Порядок работы: предварительный этап, основной этап (выбор инструментов, переработка фактуры, распределение оркестровых средств в произведении), завершающий этап.</p>		9-17	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение литературы по изучаемым темам • Самостоятельный анализ музыкальных произведений • Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы. • Подготовка к промежуточной аттестации 	28
5.	<p>Тема 5.</p> <p>Общие особенности переложения: сравнительная характеристика камерного и</p>	V	1-8	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение литературы по изучаемым темам • Самостоятельны 	27

	<p>симфонического оркестров, переложение как творческая интерпретация.</p> <p>Порядок работы: предварительный этап, основной этап (выбор инструментов и приспособление исполнительских приемов, адаптация элементов оркестровой ткани, отражение тембровых и динамических соотношений), завершающий этап.</p>			<p>й анализ музыкальных произведений</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы. • Подготовка к рубежному контролю 	
6.	<p>Тема 6.</p> <p>Общие вопросы: типы оркестрового сопровождения, эстетическая цель оркестрового сопровождения, характерные приёмы использования инструментов и оркестровых групп, диапазоны голосов певцов-солистов и смешанного хора.</p> <p>Оркестровая обработка сопровождения сольного пения: предварительный этап(выбор тональности, составление композиционного плана), основной этап(переработка фактуры гармонического сопровождения, способы дублировки вокальной мелодии, присочинение дополнительных элементов оркестровой ткани), завершающий этап.</p> <p>Оркестровая обработка сопровождения хорового пения.</p>		9-17	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение литературе по изучаемым темам • Самостоятельный анализ музыкальных произведений • Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы. • Подготовка к промежуточной аттестации 	28
7.	<p>Тема 7.</p> <p>Состав оркестра и оркестровых групп. Возможная модификации состава с учётом совмещения игры на разных инструментах и использования ритм-группы эстрадного оркестра и электронных музыкальных инструментов. Технические и художественные возможности, доступный репертуар.</p> <p>Оркестровка фортепианного произведения, оркестровая обработка песни.</p>	VI	1-8	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение литературе по изучаемым темам • Самостоятельный анализ музыкальных произведений • Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы. 	27

	Компьютерный набор партитур, подготовка оркестровых партий фортепианного произведения.			<ul style="list-style-type: none"> Подготовка к рубежному контролю 	
8.	<p>Тема 8.</p> <p>Состав оркестра и оркестровых групп. Возможная модификации состава с учётом совмещения игры на разных инструментах и использования ритм-группы эстрадного оркестра и электронных музыкальных инструментов. Технические и художественные возможности, доступный репертуар.</p> <p>Оркестровая обработка популярной песни. Оркестровая обработка песни или танца, популярной мелодии, оркестрового сопровождения солисту-певцу или инструменталисту, создание марша на темы популярных мелодий, собственное сочинение.</p> <p>Учебно-методическая литература. Основы методики преподавания.</p>		9-17	<ul style="list-style-type: none"> Изучение литературе по изучаемым темам Самостоятельный анализ музыкальных произведений Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы. Подготовка к промежуточной аттестации 	28
9.	<p>Тема 9.</p> <p>Состав оркестра и оркестровых групп. Возможная модификации состава с учётом совмещения игры на разных инструментах и использования ритм-группы эстрадного оркестра и электронных музыкальных инструментов. Технические и художественные возможности, доступный репертуар.</p> <p>Переложение симфонического произведения (фрагмент).</p> <p>Инструментовка (оркестровка, переложение, обработка) произведения крупной формы (300–350 тактов).</p> <p>Компьютерный набор партитуры и подготовка оркестровых партий.</p>	VII	1-8	<ul style="list-style-type: none"> Изучение литературе по изучаемым темам Самостоятельный анализ музыкальных произведений Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы. Подготовка к рубежному контролю 	14
10.	<p>Тема 10.</p> <p>Технологический анализ инструментовки: особенности оркестровой фактуры,</p>		9-17	<ul style="list-style-type: none"> Изучение литературе по изучаемым темам Самостоятельны 	14

	характеристика используемых инструментальных средств. Анализ формообразующей и содержательной функций инструментовки: значение оркестровых средств в формообразовании и в воплощении музыкальной образности.			й анализ музыкальных произведений <ul style="list-style-type: none"> • Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы. • Подготовка партитуры к исполнению на ГИА • Подготовка к промежуточной аттестации 	
11.	Промежуточная аттестация				27

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (анализ изучаемого музыкального материала, определение основных задач и трудностей в нем, составление плана работы по инструментовке выбранного произведения);

- **основной** (формирование партитуры ансамблевой\оркестровой инструментовки, представление ее к проверке в рамках текущей аттестации).

- **заключительный** (подготовка к исполнению инструментованного музыкального материала на аттестации, самооценка и анализ результатов работы, оценка эффективности приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется на каждом занятии в виде проверки педагогом инструментуемых произведений и/или ответов на вопросы теоретического плана.

3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Форма самостоятельной работы	Методические рекомендации для студентов
1.	Выполнение инструментовки заданных примеров (произведений) в рамках изучаемой темы.	<p>Самостоятельная работа студента в рамках дисциплины «Инструментовка и аранжировка для камерных оркестров и ансамблей» базируется на его знаниях гармонии, музыкальной формы, инструментоведения и других профильных дисциплинах. Выполняя переложение произведения на различные составы инструментов, учащемуся необходимо представлять себе специфику звучания инструментов, входящих в состав выбранного оркестра\ансамбля, технические и технологические особенности владения этими инструментами.</p> <p>При инструментовке фортепианного произведения на небольшой состав важно логично и верно переложить фактуру инструментальными тембрами; соблюдать тембровую и динамическую слитность; точно передать гармоническое сопровождение, создавать возможность для инструментального взаимодействия всех участников оркестра\ансамбля.</p> <p>При инструментовке сопровождения солисту-инструменталисту партия солирующего инструмента выписывается с клавира. В изложении голосов следует учесть тембровые особенности всех инструментов, добиться яркого и выразительного звучания солирующего инструмента, а в аккомпанирующей партии предусмотреть возможность для создания фактурных решений, противопоставлений и дополнений основного мелодического материала. Всегда интересно звучит «разговор» между солистом и оркестром\ансамблем.</p> <p>Выполняя переложение крупного оркестрового сочинения на малый состав, следует выделить основные и дублирующие голоса партитуры. Выявив мелодию, бас и аккомпанемент, необходимо перераспределить их между участниками ансамбля. После создания базовой формы нового прочтения оркестрового произведения, можно (и нужно) добавить элементы оркестрового наполнения произведения (подголоски, контрапункту, украшения и т.д.).</p> <p>Перед началом работы по инструментовке домашнего задания, студенту следует найти все доступные версии исполнения выбранного произведения, что позволит полнее представить возможные варианты решения поставленной задачи.</p>
2.	Оформление партитуры как курсовой работы.	<p>Итоговая работа по инструментовке для камерного оркестра представляется к защите в виде исполнения произведения на Государственной итоговой аттестации. Сама работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями оформления курсовых работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Партитура сдаётся в печатном виде и должна быть создана с помощью нотных редакторов (Finale, Sibelius). 2. В партитуре указываются название произведения, композитор, основной темп и характер исполнения, динамические и агогические оттенки, штрихи. 3. Титульный лист оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверка самостоятельной работы студента осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии в рамках текущего контроля в соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Классическая пятибалльная система дает возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы, качество освоения предусмотренных курсом компетенций. Существует большой простор для создания блока дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет свою «цену».

Разработанная в фонде оценочных средств система оценивания выполнения студентами заданий для самостоятельной работы позволяет с самого начала освоения курса осуществлять мониторинг формирования у студентов знаний, умения и навыков в русле формируемых у них компетенций. Оценки, получаемые студентами на текущем контроле, суммируются и формируют итоговую оценку за семестр, которая, наряду с оценкой по межсессионному («рубежному») контролю учитывается и влияет на оценку при проведении промежуточной аттестации по дисциплине.

При осуществлении регулярного мониторинга самостоятельной работы студента в рамках текущего контроля:

- основной акцент делается на организацию активных видов учебной деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач;
- во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и практическая готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия «Я-концепции» каждого студента;
- предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов;
- учебная информация используется как средство организации учебной деятельности, а не как цель обучения.

Разработанная система заданий для самостоятельной работы студента и методы ее проверки обеспечивают наибольшую информационную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные технологии).

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что такая система обучения способствует равномерному распределению их сил в течение семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими успехами. Организация процесса с проведением текущего контроля студентов на каждом аудиторном занятии с использованием разнообразных видов самостоятельной работы

позволяет получить более высокие результаты обучения студентов по сравнению с традиционной вузовской системой обучения.

Использование системы постоянного мониторинга преподавателем самостоятельной работы студента позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование тестирований в электронной информационно-образовательной среде при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.