

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.33 «История оркестровых стилей»

Специальность 53.05.05 Музыкаведение

Уровень образования: высшее, специалитет

Квалификация: Музыковед. Преподаватель.

Форма обучения – очная.

Музыкальный факультет.

Кафедра, ответственная за реализацию дисциплины: кафедра теории музыки.

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732 и зарегистрированным Минюстом РФ 21 августа (регистрационный номер 47873).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры теории музыки от 26 мая 2023 г. Протокол № 12.

Заведующий кафедрой:

Е. Б. Трёмбовельский, доктор искусствоведения, профессор

Разработчик:

В. Э. Девуцкий, доктор искусствоведения, профессор.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История оркестровых стилей»: изучить исторический процесс становления и развития симфонического оркестра и симфонической музыки, особенности использования оркестровых ресурсов в разные эпохи, преемственность и новаторские приемы.

Задачи дисциплины: систематически представить эволюционный процесс преобразования инструментальных ансамблей и оркестров, проследить связь развития симфонического мышления с историческим процессом развития общества, определить влияние усовершенствования инструментария на изменения в оркестровом стиле, нахождение черт эволюционного и революционного подходов композиторов к преобразованию оркестрового стиля, рассмотреть особенности трактовки отдельных инструментов, групп и оркестра в целом различными национальными композиторскими школами в различные периоды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

2.1. Учебная дисциплина «История оркестровых стилей» адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности **53.05.05 Музыкаведение**, входит в состав базовой части учебных дисциплин (Б.1).

2.2. Дисциплина «История оркестровых стилей» опирается на знания, умения и навыки, приобретенные студентами в ходе изучения таких дисциплин, как:

- «Инструментоведение» (знание особенностей инструментов, их диапазонов, сочетаний);
- «Инструментовка» (умение группировать и дифференцировать партии инструментов в зависимости от выполняемой ими функции);
- «Чтение партитур» (навыки практического освоения симфонической музыки);
- «История музыки» (знание исторических этапов в развитии музыки, художественных стилей отдельных композиторов, конкретных образцов симфонической музыки).

2.3. Дисциплина «История оркестровых стилей» формирует знания, умения и навыки, необходимые как предшествующие для дисциплин:

- «Теория современной композиции» (изучение отдельных композиторских техник работы с оркестром);
- «История русской музыки» (знание развития оркестрового стиля русских композиторов).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического	Знать: инструменты симфонического оркестра того или иного периода оркестрового композиторского творчества; Уметь: определять выразительные возможности различных типов оркестра; свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры в

периода	различные исторические периоды; Владеть: навыками аналитической работы с оркестровой партитурой; навыками анализа эволюционного процесса развития оркестровых стилей
ПК-2 Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства	Знать: особенности оркестрового письма различных эпох и национальных школ. Уметь: пользоваться справочной литературой; особенности оркестрового письма различных эпох и национальных школ Владеть: знаниями об оркестровых инструментах.
ПК-4 Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: учебно-методическую литературу по истории оркестровых стилей; пользоваться справочной литературой Уметь: свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры в различные исторические периоды. Владеть: творчески, неформально подходить к инструментальным средствам выражения широкими знаниями в области оркестра и истории оркестровых стилей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Дисциплина «История оркестровых стилей» изучается в 5 – 6 семестрах по 1 часу аудиторных занятий в неделю.

Вид учебной работы	Всего часов	Количество часов		
		5 семестр	6 семестр	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
Аудиторные занятия групповые	32	16 14+2	16 14+2	
Самостоятельная работа студента (СРС)	76	56	20	
Вид промежуточной аттестации: Зачет (З)		3	3	
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108	72	36
	зач. ед.	3	2	1

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Групповые		СРС
			Лекции	Семинары	
1	2	3	4	5	6
1.	Введение. Зарождение оркестра в Древнем мире. Инструментарий.	4	1		3
2.	Театральный оркестр эпохи Возрождения. Раннее барокко. Монтеверди, Пери, Каччини.	4	1		3
3.	Оркестры и ансамбли барокко. Вивальди, Бах, Гендель.	4	1		3
4.	Реформы Й. Гайдна.	5	1		4
5.	Оркестровый стиль В. А. Моцарта.	4	1		3
6.	Л. Бетховен: преемственность и новаторский подход к оркестру.	5	1		4
7.	Оркестровый стиль раннего романтизма. Ф. Шуберт, К.-М. Вебер.	5	1		4
8.	Г. Берлиоз: новое оркестровое мышление.	5	1		4
9.	Оркестр Ф. Мендельсона, Дж. Россини, Р. Шумана.	4	1		3
10.	Ф. Лист: новаторство в сонатно-симфоническом цикле.	4	1		3
11.	Р. Вагнер: новое понимание оперного оркестра, увеличение состава.	5	1		4
12.	Оркестр Дж. Верди, Ж. Бизе, И. Брамса.	5	1		4
13.	М. Глинка: влияние на русскую и западно-европейскую школы.	4	1		3
14.	Могучая кучка. А. Бородин, М. Мусоргский.	4	1		3
15.	Оркестровый стиль Н. Римского-Корсакова.	5	1		4
16.	Оркестр П. Чайковского.	5	1		4
	Зачет				
	Итого:	72	16		56
17.	Европейские национальные школы и их представители. Э. Григ, А. Дворжак, К. Сен-Санс.	5	1		1
18.	Западно-европейская и русская музыка конца XIX - начала XX века: сравнительный анализ оркестровых стилей.	5	1		1
19.	Импрессионизм. Новое оркестровое мышление.	6	2		1

20.	Западно-европейская музыка первой половины XX века: Б. Барток, П. Хиндемит, К. Орф.	5	1		1
21.	Нововенская школа. Додекафония.	5	1		1
22.	Оркестровый стиль С. Прокофьева.	5	1		1
23.	И. Стравинский. Стилистический плюрализм.	7	2		1
24.	Д. Шостакович: преемственность и новаторство.	5	1		1
25.	Русская и западно-европейская музыка конца XIX - первой половины XX века: сравнительный анализ оркестровых стилей.	5	1		1
26.	Западный авангард второй половины XX века: П. Булез, Л. Берио, К. Штокхаузен, Я. Ксенакес, Дж. Кейдж.	6	1		1
27.	Русская музыка второй половины XX века. С. Губайдулина, Э. Денисов, С. Слонимский.	5	1		2
28.	Р. Щедрин: от частушки до алеаторики. Роль ударных инструментов.	4	1		2
29.	А. Шнитке. Полистилистика.	4	1		3
30.	Русская и зарубежная музыка второй половины XX века: сравнительный анализ оркестровых стилей.	5	1		3
	Зачет				
	Итого:	36	16		20
	Всего:	108	32		76

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1.	Введение. Зарождение оркестра в Древнем мире. Инструментарий.	Развитие инструментария, совершенствование конструктивных, звуковыразительных особенностей инструментов, их разновидностей. Потребность стран Древнего мира в формировании музыкальных ансамблей, оркестров, хоров для участия в общественной жизни. Синкретический характер древнегреческих трагедий.
2.	Театральный оркестр эпохи Возрождения. Раннее барокко. Монтеверди, Пери, Каччини.	Влияние исторических условий, ярких творческих личностей на создание предпосылок для формирования симфонического оркестра. Формирование групп инструментов в оркестре театра. Дифференциация и объединение тембровой палитры.
3.	Оркестры и ансамбли	Возникновение крупномасштабных оркестровых

	барокко. А. Вивальди, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель.	форм (concerto grosso, сюита и др.). Культовая музыка. Опера. Развитие формы инструментального концерта и зарождение программной симфонической музыки в творчестве А. Вивальди. Взаимодействие полифонической и гомофонно-гармонической фактуры в творчестве И. С. Баха. Основные приемы трактовки оркестра Г. Ф. Генделя: удвоение струнных и духовых, объединение в родственные по тембру группы.
4.	Реформы Й. Гайдна.	Завершение формирования классического состава симфонического оркестра. Исчезновение в большинстве сочинений цифрованного баса. Утверждение формы сонатно-симфонического цикла, драматургические принципы частей. Эволюция оркестрового состава: формирование групп деревянных и медных духовых.
5.	Оркестровый стиль В. А. Моцарта.	Влияние оркестрового стиля Й. Гайдна. Влияние музыки других европейских стран, мангеймской школы. Индивидуальные особенности оркестрового стиля В. А. Моцарта. Симфонии №№ 39, 40, 41 - новаторство в жанре. Влияние В. А. Моцарта на развитие европейской симфонической музыки.
6.	Л. Бетховен: преемственность и новаторский подход к оркестру.	Воплощение нового героико-драматического содержания средствами симфонического оркестра. Бетховенский симфонический цикл. Симфонии №№ 3, 5, 6. Симфония № 9: одна из вершин мирового симфонизма, введение хора и солистов в симфонию, расширение формы финала до самостоятельного цикла - преддверие романтической одночастной формы поэмого типа.
7.	Оркестровый стиль раннего романтизма. Ф. Шуберт, К.-М. Вебер.	Преемственность со стилями Моцарта и Бетховена. Переосмысление тембровых традиций в симфонической музыке на примере «Неоконченной» симфонии Ф. Шуберта. Оркестр в оперном творчестве К.-М. Вебера. Многообразии приемов в трактовке струнных, колористическое использование духовых и удраных.
8.	Г. Берлиоз: новое оркестровое мышление.	Новаторский подход к созданию программной симфонической музыки. Введение в оркестр видовых инструментов – английского рожка, кларнета пикколо, арф, большой группы ударных. Новые приемы игры на струнных инструментах. Увеличение состава оркестра, расширение групп. Оркестровые находки и новаторские приемы в партитуре «Фантастической» симфонии. Чистые тембровые краски – начало французской традиции тембрового письма.
9.	Оркестр Ф. Мендельсона, Дж. Россини, Р. Шумана.	Преемственность с традициями классиков. Преломление черт романтизма: внимание к колористическим качествам тембров инструментов, повышение роли духовых. Индивидуальные особенности оркестрового стиля Ф. Мендельсона (ясность, чистые тембры). Оркестр Дж. Россини: универсальность струнной группы, закрепление

		новых приемов игры, смелое использование меди, виртуозные партии натуральных валторн. Оркестровый стиль Р. Шумана: традиционный взгляд - характеристика П. Чайковского (бесцветность инструментовки), новое понимание - предвестник неоклассицизма. Редкость использования чистых тембров.
10.	Ф. Лист: новаторство в сонатно-симфоническом цикле.	Симфоническое наследие Ф. Листа (более 60 произведений). Новый подход к оркестру, дирижерской интерпретации, создание новых форм. Жанр симфонической поэмы. «Прелюды» - отражение художественно-творческой, философской концепции Ф. Листа, его оркестрового мышления.
11.	Р. Вагнер: новое понимание оперного оркестра, увеличение состава.	Роль оркестра в оперном творчестве Р. Вагнера. Расширение состава оркестра, увеличение группы медных инструментов, изменение прежнего соотношения оркестровых групп. Вагнеровские трубы. Повышение динамической шкалы. Унисонное ведение мелодической линии медными – типичный прием оркестровки.
12.	Оркестр Дж. Верди, Ж. Бизе, И. Брамса.	Противовес оркестровой манере Р. Вагнера. Оркестр Дж. Верди: скромность оркестровых средств, главенство вокальной партии, использование групп в чистом виде и сольных инструментов без дублирования. Проявление черт французской школы в оркестровке Ж. Бизе: прозрачность фактуры, смягчение тембровых переходов из одной оркестровой группы в другую, колористичность, этажное построение tutti. Влияние Бетховена на оркестровый стиль И. Брамса, новая жизнь классических форм и приемов, редкое употребление чистых тембров.
13.	М. Глинка: влияние на русскую и западно-европейскую школы.	Новые приемы симфонического развития и принципы оркестровки. «Заметки по инструментовке». Использование особенностей русского национального стиля: подголосочность, вариационность. Выбор состава оркестра в зависимости от драматургических принципов произведений. Экономия тембровых средств. Рациональное распределение материала, создающее впечатление виртуозности при удобстве исполнения. Тембровые находки (трубы с треугольником, вибрато на тромбоне и др.).
14.	Могучая кучка. М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский.	Развитие глинкинских традиций композиторами «Новой русской школы». Постоянные исполнения произведений под руководством М. Балакирева. Преломление особенностей национального фольклора. Образы Востока. Колористичность оркестровки. Черты оркестровки А. Бородина: противопоставление групп, особая роль валторн, унисонные проведения тем. Оркестр М. Мусоргского: принцип «кадровой драматургии» (резкость контрастов), скромность оркестровых средств. Оркестровки произведений М. Мусоргского (Римский-Корсаков, Шостакович).

15.	Оркестровый стиль Н. Римского-Корсакова.	Ярчайший представитель «Новой русской школы». Учебник «Основы оркестровки». Тембровое разнообразие – основной принцип оркестрового мышления (связь с вариантным способом развертывания материала). «Испанское капириччио» - концерт для оркестра: демонстрация возможностей инструментов оркестра.
16.	Оркестр П. Чайковского.	П. Чайковский – наследник глинкаевских принципов оркестровки. Оркестральность мышления (сочинение сразу партитуры). Рельефность оркестровых линий. Оркестровая драматургия в симфонических и оперных произведениях. Тембровая дифференциация.
17.	Европейские национальные школы и их представители. Э. Григ, А. Дворжак, К. Сен-Санс.	Возникновение разнообразных национальных композиторских школ в XIX веке. Оркестр Э. Грига (норвежская школа): скромность оркестровых средств, отказ от немецких традиций. Оркестровый стиль А. Дворжака (чешская школа): близость русской и французской школам, господство парного состава, фигуративная орнаментика. Представитель французской школы – К. Сен-Санс: прозрачность тембров, колористичность.
18.	Западно-европейская и русская музыка конца XIX - начала XX века: сравнительный анализ оркестровых стилей.	Сравнение оркестровых стилей русских и западно-европейских композиторов XIX века на примере конкретных произведений.
19.	Импрессионизм. Новое оркестровое мышление.	Радикальные изменения в музыкальном языке. Франция – родина усовершенствованных духовых инструментов во второй половине XIX века. Формообразующее начало тембров деревянных и медных духовых. Преобладание камерной звучности в оркестре любого состава. «Послеполуденный отдых Фавна» К. Дебюсси. Динамическое нарастание и тембровая драматургия в «Болеро» М. Равеля.
20.	Западно-европейская музыка первой половины XX века: Б. Барток, П. Хиндемит, К. Орф.	Основные тенденции в развитии западно-европейской симфонической музыки первой половины XX века. Стилиевые черты оркестра Б. Бартока: жесткая линейность, политональность. Жанр концерта для оркестра. П. Хиндемит: преемственность традиций немецкой школы (рационализм, сдержанность в использовании выразительных средств, четкая дифференциация групп и тембров). «Кармина бурана» К. Орфа как концентрат принципов оркестрового мышления композитора.
21.	Нововенская школа. Додекафония.	Влияние додекафонии на композиторов XX века. А. Шенберг, А. Берг и А. Веберн – представители нововенской школы. Инструментальные ансамбли солистов. Оркестровые сочинения А. Шенберга. Индивидуальные особенности стиля А. Берга. Пуантилизм А. Веберна: отражение принципов нового типа мышления средствами оркестра.
22.	Оркестровый стиль С. Прокофьева.	Преемственность и новаторство оркестрового стиля С. Прокофьева. Сочетание классической ясности форм и самобытного музыкального языка. Принципы

		тембровой драматургии: неожиданные тембровые решения, кинематографические приемы оркестровки. «Петя и волк» - энциклопедия тембров. Урбанистическая образность («Стальной скок»).
23.	И. Стравинский. Стилистический плюрализм.	Стилистическое многообразие и неустанный поиск как творческое кредо. Наследник принципов оркестровки Н. Римского-Корсакова: постоянное обновление тембровой палитры. Индивидуализация оркестровых решений в балетах «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Редкость традиционных составов («Поцелуй феи»). Поворот к неоклассицизму. «История солдата» - по одному инструменту от группы.
24.	Д. Шостакович: преемственность и новаторство.	Д. Шостакович – крупнейший симфонист, влияние на композиторов последующих лет. Периоды поиска собственного музыкального языка. Роль бытовых жанров. Театральность, тембровая характерность, гротеск. Использование крайних регистров инструментов, поляризация образов. Органический синтез традиционных и новаторских черт оркестровки. Значение ударных и украшающих инструментов. Вокальные симфонии.
25.	Русская и западно-европейская музыка конца XIX - первой половины XX века: сравнительный анализ оркестровых стилей.	Сравнение оркестровых стилей русских и западно-европейских композиторов конца XIX века – первой половины XX века на примере конкретных произведений.
26.	Западный авангард второй половины XX века: П. Булез, Л. Берио, К. Штокхаузен, Я. Ксенакес, Дж. Кейдж.	1950 год – Час «X» европейской культуры: поиски новых выразительных средств. Конкретная, электронная музыка. Алеаторика. Сериализм. П. Булез – композитор и дирижер. Новая трактовка традиционных инструментов («Секвенции» Л. Берио). Техника глиссандирующих масс Я. Ксенакиса. Новое понимание пространства и языка музыки (К. Штокхаузен, Дж. Кейдж)..
27.	Русская музыка второй половины XX века. С. Губайдулина, Э. Денисов, С. Слонимский.	Русский авангард, шестидесятники. Своеобразие преломления новых веяний. Поиски новых звучностей. Нетрадиционные составы оркестров и ансамблей. Оркестровый стиль С. Губайдулиной: новые тембры (баян), использование эстрадного и симфонического оркестров в Концерте для двух оркестров. Влияние французского стиля на оркестровку Э. Денисова, символизация тембров. Преемственность традиций И. Стравинского в музыке С. Слонимского.
28.	Р. Щедрин: от частушки до алеаторики. Роль ударных инструментов.	Синтез традиционных и современных приемов оркестровки, различных стилистических пластов. Новаторский подход к трактовке вокально-симфонического жанра в «Поэтории». Концерт для оркестра «Озорные частушки». Драматургическое равноправие групп струнных и ударных в «Кармен-сюите». Принцип замещения: вместо скрипок в «Мертвых душах» - камерный хор, вместо оркестра в

		«Боярыне Морозовой» - хор с солирующей трубой.
29.	А. Шнитке. Полистилистика.	Принципы полистилистики. Сложная дифференциация оркестровой фактуры, многопластовость. Концепционность Симфонии № 1. Преимущество функций голосов в оркестровой ткани, тембровая модуляция. Метод контрастной драматургии. Возрождение жанра Concerto grosso. Роль шлягера (танго).
30.	Русская и зарубежная музыка второй половины XX века: сравнительный анализ оркестровых стилей.	Сравнение оркестровых стилей русских и западно-европейских композиторов второй половины XX века на примере конкретных произведений.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Введение. Зарождение оркестра в Древнем мире. Инструментарий	Конспект указанной литературы.	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 1. Карс А. История оркестровки. Введение, гл. 1.	Проверка конспекта.
2.	Театральный оркестр эпохи Возрождения. Раннее барокко. Монтеверди, Пери, Каччини.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Монтеверди «Орфей».	Карс А. История оркестровки. Гл. 2 – 4. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Габриели, Шютц, Монтеверди, Люлли, Скарлатти, Рамо.	Проверка конспекта.
3.	Оркестры ансамбли барокко. А. Вивальди, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Гендель. Concerto grosso op.6. Бах. Сюита № 2. Подготовка к семинару.	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 2. Карс А. История оркестровки. Гл. 5, 6. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Бах, Гендель.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа. Проведение семинара.

4.	Реформы Й. Гайдна.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Гайдн Лондонские симфонии №№ 7, 11, 12.	Карс А. История оркестровки. Гл. 8. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Й. Гайдн.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
5.	Оркестровый стиль В. А. Моцарта.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Моцарт Симфонии №№ 40, 41,	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 3. Карс А. История оркестровки. Гл. 9. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: В. Моцарт.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
6.	Л. Бетховен: преемственность и новаторский подход к оркестру.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Бетховен Симфонии № 3, 5, 6, 9; «Эгмонт». Подготовка к семинару.	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 4, раздел Бетховен. Карс А. История оркестровки. Гл. 10. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Бетховен.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа. Проведение семинара.
7.	Оркестровый стиль раннего романтизма. Ф. Шуберт, К.-М. Вебер.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Шуберт последние Симфонии (h- moll, C-dur). Вебер Концертштюк для фортепиано с оркестром.	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 4, раздел Шуберт. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Вебер, Шуберт.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.

8.	Г. Берлиоз: новое оркестровое мышление.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: «Гарольд в Италии», «Фантастическая симфония».	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 6, раздел Берлиоз. Карс А. История оркестровки. Гл. 11. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Берлиоз. Берлиоз Г. Большой трактат об инструментовке.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
9.	Оркестр Ф. Мендельсона, Дж. Россини, Р. Шумана.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Медельсон «Сон в летнюю ночь»; Шуман «Концертштюк» для фортепиано с оркестром; Россини Вступление к «Вильгельму Теллю».	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 5, разделы Россини, Мендельсон. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Россини, Шуман.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
10.	Ф. Лист: новаторство в сонатно- симфоническом цикле.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: «Прелюды», «Тассо», Концерт для фортепиано с оркестром № 1.	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Лист.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
11.	Р. Вагнер: новое понимание оперного оркестра, увеличение состава.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: «Лоэнгрин», «Тангейзер» («Грот Венеры»), вступление к «Золоту Рейна».	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 5, раздел Вагнер; Лекция № 6, раздел Вагнер. Карс А. История оркестровки. Гл. 12. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Вагнер.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.

12.	Оркестр Дж. Верди, Ж. Бизе, И. Брамса.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Верди «Отелло»; Бизе сюита из «Арлезианки», антракты из «Кармен»; Брамс Симфония № 4.	Фортунов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 7, раздел Брамс. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Верди, Бизе, Брамс	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
13.	М. Глинка: влияние на русскую и западно- европейскую школы.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: «Камаринская», «Воспоминания о летней ночи в Мадриде», «Арагонская хота», «Вальс- фантазия».	Фортунов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция №№ 11 – 17. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Глинка. Музыкальная драматургия оркестра М. И. Глинки. Глинка М. Заметки об инструментовке	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
14.	Могучая кучка. М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Балакирев «Тамара»; Бородин Симфония № 2; Мусоргский «Рассвет на Москва-реке».	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Мусоргский, Бородин.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
15.	Оркестровый стиль Н. Римского- Корсакова.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Римский- Корсаков «Испанское каприччио», «Шехеразада», «Ночь перед Рождеством».	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Римский- Корсаков. Цуккерман В. Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки.	Проверка конспекта.

16.	Оркестр П. Чайковского.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Чайковский Симфонии №№ 1, 4, 6; «Буря», «Манфред».	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 18. Карс А. История оркестровки. Гл. 13. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Чайковский. Житомирский Д. Заметки об инструментровке Чайковского.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
17.	Европейские национальные школы и их представители. Э. Григ, А. Дворжак, К. Сен-Санс.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Григ Концерт для фортепиано с оркестром a-moll; Дворжак Симфония «Из Нового света», Сен-Санс «Пляска смерти». Подготовка к семинару.	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Григ, Дворжак.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа. Проведение семинара.
18.	Западно-европейская и русская музыка конца XIX - начала XX века: сравнительный анализ оркестровых стилей.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Глазунов Симфония № 5; Скрябин «Прометей», Рахманинов «Симфонические танцы», «Остров мертвых»; Брукнер Симфония № 4; Малер «Песнь о земле». Подготовка к семинару.	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Глазунов, Скрябин, Рахманинов, Брукнер, Малер. Слонимский С. «Песнь о земле» Малера и вопросы оркестровой полифонии. Барсова И. Симфонии Г. Малера.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа. Проведение семинара.

19.	Импрессионизм. Новое оркестровое мышление.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Дебюсси «Море», «Послеполуденный отдых фавна»; Равель «Болеро», Концерт для фортепиано с оркестром №1.	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Лекция № 8, раздел Равель. Карс А. История оркестровки. Гл. 14. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Дебюсси, Равель. Багиев В.Об оркестровой полифонии К. Дебюсси (на примере симфонических эскизов «Море»).	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
20.	Западно-европейская музыка первой половины XX века: Б. Барток, П. Хиндемит, К. Орф.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Барток «Музыка для струнных, ударных и челесты»; Хиндемит Подготовка к семинару.	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Барток. Цытович В. Специфика тембрового мышления Б. Бартока в квартетных и оркестровых сочинениях. Барсова И. Камерный оркестр П. Хиндемита.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа. Проведение семинара.
21.	Нововенская школа. Додекафония.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Веберн Симфония ор.21, Вариации ор. 30; Берг Концерт для скрипки с оркестром; Шёнберг «Пять пьес для оркестра»	Ксенофонтова Н. Камерный концерт А. Берга. Роль фактурно-тембровых средств в музыкальной ткани.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
22.	Оркестровый стиль С. Прокофьева.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Симфонии №№ 1, 2, 5, 7; «Скифская сюита».	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Прокофьев.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.

23.	И. Стравинский. Стилистический плюрализм.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: «Весна священная», «Аполлон Мусaget», «Симфония псалмов»; «Симфония в трех движениях»,	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Стравинский. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского. Денисов Э. Ударные инструменты в музыке И. Стравинского	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
24.	Д. Шостакович: преемственность и новаторство.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Симфонии №№ 1, 5, 8, 11, 14.	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, раздел: Шостакович. Шнитке А. Некоторые особенности оркестрового голосоведения в симфонических произведениях Д. Д. Шостаковича. Денисов Э. Об оркестровке Д. Шостаковича	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа.
25.	Русская и западно-европейская музыка первой половины XX века: сравнительный анализ оркестровых стилей.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Штраус «Тиль Уленшпигель»; Онеггер Симфония № 2; Мясковский Симфонии №№ 6, 21. Подготовка к семинару.	Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ч. 1, разделы: Р. Штраус, Онеггер, Мясковский.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа. Проведение семинара.
26.	Западный авангард второй половины XX века: П. Булез, Л. Берио, К. Штокхаузен, Я. Ксенакес, Дж. Кейдж.	Анализ партитур: Ксенакес «Метастасис»; Булез «Молоток без мастера». Подготовка к семинару.		Устный ответ: результаты анализа. Проведение семинара.

27.	Русская музыка второй половины XX века. С. Губайдулина, Э. Денисов, С. Слонимский.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Денисов «Crescendo e di minuendo», Камерная симфония №1; Губайдулина «Offertorium», «Слышу... Умолкло...». Подготовка к семинару.	Бараш Е. Специфика оркестрового пространства в сочинениях Э. Денисова.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа. Проведение семинара.
28.	Р. Щедрин: от частушки до алеаторики. Роль ударных инструментов.	Анализ партитур: Щедрин «Озорные частушки», «Кармен-сюита», Концерт для фортепиано с оркестром № 3.		Устный ответ: результаты анализа.
29.	А. Шнитке. Полистилистика.	Анализ партитур: Concerto grosso № 1, Симфония № 1, Концерт для фортепиано и струнных.		Устный ответ: результаты анализа.
30.	Русская и зарубежная музыка второй половины XX века: сравнительный анализ оркестровых стилей.	Конспект указанной литературы. Анализ партитур: Мессиаан «Турангалила»; Пендерецкий «Трен жертвам Хиросимы»; Лютославский «Книга для оркестра»; «Лигети «Атмосферы»; Сильвестров «Постлюдия»; Екимовский «Камерные вариации». Подготовка к семинару.	Екимовский В. «Пробуждение птиц» О. Мессиаана. Буцко Ю. Лютославский. Заметки о технике инструментальной композиции. Шнитке А. Оркестровая микрополифония Лигети.	Проверка конспекта. Устный ответ: результаты анализа. Проведение семинара.

4.3.2. Воспитательная работа, проводимая при изучении учебной дисциплины

В русле изучения дисциплины воспитательная работа осуществляется постоянно как в учебное, так и внеучебное время. В ходе этой работы студентам разъясняется, что в

процессе аудиторных и самостоятельных занятий при освоении новых тем, теоретических положений и практических навыков, при чтении научной литературы, подготовке рефератов и выполнении любых иных составляющих курса предусматривается воспитание у обучающихся логического мышления, умения ставить перед собой конкретные задачи и прогнозировать возможные пути их решения. Этому способствует, прежде всего, выполнение аналитических заданий, регулярность которых воспитывает у обучающегося чувство ответственности, а также умение слушать ответы своих сокурсников, давая им объективную оценку. Немалую роль в этой форме занятий играет и воспитание эстетического чувства, умения распознать в раскрываемых технологических принципах уровень мастерства композитора, достижение им сугубо художественных результатов, установление баланса традиционных и новых средств, соотнесенных со стилевыми особенностями эпохи.

Студентам прививается мысль, что запланированные в учебном процессе семинарские занятия воспитывают у них самостоятельность, побуждают к поиску необходимой информации и к последующему логически осмысленному выстраиванию полученных сведений в своем устном или письменном выступлении.

Выполнение творческих работ и их демонстрация в классе и на творческих собраниях также в немалой мере способствует повышению у студента уровня креативности, воспитанию у него творческой инициативы.

4.3.3. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.

Интерактивные технологии. Интерактивность занятий проявляется в виде бесед, дискуссий, семинаров, а также в аналитической работе в группах. Студенты активно привлекаются на встречи с представителями российских и зарубежных музыковедов, в мастер-классы крупных специалистов.

Традиционные технологии:

лекционный материал: *вводный*; *мотивационный* (способствующий проявлению интереса к осваиваемой дисциплине); *подготовительный* (готовящий студента к более сложному материалу); *интегрирующий* (дающий общий теоретический анализ

предшествующего материала); *установочный* (направляющий студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы); *междисциплинарный*; семинары, практические занятия.

Инновационные технологии: анализ серьезной научной проблемы; тренинги; информационные технологии (с использованием компьютерной техники).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины *	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства***
1.	Разделы 1 – 16	ПК-2, ПК-4, ОПК-1	Собеседование
2.	Разделы 17 – 30		Зачёт

6.1. Примеры контрольного тестирования.

ВОПРОСЫ:

1. Кто из композиторов впервые ввел новые приемы игры на струнных инструментах – *pizzicato* и *tremolo*?
 - а) Монтеверди
 - б) Бах
 - г) Гайдн
 - д) Берлиоз
2. Какой из деревянных инструментов был введен в симфонический оркестр позднее других?
 - а) флейта
 - б) гобой
 - г) кларнет
 - д) фагот
3. Кто из композиторов ввел в партитуру симфонии кларнет *in Es*?
 - а) Бетховен
 - б) Берлиоз
 - г) Малер
 - д) Шостакович
4. Кто из композиторов впервые ввел в симфонии в группу тромбонов тубу?
 - а) Берлиоз
 - б) Лист
 - г) Римский-Корсаков
 - д) Вагнер
5. Кто из композиторов впервые использовал литавры как солирующий инструмент в мелодико-тематической функции?
 - а) Бетховен
 - б) Берлиоз

- г) Барток
 д) Шостакович
6. Кто из композиторов является автором нового жанра – концерта для оркестра?
 а) Римский-Корсаков
 б) Барток
 г) Щедрин
 д) Шнитке

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

1. а); 2. в); 3. б); 4. г); 5. б); 6. б).

6.2. Примерный перечень вопросов и практических заданий к зачету.

В связи с особенностями дисциплины для сдачи зачета студент должен ответить на теоретический вопрос и выполнить аналитическое задание. Помимо этого студенту следует ответить на ряд дополнительных вопросов по пройденному материалу.

Примерный перечень теоретических вопросов:

1. Пути становления симфонического оркестра от древних времен до Гайдна.
2. Сравнение трудов об оркестровке Берлиоза, Глинки и Римского-Корсакова.
3. Оркестровые стили композиторов классицизма.
4. Оркестровые стили западных композиторов XIX века.
5. Оркестровые стили русских композиторов XIX века.
6. Оркестровые стили западных и русских композиторов первой половины XX века
7. Оркестровые стили западных и русских композиторов второй половины XX века.

В качестве аналитического задания рекомендуется проанализировать особенности оркестрового стиля одной из партитур. Примерный перечень партитур: А. Лядов «Кикимора», номера из «Картинок с выставки» в оркестровке М. Равеля, номера из «Щелкунчика» П. Чайковского, отдельные части «Классической симфонии» С. Прокофьева и т. д.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1.	Агафонников Н.	Симфоническая партитура.	Л., 1981
2.	Берлиоз Г.	Большой трактат об инструментровке.	М., 1972
3.	Благодатов Н.	История симфонического оркестра.	Л., 1969
4.	Веприк А.	Очерки по вопросам оркестровых стилей.	М., 1978
5.	Дмитриев Г.	О драматургической выразительности оркестрового письма.	М., 1981
6.	Карс А.	История оркестровки.	М., 1990
7.	Рогаль-Левицкий Д.	Современный оркестр.	М., 1961
8.	Русская	Хрестоматия по истории оркестровых стилей.	СПб., 2000

	симфоническая музыка XIX – начала XX веков.	Т. I.	
9.	Фортунатов Ю.	История оркестровых стилей.	М. 2004
10.	Цуккерман В.-	Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова // Цуккерман В. Музыкально-теоретические очерки и этюды: 0 музыкальной речи Римского-Корсакова.	М., 1975. Вып. 2
11.	Шабунова И.	История оркестровых стилей: учебно-методическое пособие.	Р/нД, 2006
12.	Шнитке А.	Оркестровая микрополифония Лигети // «Альфреду Шнитке посвящается». Ред.-сост. А. Богданова, вып. 2.	М., 2001

7.2. Рекомендуемая литература:

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1.	Багиев В.	Об оркестровой полифонии К. Дебюсси (на примере симфонических эскизов «Море») // Вопросы оркестровки. Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных, вып. 47.	М., 1980
2.	Бараш Е.	Специфика оркестрового пространства в сочинениях Э. Денисова // Музыка Эдисона Денисова . Научные труды МГК, сб. 11.	М., 1995
3.	Барсова И.	Камерный оркестр П. Хиндемита // Музыка и современность, вып. 9.	М., 1975
4.	Барсова И.	Книга об оркестре.	М., 1969
5.	Барсова И.	Орган в зеркале романтического оркестра // Музыкальная академия	1993, № 2. С. 91-97.
6.	Барсова И.	Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина XVIII века) / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского.	М., 1997
7.	Барсова И.	Прошлое и настоящее симфонического оркестра.	М., 1962
8.	Барсова И.	Симфонии Г. Малера.	М., 1975
9.	Буцко Ю.	Лютославский. Заметки о технике инструментальной композиции // Советская музыка.	№ 8, 1972
10.	Глинка М.	Заметки об инструментовке.	М., 1954
11.	Денисов Э.	Об оркестровке Д. Шостаковича // Дмитрий Шостакович.	М., 1977
12.	Денисов Э.	Ударные инструменты в музыке И. Стравинского // сб.: И. Ф. Стравинский.	М., 1973
13.	Дмитриев А.	Музыкальная драматургия оркестра М. И. Глинки.	Л., 1957
14.	Дмитриев Г.	Ударные инструменты, трактовка и современное состояние.	М., 1973
15.	Екимовский В.	«Пробуждение птиц» О. Мессиана // Вопросы оркестровки. Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып. 47.	М., 1980.

16.	Житомирский Д.	Заметки об инструментовке Чайковского // Житомирский Д.В. Избранные статьи.	М., 1981
17.	Каре А.	История оркестровки, ред. М. В. Иванова-Борецкого и Н. С. Корндорфа.	М., 1990
18.	Крейн Ю.	Стиль и колорит в оркестре.	М., 1967
19.	Ксенофонтова Н.	Камерный концерт А. Берга. Роль фактурно-тембровых средств в музыкальной ткани // Вопросы оркестровки. Сборник трудов ГМПИ им. Гнесиных, вып. 47.	М., 1980
20.	Панайотов А.	Ударные инструменты в современных оркестрах.	М., 1973
21.	Рогаль-Левицкий Д.	Беседы об оркестре.	М., 1961
22.	Римский-Корсаков Н.	Основы оркестровки.	М., 1959
23.	Скребков С.	Художественные принципы музыкальных стилей.	М., 1973
24.	Слонимский С.	«Песнь о земле» Малера и вопросы оркестровой полифонии // Вопросы современной музыки.	Л., 1963.
25.	Цытович В.	Некоторые аспекты тембровой драматургии // Современные вопросы музыкознания.	М., 1976
26.	Цытович В.	Специфика тембрового мышления Б. Бартока в квартетных и оркестровых сочинениях // Вопросы теории и эстетики музыки, вып. 11.	Л., 1972
27.	Шнитке А.	Некоторые особенности оркестрового голосоведения в симфонических произведениях Д. Д. Шостаковича // Дмитрий Шостакович.	М., 1977
28.	Шнитке А.	Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского // Музыка и современность, вып. 5.	М., 1967

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (научная электронная библиотека)
2. <http://musstudent.ru/biblio> (электронная библиотека для музыкантов)
3. <http://dirigent.ru/2010-10-25-16-17-10/17/224-orkestrovyyj-stil-bethovena.html> (оркестровый стиль Бетховена)
4. http://dirigent.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=232:orkestrovyyj-stil-glinki&catid=17:orkestrovka&Itemid=3 (оркестровый стиль Глинки)
5. <http://dirigent.ru/component/content/article/17-orkestrovka/248-orkestrovyyj-stil-shuberta.html> (оркестровый стиль Шуберта)
6. <http://dirigent.ru/component/content/article/17-orkestrovka/249-orkestrovyyj-stil-shumana.html> (оркестровый стиль Шумана)
7. <http://dirigent.ru/component/content/article/17-orkestrovka/246-orkestrovyyj-stil-chajkovskogo.html> (оркестровый стиль Чайковского)
8. http://allegro.moy.su/publ/fortunatov_ju_lekcii_po_istorii_orkestrovyykh_stilej/10-1-0-43 (Фортунатов Ю. История оркестровых стилей)
9. http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/psmkp/2010_13/Borodavkin.html (Бородавкин С. Новаторство оркестрового стиля оперы Дж. Верди «Фальстаф»)
10. http://nasledie.smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=659&Itemid=96 (Вискова И. Претворение принципов оркестрового письма М.И. Глинки)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основное оборудование:

аудиоплейер;

видеоплейер;

экран настенный (доска).