МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет консерватория

Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов

ПРИНЯТО

на заседании кафедры

«5» июня 2024 г. (протокол №13),

______________ В.А. Метлушко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 Аранжировка для смешанных составов оркестровых инструментов

Направление подготовки 53.04.01 - Музыкально-инструментальное искусство

Магистерская программа – Оркестровые струнные инструменты

Квалификация (степень) выпускника - магистр

Форма обучения - очная

Краснодар

2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины **«Аранжировка дляоркестровых инструментов»** вариативной части дисциплин по выбору обучающимсяна очной и заочной формах обучения по направлению подготовки (специальности) **53.04.01** *-* **Музыкально-инструментальное искусство** в 3 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлениюподготовки 53.04.01 -Музыкально-инструментальное искусство, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 815, и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

заслуженный деятель искусств России,профессор, ректор института ГМПИим. М.М. Ипполитова-Иванова профессор кафедры оркестровыхструнных, духовых и ударных инструментов	В. И. ВоронаС. Н. Жмурин

Составитель:

Старший преподаватель

кафедры оркестровых струнных,

духовых и ударных инструментов Ю.В. Красильников

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов «5» июня 2024 г., протокол № 13.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-методического совета КГИК «18» июня 2024 г., протокол

№ 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	5
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 6.1. Контроль освоения дисциплины6.2. Фонд оценочных средств6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося	7789
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	10
7.1. Основная литература	10
7.2. Дополнительная литература	10
7.3. Периодические издания	11
7.4. Интернет-ресурсы	11

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
7.6. Программное обеспечение 12

 | 12 |
| 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) | 12 |
| | |

1. **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Цели освоения дисциплины(модуля):

развитие у студентов личностно-профессиональных качеств, основанное на формировании общекультурных универсальных и профессиональных компетенций, воспитание высококвалифицированных музыкантов, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством расширения и обогащения концертных программ разнообразным репертуаром.

Задачи:

формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при выполнении аранжировок музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение студентом большим ансамблевым концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, стимулирование у студента творческой инициативы, результативной самостоятельной работы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Аранжировка для смешанных составов оркестровых инструментов» относится к вариативной части. Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику-бакалавру системы профессионального образования в области музыкального искусства.

В ходе освоения дисциплины «Аранжировка для смешанных составов оркестровых инструментов» студенты опираются на теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки магистров. Предметы, курсы, дисциплины, на изучении которых базируется освоение данной дисциплины: Специальный инструмент, Теория и история музыкального искусства, История исполнительства на оркестровых духовых и ударных инструментах, Духовой ансамбль. Обучающийся на практике овладевает искусством выполнения аранжировок для смешанных составов оркестровых духовых и ударных инструментов. Освоение данной дисциплины необходимо для освоения ОПОП, защиты выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций
знать	уметь	владеть
ПК-3 Способен применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, планирования финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности посредством собственной сольной и ансамблевой исполнительской деятельности.	основные проблемы в формировании репертуара для оркестровых инструментов, причины использования аранжировок в исполнительской деятельности музыканта	выполнять аранжировки музыкальных произведений различных стилей и жанров для смешанных составов оркестровых инструментов	навыками музыкального анализа произведений, имеющих различное художественное содержание, приемами работы с нотным материалом различной смысловой нагрузки

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины «Аранжировка для смешанных составов оркестровых инструментов»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108часов.

По очной форме обучения

№п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
Л	ПЗ	ИЗ	СР	К
	Аранжировка для квартета духовых инструментов		16	16		58	18	Письменная работа экзамен

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Обучение в классе «Аранжировка для смешанных составов оркестровых духовых и ударных инструментов» ведется по нескольким направлениям:

изучение особенностей инструментов – диапазона, тембра;

изучение исполнительских возможностейинструментов – приемов игры, штриховой палитры, динамических ресурсов;

написание аранжировок для ансамблей однородных инструментов.

По очной форме обучения

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала****(темы, перечень раскрываемых вопросов):****лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия,**	**Объем часов /з.е.**	**Форми-руемые компе-тенции****(по теме)**
1	**2**	**3**	**4**
3 семестр Раздел 1. Аранжировка для квартета духовых инструментов
Тема 1.**Аранжировка произведениядля ансамбля духовых инструментов**	Лекционные занятияИзучение технических, выразительныхвозможностей, приёмов игры, особенностей звучания инструмента в разных регистрах деревянных и медных инструментов. Особенности адаптации фортепианного произведения для смешанного состава.	*16*	ПК-3
Самостоятельная работаПодготовить аранжировку для смешанного состава духовых инструментов	*38/9*
3 семестр Раздел 2. Аранжировка для трио смешанных духовых инструментов
Тема 2.**Аранжировка вокального произведениядляансамбля духовых инструментов**	Практические занятияИзучение и использованиесредств инструментальной выразительности на духовых инструментах, особенностей звучания в разных регистрах в аранжировке произведений для смешанного ансамбля. Особенности адаптации вокального произведения для смешанного ансамбля духовых инструментов.	*16*	ПК-3
Самостоятельная работаПодготовить аранжировку для смешанного состава духовых инструментов	*20/9*
Вид итогового контроля экзамен		
Всего	*108*	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: индивидуальныезанятия и самостоятельная работа студентов по изучению аранжировкипроизведений различных стилей и жанров; разбор конкретных работ, их анализ с точки зрения звукового воплощения, выявления слабых и сильных сторон подготовленного музыкального материала и совершенствование его в будущем. В рамках учебного курса предусмотрены: изучение выдающихся аранжировок для духовых и ударных инструментов, прослушивание аудио-видеозаписей,посещение концертов оркестровой и ансамблевой музыки.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ «Аранжировка для смешанных составов оркестровых инструментов»

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

*Промежуточный контроль*по дисциплине проходит в формеэкзамена, предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ.В программу экзамена включены вопросы по ранее изученным темам и предоставляется аранжировкаоркестрового произведения (пьесы или части цикла) для смешанного состава духовых и ударных инструментов.

6.2. Фонд оценочных средств

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)*(не предусмотрено)*

6.2.2.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: индивидуальная работа на текущих занятиях, проверка заданий для самостоятельной работы.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено)*

6.2.4.Вопросы к зачету по дисциплине *(не предусмотрено)*

6.2.5. Примерные вопросы к экзамену.

1. Аранжировка как музыкально-выразительное средство. Функции аранжировки.

2. Особенности аранжировки для смешанных составов деревянных духовых инструментов*.*

3. Особенности аранжировки для смешанного состава медных духовых инструментов*.*

4.Классические составы ансамблей духовых инструментов.Выбор состава ансамбля.

5. Фактура гармонического сопровождения.

6. Аранжировка фортепианных произведенийдля смешанного состава духовых инструментов.

7. Аранжировка вокального сочинениядля смешанного ансамбля духовых инструментов.

8. Аранжировка оркестрового сочинениядля смешанного состава духовых инструментов.

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ*(не предусмотрено)*

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.

Основа отчетности обучающихся в процессе занятий опирается на следующие критерии:

- зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы аранжируемогопроизведения;

- творческая индивидуальность, разнообразие и оригинальность приемов аранжировки;

- соответствие авторскому замыслу при выполнении аранжировки;

- художественный вкус, знание традиций;

- гармоничность тембровых сочетаний, профессиональный выбор инструментов ансамбля.

Процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются на кафедре и доводятся до сведения обучающихся в начале учебного года.

Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин призваныучитывать все виды связей между включенными в них знаниями,умениями,навыками,позволяющими установить степень общей готовности студента.

Оценка знаний, умений, навыков студентов в форме экзаменаопирается на перечисленные критерии в следующем порядке:

«Отлично» ставится при соответствии итоговой работы обучающегося названным критериям, а также полным ответом на вопросы.

«Хорошо» ставится при недостаточности творческого мышления, оригинальности, неудачно выбранного тембрального решения,а также не достаточно полным ответом на вопросы.

«Удовлетворительно»ставится при отсутствии зрелости музыкального мышления, формальном подходе в решении творческих задач, наличии ошибок приемов аранжировки и инструментовки, а также при неполном ответе на вопросы.

«Неудовлетворительно»ставится при несоответствии названным критериям и ошибочных ответах на вопросы.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

1. Жмурин, Сергей Николаевич. Дуэты для струнных инструментов : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 70 с. : портр. – ISBN 979-0-9003469-3-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
2. Жмурин, Сергей Николаевич. Изучение оркестровых трудностей для виолончели в произведениях отечественных композиторов XIX-XX веков : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство, Оркестровые струнные инструменты / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн. дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2021. – 95 с. : портр. – ISBN 979-0-9003431-2-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
3. [Кобина, Л.И. Лекции по инструментоведению: учебное пособие / Л.И. Кобина; Департамент культуры города Москвы, Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке. - М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2014. - 104 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429322](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429322)
4. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии [Текст] / Н. А. Римский-Корсаков. - 20-е изд., стер. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2014. - 172 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1641-7 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-132-7 (Изд-во "Планета музыки")

7.2 Дополнительная литература.

1. Бабаян, К. М.Музыкальная компьютерная аранжировка [Электронный ресурс]: учеб.пособие длястудентов муз. спец. вузов / К. М. Бабаян;Моск. гос. ин-т культуры. - М.: МГИК,2015. - 104 с.
2. Банщиков, Г**.**Законы функциональной инструментовки: Учеб.пособие: в 3 ч. Ч. 1,2,3: Анализ [Текст] / Г. Банщиков. - СПб.: Композитор, 1997. - 80 с.
3. Гаранян, Г.А.Основы эстрадной и джазовой аранжировки [Текст]: учеб.пособие для муз. вузов и уч-щ / Г. А. Гаранян. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Фонд Георгия Гараняна, 2010.- 252, [2] с.: ил., нот.
4. Дмитриенко, Татьяна Ивановна. Исполнительская техника в жанре струнного квартета : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые струнные инструменты / Т. И. Дмитриенко ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватории, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : [б. и.], 2020. – 92 с. : нот. – ISBN 978-5-94825-384-8. – Текст (визуальный) : непосредственный.
5. Дмитриенко, Татьяна Ивановна. Совершенствование приемов звукоизвлечения на струнных инструментах в процессе исполнительской практики в камерном оркестре : учебно-методическое пособие для студентов по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые струнные инструменты / Т. И. Дмитриенко ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 62 с. : нот. – ISBN 978-5-94825-481-4. – Текст (визуальный) : непосредственный.
6. Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры.Учебное пособие. – М.: «Лань», 2009 г. – 320 с.
7. Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра. Композитор, Санкт-Петербург,2004

7.3. Периодические издания

Музыкальная жизнь

Музыкальная академия

Культура

Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы:

Университетская библиотека он-лайн (biblioclub.ru)

РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru) Электронный каталог библиотеки

КГИК - более 160 000 записей;

Большой архив музыкальных записей, а также нотного материала

http://classic-online.ru;

Крупный нотный архив http://imslp.org;

Нотный архив http://notes.tarakanov.net;

Интернет-издание, освящающее новости в мире классической музыки http://www.classicalmusicnews.ru;

Новости классической музыки (на английском языке) http://www.playbillarts.com/index.html;

Информационный портал о мире искусства и классической музыки

http://arzamas.academy/materials/808;

Словарь для музыкантов http://www.music-dic.ru;

Журнальный зал magazines.russ.ru;

Библиотека пьес biblioteka.teatr-obraz.ru;

ЭлектроннаябиблиотекаРГБ (http:// elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru);

Электронная библиотека студента (http://studylib.com/humanitarian/);

Периодические издания:

Аналитика культурологи: архив журнала

Культура культуры: http://www.cult-cult.ru/;

Музыкальный Клондайк (Газета): http://www.muzklondike.ru/archive/;

Наше наследие: http://www.nasledie-rus.ru/;

Педагогика искусства: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm;

Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Занятия в классе «Аранжировка для смешанных составов оркестровых инструментов»являются важным компонентом профессионального развития музыканта-исполнителя. Одно из главных условий достижения положительного результата – это систематичность и целеустремлённость в самостоятельной работе.

Важный фактор, определяющий качество процесса обучения - мотивация. Для её повышения рекомендуется подготовка исполнительского репертуара (аранжировок) для однородных ансамблей деревянных и медных духовых инструментов и участие в концертных программах и творческих проектов.

Одно из главных условий достижения положительного результата – это систематичность и целеустремлённость в самостоятельной работе.Самостоятельная работа студентов является важной составляющей в комплексе всего образовательного процесса и призвана сформировать профессиональные компетенции на основе целенаправленной творческой работы. Она включает обязательные формы: регулярную проработку изучаемых произведений,чтение и изучение монографий, статей, научных работ, рекомендованных педагогом, прослушивание аудио- и видеозаписей, посещение концертов, фестивалей и др. мероприятий.Самостоятельная работа должна включать мотивированность, чёткую постановку задач, алгоритм выполнения, точные формы отчетности и сроки представления.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – WindowsXP,Windows 7; пакет прикладных программ MSOffice 2007.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий, специализированных классов с роялями, пультами и стульями, для проведения концертов - концертные залы с концертными роялями, пультами и стульями.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное и стриминговое оборудование.

Обучающиеся пользуются

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;

- учебниками и учебными пособиями;

- аудио и видео материалами;

- лабораториями истории и теории музыки.

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.