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.03.01«АРАНЖИРОВКА ДЛЯ 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 для оркестровых инструментов»** вариативной части дисциплин по выбору обучающимся поочной форме 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 направлению подготовки **53.04.01** *-* **Музыкально-инструментальное искусство**, утвержденным 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 им. Ипполитова-Иванова доцент кафедры оркестровых струнных,	В. И. Ворона

духовых и ударных инструментов А.Ю. Харатянц

Составитель:

профессор кафедры оркестровых струнных,

духовых и ударных инструментов ……………………………С.Н. Жмурин

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.

1. **Содержание**

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	6
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 6.1. Контроль освоения дисциплины 6.2. Фонд оценочных средств 6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося	7 7 8 8
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	10
7.3. Периодические издания	10
7.4. Интернет-ресурсы	11
7.5. Программное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	11

1. **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

«АРАНЖИРОВКА ДЛЯ ОРКЕСТРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Цели освоения дисциплины(модуля):

развитие у студентов личностно-профессиональных качеств, основанное на формировании общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных) 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.

1. **МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО**

Дисциплина «Аранжировка для 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 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 струнных инструментах», «Квартет». Обучающийся на практике овладевает искусством выполнения аранжировок для однородных составов оркестровых струнных инструментов. Освоение данной дисциплины необходимо для освоения ОПОП, защиты выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
знать	уметь	владеть
ПК-3Способен 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

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины «Аранжировка для оркестровых инструментов»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

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	Конт-роль
1	Аранжировка для дуэта, трио, квартета струнных инструментов	3	16	16		58	18	Экзамен

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

Обучение в классе «Аранжировка для оркестровых 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 семестрРаздел 1. Аранжировка для дуэта струнных инструментов			
Тема 1.1. **Аранжировка фортепианного произведения для двух альтов**	Индивидуальные занятия Изучение технических, выразительных возможностей альта, приёмов игры, особенностей звучания в разных регистрах и диапазона инструмента. Особенности адаптации фортепианного произведения для ансамбля альтистов.	*11*	ПК-3
Самостоятельная работа Аранжировка одного двухголосного произведения для альтового дуэта.	*19*
Раздел 2. Аранжировка для трио струнных инструментов			
Тема 1.2. **Аранжировка фортепианного произведения для ансамбля виолончелей**	Индивидуальные занятия Изучение технических, выразительных возможностей виолончели, приёмов игры, особенностей звучания в разных регистрах и диапазона инструмента. Аранжировка одного произведения для ансамбля виолончелистов.	*11*	ПК-3
Самостоятельная работа Аранжировка одного двухголосного произведения для трио виолончелей.	*19*
Раздел 3. Аранжировка для квартета струнных инструментов			
Тема 2.1. **Аранжировка вокального произведения для ансамбля скрипачей**	Индивидуальные занятия Особенности адаптации вокального произведения для ансамбля скрипачей. Аранжировка одного вокального произведения для 4 скрипок.	*10*	ПК-3
Самостоятельная работа Аранжировка вокального произведения для ансамбля скрипачей.	*20*
Вид итогового контроля - экзамен		*18*	
ВСЕГО:		*108*	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: практические занятия и самостоятельная работа студентов по изучению аранжировокпроизведений различных стилей и жанров; разбор конкретных работ, их анализ с точки зрения звукового воплощения.В рамках учебного курса предусмотрены: изучение выдающихся аранжировок для струнных инструментов, прослушивание аудио-видеозаписей,посещение концертов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ «Аранжировка для 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.

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

*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 ансамбля однородных струнных 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 и как теоретическая дисциплина.

2. Функции аранжировки.

3. Особенности аранжировки для ансамбля скрипачей*.*

4. Особенности аранжировки для ансамбля виолончелей*.*

5. Особенности аранжировки фортепианных произведений для ансамбля однородных инструментов.

6. Особенности переложения вокального сопровождения.

7. Выбор состава ансамбля.

8. Особенности переложения сочинений, написанных для оркестра.

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 аранжируемого произведения;

- творческая индивидуальность, разнообразие и оригинальность приемов аранжировки, их соответствие стилю, содержанию и форме;

- художественный вкус,чувство меры, знание исполнительских традиций;

- выбор фактуры, соответствующей характеру музыкального произведения.

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 экзамена опирается 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 фактурного 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 неполном ответе на вопросы.

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АРАНЖИРОВКА ДЛЯ ОРКЕСТРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

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:

Photo CASA http://photocasa.ru/photo-journal/photojournals_pdf/;

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 оркестровых инструментов»являются важным компонентом профессионального развития музыканта-исполнителя. Одно из главных условий достижения положительного результата – это систематичность и целеустремлённость в самостоятельной работе.

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.