

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

Северо-Кавказский государственный институт искусств

Исполнительский факультет

Кафедра истории и теории музыки

Рабочая программа дисциплины

Изучение оркестровых стилей

Направление подготовки

53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство»

Оркестровые духовые и ударные инструменты

Оркестровые струнные инструменты

Уровень высшего образования

Бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Нальчик, 2014

1. Цели освоения дисциплины

Цель данного курса - всестороннее изучение процессов развития инструментально-оркестрового мышления в исторической практике, оценка его современного состояния и приобретение аналитических навыков в данной сфере музыкально-теоретических знаний.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Профессиональный цикл. Вариативная часть.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс обучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-16);

Студент, изучивший курс, должен знать:

- Историческое развитие и становление Европейского классического оркестрового стиля (Пк-16);

- Разбираться в основных понятиях и терминах по данному курсу (Пк-16);

- Понимать и различать основные особенности и закономерности авторских оркестровых стилей (Пк-16);

- Разбираться в современных композиторских стилях (Пк-16).

Студент, изучивший курс, должен уметь:

- Разбираться в оркестровом и стилистическом анализе музыкального произведения (Пк-16);

- Различать соответствующие оркестрово-стилистические эпохи (Пк-16);

- Анализировать и давать характеристику определенному авторскому оркестровому стилю (Пк-16).

- Владеть навыками анализа выразительных возможностей различных оркестровых стилей зарубежных и отечественных композиторов (Пк-16).

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Распределение часов по учебному плану

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекции-Практические	Текущий контроль	
III	6	3	108	-	74	34	Аттестация	Зачет, 6 семестр
IV з/о (духовые)	8	3	108	-	98	8	-	Зачет, 8 семестр
IV з/о (струнные)	9-10	3	108	-	98	8	-	Зачет, 10 семестр

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Семестр	Количество часов (очное)		Формы промежуточного контроля успеваем.
			Л	С	
1.	Периодизация в истории оркестровой музыки. Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко	6	2		
2.	Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка	6	2		
3.	Классицизм и принципы оркестрового мышления Гайдна, Моцарта и Бетховена	6	3	2	
4.	Симфонический оркестр в эпоху романтизма. Новаторские принципы и особенности оркестрового творчества Шуберта, Вебера, Берлиоза	6	5		
5.	Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионистов	6	4		
6.	Особенности русского симфонизма	6	3	2	
7.	Экспрессионизм и ново-венская школа	6	4		
8.	Симфонический оркестр в музыке композиторов 2-й половины XX века	6	3	2	
9.	Состояние, тенденции и перспективы развития оркестровой музыки на рубеже XX - XXI вв.	6	2		
		6			Зачет
	Всего:		28	6	
	Итого:	6	34		

Заочное обучение (оркестровые духовые инструменты)

№ п/п	Наименование тем	Семестр	Количество часов (5 лет)		Коды компетенций	Формы промежуточного контроля успеваем.
			Л	СРС		
1.	Периодизация в истории оркестровой музыки. Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко	8	0,5	10	Пк-16	
2.	Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка	8	0,5	10	Пк-16	
3.	Классицизм и принципы оркестрового мышления Гайдна, Моцарта и Бетховена	8	1	14	Пк-16	
4.	Симфонический оркестр в эпоху романтизма. Новаторские принципы и особенности оркестрового творчества Шуберта, Вебера, Берлиоза	8	1	12	Пк-16	
5.	Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионистов	8	1	10	Пк-16	
6.	Особенности русского симфонизма	8	1	10	Пк-16	
7.	Экспрессионизм и ново-венская школа	8	1	10	Пк-16	
8.	Симфонический оркестр в музыке композиторов 2-й	8	1	14	Пк-16	

	половины XX века					
9.	Состояние, тенденции и перспективы развития оркестровой музыки на рубеже XX - XXI вв.	8	1	10	Пк-16	
		8				Зачет
	Всего:		8	100		
	Итого:	8	108			

Заочное обучение (оркестровые струнные инструменты)

№ п/п	Наименование тем	Семестр	Количество часов (5 лет)		Коды компетенций	Формы промежуточного контроля успеваем.
			Л	СРС		
10.	Периодизация в истории оркестровой музыки. Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко	9	0,5	10	Пк-16	
11.	Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка	9	0,5	10	Пк-16	
12.	Классицизм и принципы оркестрового мышления Гайдна, Моцарта и Бетховена	9	1	14	Пк-16	
13.	Симфонический оркестр в эпоху романтизма. Новаторские принципы и особенности оркестрового творчества Шуберта, Вебера, Берлиоза	9	1	12	Пк-16	
14.	Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионистов	9	1	10	Пк-16	
15.	Особенности русского симфонизма	9	1	10	Пк-16	
16.	Экспрессионизм и ново-венская школа	9	1	10	Пк-16	
17.	Симфонический оркестр в музыке композиторов 2-й половины XX века	10	1	14	Пк-16	
18.	Состояние, тенденции и перспективы развития оркестровой музыки на рубеже XX - XXI вв.	10	1	10	Пк-16	
		10				Зачет
	Всего:		8	100		
	Итого:		108			

Заочное обучение (4 года)

№ п/п	Наименование тем	Семестр	Количество часов		Коды компетенций	Формы промежуточного контроля успеваем.
			Л	СРС		
1.	Периодизация в истории оркестровой музыки. Формирование оркестра европейского типа в эпоху барокко	6	1	10	Пк-16	
2.	Переходный период в истории оркестровой музыки. Реформы Глюка	6	1	10	Пк-16	
3.	Классицизм и принципы оркестрового мышления Гайдна, Моцарта и Бетховена	6	2	14	Пк-16	
4.	Симфонический оркестр в эпоху	6	1	10	Пк-16	

	романтизма. Новаторские принципы и особенности оркестрового творчества Шуберта, Вебера, Берлиоза					
5.	Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионистов	6	1	10	Пк-16	
6.	Особенности русского симфонизма	6	1	10	Пк-16	
7.	Экспрессионизм и ново-венская школа	6	1	10	Пк-16	
8.	Симфонический оркестр в музыке композиторов 2-й половины XX века	6	1	14	Пк-16	
9.	Состояние, тенденции и перспективы развития оркестровой музыки на рубеже XX - XXI вв.	6	1	10	Пк-16	
		6				Зачет
	Всего:		10	98		
	Итого:	6	108			

5. Образовательные технологии

История развития оркестровки неотделима от общих объективных процессов в развитии музыкального искусства. Следует синтезировать знания по истории оркестровых стилей со знаниями по истории музыки, с теоретическими знаниями по инструментоведению и инструментовке и практическими навыками по чтению оркестровых партитур. Процесс обучения должен быть основан, главным образом, на исследовании объективных факторов формирования тех или иных норм в области распространения и использования музыкальных инструментов в композиторской практике. Необходимо увязывать теоретические положения с конкретными историческими фактами и уделять слушанию музыки и её профессиональному анализу, при использовании как аудио, так и видеоматериалов, достаточно большое внимание.

Изучая особенности оркестровки того или иного периода, нельзя забывать о ее зависимости от технических и выразительных возможностей инструментов, от усовершенствований, которым они подвергались, от появления и изобретения новых.

Важнейшую роль в процессе изучения Истории оркестровых стилей играет анализ партитур, в процессе которого уясняется использование средств оркестра для реализации творческого замысла композитора. В процессе анализа партитур можно выделить три этапа:

- предварительный этап, заключающийся в разборе общей формы и содержания произведения;
- технологический анализ, связанный с изучением всех элементов фактуры, а также их соотношения, взаимосвязи и взаимодействия;
- художественно-смысловой анализ, в результате которого определяется роль оркестровых средств в создании основных образов произведения и их развитии.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Барсова И. Очерки партитурной нотации. М., Магнитогорск, 1994
2. Барсова И. Прошлое и настоящее симфонического оркестра. М., 1962

3. Берлиоз Г. Большой трактат об инструментровке. М., 1972
4. Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л., 1970
5. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1961
6. Глинка М. Заметки об инструментровке. М., 1954
7. Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1981
8. Дмитриев Г. Ударные инструменты, трактовка и современное состояние. М., 1973
9. Карс А. История оркестровки. М., 1990
10. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке 20 века. М., 1973
11. Крейн Ю. Стиль и колорит в оркестре. М., 1967
12. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М., 1990
13. Мальтер А. Таблицы по инструментоведению. М., 1975
14. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. М., 1973
15. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. М., 1961
16. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., 1961
17. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959
18. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973
19. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1972

Материал для анализа

Тема 1

1. Бах И.С. Концерт для четырех клавесинов с оркестром ля минор.

Тема 2

1. Гендель. Концерто-гроссо фа мажор. соч.3 № 4а.
2. Гендель. Концерто-гроссо ре минор. соч.3 № 5

Тема 3

1. Бетховен. Симфонии 3, 5
2. Гайдн. Симфонии 103, 104.
3. Моцарт. Маленькая ночная серенада KV 525.
4. Моцарт. Симфонии 40, 41

Тема 4

1. Бизе «Кармен». Вступление.
2. Берлиоз «Фантастическая симфония».
3. Вагнер. Увертюры к операм «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Майстерзингеры».
4. Вебер. Увертюра к оп. «Волшебный стрелок».

Тема 5

1. Дебюсси. «Море».
2. Малер. Симфония № 5 (I, III часть).
3. Равель. «Болеро».

Тема 6

1. Глинка. Увертюры к операм «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».

2. Чайковский. Симфонии № 4,5,6;Опус «Евгений Онегин»: вступление, сцена и ариозо Ленского, сцена письма. «Пиковая дама»: вступление, сцена для струнного оркестра.
3. Лядов. 8 русских народных песен.
4. Римский-Корсаков. «Испанское каприччио».

Тема7

1. Шостакович. Симфонии № 4 (I, III ч.), № 5 (III ч.), № 9 (II ч.).

Тема 8

1. Пендерецкий. Страсти поЛуке.
2. Щедрин. «Анна Каренина» № 2, № 11, № 18.
3. Щедрин. «Не только любовь», «Озорные частушки».

7. Формы и содержание промежуточного контроля

Зачет по курсу «Изучение оркестровых стилей» включает устные ответы на вопросы по курсу, а также защиту рефератов и выполнение практических заданий.

Фонд оценочных средств

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – зачет

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной и письменной части задания.

5 баллов

- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;
- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по предмету «Изучение оркестровых стилей».

4 балла

– уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера

3 балла

- в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о основных категориях, имеющих отношение к дисциплине;
- отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности.

2 балла

- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;
- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Вопросы к зачету.

1. Оркестровые инструменты XVII века.
2. XVI век. Ранние опыты.
3. XVII век. Начальный период.
4. Пёрселл — Скарлатти. Четырехголосный струнный оркестр.
5. Период Баха и Генделя.
6. Переходный период: Глюк.
7. Период Гайдна и Моцарта.
8. Оркестровые инструменты в XIX веке.
9. XIX век, первая четверть. Бетховен — Шуберт — Вебер — Россини.
10. XIX век, вторая четверть. Мейербер — Берлиоз — Мендельсон — Глинка.
11. Период Вагнера.
12. Период Брамса и Чайковского.
13. Штраус — Дебюсси — Эльгар.
14. Экспрессионизм и ново-венская школа.
15. Симфонический оркестр в музыке композиторов 2-й половины XX века.
16. Состояние, тенденции и перспективы развития оркестровой музыки на рубеже XX - XXI вв.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории, фонды библиотеки, электронная библиотека, мультимедийный компьютер, клавишно-инструментальные инструменты (синтезатор).

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры истории и теории музыки

Протокол № 1

От « 28 » августа 2014 г.

Заведующий кафедрой _____ доцент Л.Е.Налоева

Разработчик: преподаватель кафедры ИТМ А.А.Сердюков

Эксперт – ст.преподаватель кафедры ИТМ М.М.Шериева