

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
Ростовский колледж искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО
Ростовский колледж искусств

Ищенко И.Б.

«25» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины УП.06
ИНСТРУМЕНТОВКА, АРАНЖИРОВКА
для специальности
53.02.07 Теория музыки

Ростов-на-Дону
2026 г.

Одобрена цикловой
комиссией отделения «Теория
музыки»
ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»

Разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта по специальности среднего
профессионального образования
53.02.07 Теория музыки

Протокол №11
От «25» июня 2026 г.

Председатель
Ищенко И.Н.

Разработчик:

Преподаватели отделения
«Теория музыки»
ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»
Светличный А. А.,
Перетятыкин П.Г.,
кандидат искусствоведения
Боровинская М. Н.

Рецензенты:

Зав. кафедрой истории музыки
ФГБОУ РО РГК им. С.В. Рахманинова,
профессор кафедры теории
кандидат искусствоведения
Лобзакова Е.Э.

Заместитель директора по учебной
работе
ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»
кандидат искусствоведения,
Агеева Ю.К.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	4
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА	4
3. ОБЪЕМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ	7
4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ	8
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК	19
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ	23
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	25

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины УП.06 «Инструментовка, аранжировка» является частью примерной основной профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.07 «Теория музыки» (углубленной подготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: УП.00 (учебная практика).

1.3. Цель и задачи дисциплины:

Целями курса инструментовки и аранжировки являются: формирование у студентов знаний и навыков, которые позволят им осуществлять практическую деятельность по созданию оркестровых и ансамблевых партитур; закрепление представлений об историческом развитии и современном состоянии музыкальных инструментов; совершенствование навыков слухового и визуального анализа оркестровой музыки.

В соответствии с этой целью выделяются следующие **задачи** курса:

– дать студентам необходимые сведения о современном симфоническом оркестре, его видах и составах, о входящих в его состав инструментах, о различных видах оркестровых партитур, о нотации и порядке расположения инструментов и групп в оркестре;

– ознакомить с выразительными и исполнительскими особенностями различных групп оркестра, их составами и соотношением друг с другом, а также со спецификой звучания всего оркестра в целом;

– выработать представление о технологии оркестровки, о принципах и закономерностях оркестрового мышления в связи с исторической эволюцией музыкального искусства; привить навыки анализа оркестровых партитур.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (в соответствии с ФГОС СПО):

Код	Наименование формируемой компетенции
ОК.01	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.02	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.03	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК.04	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК.05	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК.06	Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК.07	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК.08	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК.09	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК.10	Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
ПК.2.1	Применять базовые знания принципов организации труда с учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.
ПК.2.2	Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
ПК.2.3	Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования.
ПК.2.4	Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.
ПК.2.5	Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
ПК.2.6	Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной аудитории и студии звукозаписи.
ПК.2.7	Использовать различные формы связи с общественностью с целью

	музыкального просветительства.
ПК.2.8	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.
ПК.3.1	Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ.
ПК.3.2	Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях художественной культуры через использование современных информационных технологий.
ПК.3.3	Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.
ПК.3.4	Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать полученные знания для прослушивания, анализа, чтения и написания оркестровых и ансамблевых партитур;
- определять на слух звучание инструментов и оркестровых групп;
- осуществлять первичный слуховой и визуальный анализ оркестровых партитур.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы формирования и функционирования ансамблей и оркестров;
- основные разновидности ансамблей и оркестров, инструменты, входящие в их состав, расположение инструментов на сцене;
- названия инструментов оркестра на русском, итальянском, немецком, французском и английском языках;
- особенности нотации, порядок записи инструментов в партитуре;
- внешний вид инструментов оркестра, их диапазон, регистровые различия, технические характеристики и исполнительские возможности;
- выразительные возможности различных групп оркестра в отдельности и в соотношении друг с другом, разновидности оркестровых фактур;
- основные принципы и закономерности построения оркестровой ткани;
- общие сведения об истории оркестровки.

3. ОБЪЕМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	36
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	28
в том числе:	
подготовка к различным видам текущего и промежуточного контроля	3
выполнение проблемных заданий	13
изучение литературы, аудио и видеозаписей	12
Виды отчетности	Распределение по семестрам
Промежуточная аттестация:	
– экзамены	-
– дифференцированные зачеты	-
– недифференцированные зачеты	-

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Содержание курса:

Тематический план

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	
Тема 1. Общее понятие об инструментровке.	Содержание учебного материала: 1. Исторически сложившиеся принципы формирования ансамблей и оркестров. Принцип акустического баланса. 2. Основные виды ансамблей и оркестров. Смешанные и производные виды ансамблей и оркестров. 3. Различия видов оркестров по составу и социально-эстетическим функциям. 4. Понятие об оркестре как о форме музыкального исполнительства и как о форме воплощения концепции произведения и его авторской интерпретации. 5. Состав исполнителей, группы оркестра. Специфика работы с оркестром. 6. Значение оркестровой музыки в творчестве композиторов. Жанры симфонической музыки.	4	1
	Самостоятельная работа обучающихся	2	

Тема 2. Основные принципы и категории инструментовки.	Содержание учебного материала: - Музыкальная ткань и ее строение. Различие колористического и функционального подхода к инструментовке. - Значение оркестровых средств для выявления фактурного строения пьесы и ее формообразования. Оркестровая драматургия. - Оркестровое crescendo и оркестровое diminuendo. Оркестровые акценты. Оформление кульминаций. - Функция музыкальной ткани. Типология функций. Взаимоотношения функций по горизонтали и вертикали. - Оркестровое оформление функций. Внутрифункциональная монолитность и межфункциональный контраст в областях тембра и динамики. - Инструментально-оркестровая композиция. Семантика тембра. Принцип тембровой совместимости. Тембровая драматургия. Персонификация тембра. - Нотация оркестровых партитур. Ключи. Транспонировка. Акколлады. Репетиционные знаки. Темпы и исполнительские указания. Практические задания: Анализ фрагментов партитур с точки зрения их функционального строения. Возможный материал для анализа: - Бетховен. Симфонии № 1, 3, 4, 7, 9. - Берлиоз. Фантастическая симфония. - Брамс. Симфония № 1. - Чайковский. Серенада для струнного оркестра. - Дебюсси. Море.	8	1-2
	Самостоятельная работа обучающихся	4	

Тема 3. Ансамблевые свойства смычковых инструментов.	Содержание учебного материала: 1. Унисонные соединения смычковых друг с другом в мелодических линиях. 2. Октавные соединения смычковых в мелодических линиях. 3. Ведение мелодической линии смычковыми в трех, четырех и пяти октавах. 4. Ансамблевые свойства смычковых в гармонических построениях. 5. Смычковая группа в целом. Практические задания: 1. Инструментовка для струнного оркестра мелодий и аккордовых последовательностей, а также фактурных отрывков. 2. Инструментовка для струнного оркестра фортепианных пьес Шумана, Чайковского, Грига, Бартока и др. 3. Анализ партитур для струнного оркестра. Возможный материал для анализа: - Григ Э. Сюита “Из времён Гольдберга”. - Малер Г. Симфония № 5 (часть 4). - Лютославский В. Траурная музыка. - Мясковский Н. Симфониетта ор. 32 (часть 2). - Онеггер А. Симфония №2.	10	1
	Самостоятельная работа обучающихся	5	

Тема 4. Ансамблевые свойства деревянных духовых инструментов.	Содержание учебного материала: 1. Унисонные соединения деревянных духовых инструментов в мелодических линиях. 2. Октавные соединения деревянных духовых инструментов в мелодических линиях. 3. Ведение мелодии в группе деревянных духовых инструментов параллельными интервалами. 4. Соединения деревянных духовых инструментов в гармонических построениях. 5. Группа деревянных духовых инструментов в оркестровой ткани более сложного строения. Практические задания: 1. Упражнения по транспозиции в строи Си-бемоль, Ля и Ми-бемоль. 2. Инструментовка для деревянного квинтета мелодий и аккордовых последовательностей, а также фактурных отрывков. 3. Расписать полифоническую пьесу (или её отрывок) на заданный состав деревянных инструментов 4. Инструментовка для деревянного квинтета пьес Шумана и Чайковского, несложных по фактуре и преобладающего гомофонного склада. 5. Анализ трактовки деревянной группы в партитурах для оркестра и камерного ансамбля. Возможный материал для анализа: - Бетховен Л. Секстеты ор. 71 и 81 (в). - Брамс И. Симфонии № 3, 4 (медленные части). Концерт для скрипки с оркестром (часть 2). - Мендельсон Ф. Ноктюрн из музыки к спектаклю “Сон в летнюю ночь”. - Моцарт В. Серенады для духовых № 10, 11, 12. - Римский-Корсаков Н. Антар. - Чайковский П. Вступление к опере “Иоланта”.	10	1
	Самостоятельная работа обучающихся	3	

Тема 5. Соединение духовых со струнными.	Содержание учебного материала: 1. Унисонные соединения деревянных духовых инструментов со смычковыми в мелодических линиях. 2. Октавно-унисонные дублировки деревянных духовых инструментов со смычковыми в мелодических линиях. 3. Соединение деревянных духовых инструментов со смычковыми в музыкальной ткани гомофонно-гармонического и смешанного гармоническо-полифонического склада.	4	1-2
	Самостоятельная работа обучающихся	2	

Тема 6. Малый симфонический оркестр.	Содержание учебного материала: 1. Состав малого симфонического оркестра - типовые формы и разновидности. 2. Струнная, деревянная и медная группы инструментов в малом симфоническом оркестре. 3. Ансамблевые свойства валторн и труб в малом симфоническом оркестре. 4. Участие ударных инструментов и типовое количество исполнительских партий. 5. Строение оркестровой ткани малого оркестра. Основные функции оркестровых групп. 6. Добавление второй пары валторн и двух труб. Введение в состав отдельных видовых деревянных инструментов и арфы. 7. Мелодия, гармония, фигурации и педали в музыкальной ткани партитур для малого симфонического оркестра. 8. Построение оркестрового tutti в большом симфоническом оркестре. Практические задания: 1. Инструментовка для малого оркестра фортепианных произведений Шуберта, Шумана, Грига, Дебюсси, Прокофьева и др.; романсов и песен Шумана, Шуберта, Грига, Бородин, Римского-Корсакова, Грига, Чайковского и др. 2. Анализ трактовки инструментов в произведениях для малого оркестра. Возможный материал для анализа: - Бизе Ж. Антракты из оперы “Кармен”. “Арлезианка”. Детские игры. - Глинка М. Вальс-фантазия. - Прокофьев С. Классическая симфония. - Чайковский П. Сюиты № 1, 3. Симфония № 3 (части 2 и 4). - Берлиоз Г. Танец сильфов, Скерцо феи Маб (из “Ромео и Джульетты”). - Бородин А. Симфония № 1 (Анданте и Скерцо). - Брамс И. Серенада ор. 16 для малого оркестра (часть 1). Симфония № 3 (части 2 и 3). - Лядов А. 8 русских народных песен, 5 песен для голоса и оркестра, Скорбная песня (ор. 67), Волшебное озеро. - Мусоргский М. Вступление к опере “Хованщина” (в редакции Н. Римского-Корсакова).	8	1
	Самостоятельная работа обучающихся	4	

Тема 7. Ансамблевые свойства медных.	Содержание учебного материала: 1. Унисонные соединения медных духовых инструментов внутри своей группы. 2. Унисонные соединения медных духовых инструментов с инструментами прочих групп в мелодических линиях. 3. Октавные соединения медных духовых инструментов внутри своей группы. 4. Октавные соединения медных духовых инструментов с инструментами прочих групп в мелодических линиях. 5. Изложение мелодии параллельными интервалами в медной духовой группе. 6. Соединение медных духовых инструментов в гармонических построениях внутри своей группы. 7. Соединение медных духовых с деревянными и струнными в гармонических построениях. Практические задания: 1. Инструментовка для медного квартета и для полной медной группы гармонических задач и отрывков аккордовой фактуры. 2. Анализ трактовки медной группы в партитурах для симфонического оркестра. Возможный материал для анализа: - Вагнер Р. Траурный марш из оперы “Гибель богов”. Увертюра к опере “Тангейзер”. - Увертюра к опере “Риенци”. - Глазунов А. Симфония № 3 (части 1 и 4). Симфония №5. Симфония № 8 (часть 4). - Малер Г. Симфония № 3 (часть 6). - Равель М. Катакомбы (из “Картинок с выставки” Мусоргского). - Рахманинов С. Симфонические танцы (часть 2).	6	1
	Самостоятельная работа обучающихся	3	

Тема 8. Ударные и клавишно-щипковые инструменты и их роль в оркестре.	Содержание учебного материала: 1. Общая характеристика ударных и звенящих инструментов. 2. Ударные инструменты с определенной высотой звука в симфонических партитурах. 3. Ударные инструменты без определенной высоты звука в симфонических партитурах. 4. Инструменты клавишно-щипковой группы (арфа, челеста, рояль) и их функциональная роль в оркестре. Практические задания: Анализ трактовки ударных и клавишно-щипковых инструментов в партитурах для симфонического оркестра. Возможный материал для анализа: - Бетховен Л. Симфония № 9 (часть 2). - Берлиоз Г. Фантастическая симфония (часть 4). - Равель М. Болеро. - Рахманинов С. "Колокола" (часть 1). - Стравинский И. Балет "Петрушка". - Прокофьев С. Симфонии № 5, 7. - Шостакович Д. Симфонии № 1, 4, 5, 15. Опера "Нос" (антракт ударных). - Свиридов Г. "Румба" из музыки к кинофильму "Время, вперед". - Шнитке А. Симфония № 4.	4	1-2
	Самостоятельная работа обучающихся	4	

Тема 9. Большой симфонический оркестр.	Содержание учебного материала: 1. Состав большого симфонического оркестра - типовые формы и разновидности. 2. Струнная, деревянная, медная, ударная и клавишно-щипковая группы инструментов в большом симфоническом оркестре. 3. Соотношение силы звучания и яркости тембра между основными группами оркестра. 4. Выразительная роль групп в большом симфоническом оркестре. Последовательность вступления групп и её зависимость от драматургического развития. 3. Ансамблевые свойства тромбонов и тубы в большом симфоническом оркестре. 4. Строение оркестровой ткани малого оркестра. Основные функции оркестровых групп. 5. Мелодия, гармония, фигурации и педали в музыкальной ткани партитур для большого симфонического оркестра. 6. Построение оркестрового tutti в большом симфоническом оркестре. 7. Разнообразие колорита в большом симфоническом оркестра. Подбор тембров. Практические задания: 1. Инструментовка для большого оркестра фортепианной музыки Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Листа, Чайковского, Скрябина, Прокофьева, Шостаковича (целиком или фрагментами). 2. Анализ трактовки инструментов в партитурах для большого симфонического оркестра. Возможный материал для анализа: - Бетховен Л. Симфонии №№ 5, 9. Увертюры “Леонора” № 3 и № 2. - Бородин А. Симфонии №№ 1-3. Половецкие пляски из оперы “Князь Игорь”. - Брамс И. Симфонии №№ 1-4. - Брукнер А. Симфонии №№ 4, 5, 8, 9 (по выбору педагога). - Вагнер Р. Увертюры к операм “Тангейзер”, “Нюрнбергские мастерзингеры”. Вступления к операм “Лоэнгрин”, “Тристан и Изольда”. Траурный марш из оперы “Гибель богов”. “Полёт валькирий” из оперы “Валькирия”. - Хиндемит П. Симфонии. Концерт для оркестра (по выбору педагога). - Чайковский П. Симфонии №№ 1-6. Симфония “Манфред”. “Ромео и Джульетта”. “Франческа да Римини”. - Шостакович Д. Симфонии №№ 1, 4-11 (по выбору педагога).	8	1
--	--	---	---

	Самостоятельная работа обучающихся	3	
Тема 10. История оркестровки.	Содержание учебного материала: 1. Обзор редких и вышедших из употребления оркестровых инструментов. 2. Оркестр XVI - начала XVII веков. Начальный период искусства оркестровки. 3. Период Перселла и Скарлатти. Четырехголосный струнный оркестр. 4. Период Баха и Генделя. 5. Период Гайдна и Моцарта. 6. Оркестр первой четверти XIX века. Бетховен, Шуберт, Вебер, Россини. 7. Оркестр второй четверти XIX века. Мейербер, Берлиоз, Мендельсон, Глинка. 8. Оркестр середины XIX века. Период Вагнера. 9. Оркестр второй половины XIX века. Период Брамса и Чайковского. 10. Оркестр рубежа XIX-XX веков. Малер, Штраус, Дебюсси, Равель. 11. Оркестр XX века.	4	1-2
	Самостоятельная работа обучающихся	1	
	Всего	64 (28+36)	

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины:

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, викторин, диспутов, ответов на тестовые задания, выполнения проблемных заданий, прослушивания сообщений и докладов.

Результаты обучения	Коды формируемых профессиональных и общих компетенций	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
– знание принципов формирования и функционирования ансамблей и оркестров;	ОК 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	– оценка учебного диалога; – оценка индивидуальных устных ответов; – оценка результатов письменного опроса в форме тестирования.
– знание основных разновидностей ансамблей и оркестров, инструментов, входящих в их состав, расположения инструментов на сцене;	ОК 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, ПК 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	– оценка учебного диалога; – оценка индивидуальных устных ответов; – оценка результатов письменного опроса в форме тестирования.
– знание названий инструментов оркестра на русском, итальянском, немецком, французском и английском языках;	ОК 2, 4, 6, 8, 9, ПК 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	– оценка учебного диалога; – оценка индивидуальных устных ответов; – оценка результатов письменного опроса в форме тестирования.
– знание особенностей нотации и порядка записи инструментов в партитуре;	ОК 2, 4, 6, 8, 9, ПК 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	– оценка учебного диалога; – оценка индивидуальных устных ответов; – оценка результатов письменного опроса в форме тестирования; – оценка выполнения

		проблемных заданий.
--	--	---------------------

4.3. Зачетно-экзаменационные требования:

Сроки проведения экзаменов, зачетов и количество контрольных уроков определены учебным планом колледжа.

По окончании каждого семестра преподавателем по данному предмету выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущего учёта знаний, независимо от того, выносятся предмет на экзамен или нет.

Критерии оценки:

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Оценка «отлично»:

– ответ содержательный, уверенный и четкий; использована правильная научная терминология, приведены примеры (где возможно); показано свободное и полное владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые студент сам исправляет по замечанию преподавателя.

Оценка «хорошо»:

– твёрдо усвоен основной материал, продемонстрировано знание рекомендованной литературы; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускается одна негрубая ошибка; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется полное воспроизведение требуемого материала с несущественными ошибками.

Оценка «удовлетворительно»:

– обучаемый знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с ошибками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы; студент демонстрирует знание основных понятий и фактов, предусмотренных программой дисциплины с использованием простейших логических умозаключений; студент способен исправить ошибки с помощью рекомендаций преподавателя.

– Оценка «неудовлетворительно»:

отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний и компетенций по дисциплине; усвоены лишь отдельные понятия и факты материала; присутствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций

преподавателя.

Зачётные требования

Зачётные требования формулируются педагогом. В зависимости от уровня подготовки и индивидуальных склонностей студентов акцент в формулировке требований может быть сделан на практической или теоретико- аналитической части курса. В состав зачётных требований обязательно входят:

- знание инструментоведения (в объёме большого симфонического оркестра);
- умение проанализировать предложенный отрывок партитуры;
- представление практических работ по темам большого и малого состава за весь период прохождения курса (желательное количество – 4-5 пьес или крупных отрывков для малого оркестра, 2-3 пьесы или крупных отрывка для большого оркестра; при этом крайне приветствуется стилевое разнообразие инструментуемой музыки).

Вариативно в структуру зачёта могут входить:

- решение задачи по инструментовке для большого оркестра (письменно; объём задачи - 12-14 тактов; время для решения - 2 часа);
- представление курсового реферата по анализу оркестровки и его обсуждение.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК

5.1. Материально-техническое обеспечение курса:

Реализация учебной дисциплины УП.06 «Инструментовка, аранжировка» требует наличия:

- учебной аудитории для групповых занятий, оснащенной мебелью, роялем или пианино, оргтехникой и техническими средствами обучения (ПК);
- библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет;
- фонотеки и видеотеки, а также помещения для работы с аудио- и видеозаписями.

Крайне желательно наличие специализированной коллекции музыкальных инструментов, с возможностью доступа к ней в учебных, иллюстративных, ознакомительных и практических целях.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса:

Реализация учебной дисциплины УП.06 «Инструментовка, аранжировка» проходит в соответствии с графиком учебного процесса и обеспечивается учебно-методической документацией: ФГОС СПО по

специальности 53.02.07 Теория музыки, примерным учебным планом ФГОС СПО специальности, учебным планом, разработанным колледжем, примерной программой учебной дисциплины, данной рабочей программой, а также методическими разработками преподавателей по отдельным аспектам освоения курса.

Информационное обеспечение курса обеспечивается доступом каждого обучающегося:

- к библиотечному фонду, укомплектованному печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по курсу;
- к фонду фонотеки, укомплектованному аудиозаписями по курсу;
- во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

5.2.1. Перечень основной учебной литературы:

Учебно-методическая литература:

1. *Агафонников Н.* Симфоническая партитура. – Л., 1981.
2. *Азархин Р.* Контрабас. – М., 1978.
3. *Афанасьев, А. Н.* Искусство оркестровки. «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского в инструментовке для русского народного оркестра. Комментарии к партитуре, практические рекомендации к исполнению. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023.
4. *Бакеева Н.* Орган. – М., 1977.
5. *Баничиков Г.* Законы функциональной инструментовки. – СПб., 1997.
6. *Барсова И.* Книга об оркестре. – М., 1978.
7. *Берлиоз Г.* Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. В 2-х т. – М., 1972.
8. *Благодатов Г.* Кларнет. – М., 1965.
9. *Благодатов Н.* История симфонического оркестра. – Л., 1969.
10. *Блюм Д.* Краткий курс инструментоведения. – М., 1947.
11. *Ботяров Е.* Учебный курс инструментовки. Ч. 1. – М., 2000.
12. *Бражников М.* Фортепиано. – М., 1982.
13. *Буяновский В.* Валторна. – М., 1971.
14. *Василенко С.* Инструментовка для симфонического оркестра. – М., 1959.
15. *Веприк А.* Очерки по вопросам оркестровых стилей. – М., 1961.
16. *Веприк А.* Трактовка инструментов оркестра. – М., 1961.
17. *Вольф О.* Хрестоматия по чтению партитур. – Л., 1976.
18. *Газарян С.* В мире музыкальных инструментов. – М., 1989.
19. *Глинка М.* Заметки об инструментовке. – М., 1954.
20. *Диков Б.* Методика обучения игре на кларнете. – М., 1983.
21. *Дмитриев Г.* О драматической выразительности оркестрового

письма. – М., 1981.

22. *Дмитриев Г.* Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. – М., 1973.
23. *Завадинский Д.* Курс чтения симфонических партитур. – Киев, 1983.
24. *Зильберквит М.* Рождение фортепиано. – М., 1984.
25. *Зряковский Н.* Задачи по курсу инструментоведения. – М., 1967.
26. *Зряковский Н.* Общий курс инструментоведения. – М., 1976.
27. *Иванов В.* Саксофон. – М., 1990.
28. *Карс А.* История оркестровки. – М., 1990.
29. *Клебанов Д.* Искусство инструментовки. – Киев, 1972.
30. *Кобина Л.* Инструментоведение: лекции. – М., 2024.
31. *Кожухарь В.* Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. – СПб., 2009.
32. *Лазько А.* Виолончель. – М., 1981.
33. *Левин С.* Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. В 2-х ч. – Л., 1983.
34. *Левин С.* Фагот. – М., 1983.
35. *Мальтер Л.* Таблицы по инструментоведению. – М., 1965.
36. *Панаиотов А.* Ударные инструменты в современных оркестрах. – М., 1973.
37. *Пистон У.* Оркестровка. – М., 1990.
38. *Попов С.* Инструментоведение: учебник. – 9-е изд., стер. – СПб., 2026.
39. *Попов С.* Инструментоведение: рабочая тетрадь. – М., 2023.
40. *Раков Н.* Задачи по инструментовке. – М., 1975.
41. *Раков Н.* Практический курс инструментовки. – М., 1985.
42. *Римский-Корсаков Н.* Основы оркестровки. – М.–Л., 1946.
43. *Рогаль-Левицкий Д.* Беседы об оркестре. – М., 1961.
44. *Рогаль-Левицкий Д.* Современный оркестр. В 4-х т.. – М., 1953–56.
45. *Степанов Б.* Основные принципы практического применения смычковых штрихов. – Л., 1960.
46. *Сумеркин В.* Тромбон. – М., 1987.
47. *Уилсон Р.* История флейты. – Барнаул, 2009.
48. *Финкельштейн И.* Некоторые проблемы оркестровки. – Л., 1969.
49. *Фортунагов Ю.* Лекции по истории оркестровых стилей. – М., 2004.
50. *Фортунагов Ю., Барсова И.* Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Вып. 1. – М., 1966.
51. *Чулаки М.* Инструменты симфонического оркестра. – СПб., 2005.
52. *Шиндер Л.* Штрихи струнной группы симфонического оркестра. – СПб., 2000.
53. *Юргенсон П.* Гобой. – М., 1973.

Нотная литература:

Партитуры сочинений Берлиоза, Бетховена, Бизе, Бородина, Брамса, Глинки, Вагнера, Глазунова, Грига, Дебюсси, Лютославского, Лядова, Малера, Мендельсона, Моцарта, Мусоргского, Мясковского, Онеггера, Прокофьева, Равеля, Рахманинова, Римского-Корсакова, Свиридова, Стравинского, Чайковского, Шнитке, Шостаковича, Штрауса, Щедрина и др.

Интернет-ресурсы:

Оркестр: руководство пользователя.

<https://andrewhugill.com/manuals/>

Naxos.com. Введение в классическую музыку. Музыкальные инструменты.

https://www.naxos.com/education/music_instruments.asp

Обзор музыкальных инструментов в интернет-энциклопедии Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_musical_instruments

Диапазоны музыкальных инструментов.

<https://www.dolmetsch.com/musictheory29.htm>

Аппликатуры деревянных духовых инструментов.

<https://www.wfg.woodwind.org/fing.html>

История расширенных техник игры на инструментах.

<https://www.newmusicbox.org/articles/Making-Noise-Extended-Techniques-after-Experimentalism/>

Новые приемы игры на виолончели.

<https://www.lunanova.org/CelloET/>

The Galpin Society. Общество изучения музыкальных инструментов.

<https://www.galpinsociety.org/>

Цикл лекций Григория Зайцева по инструментоведению.

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLPWhcJfxlGx-5KXwDaGxcWr1uTOTO88F>

Сайты с нотами, аудиозаписями и учебной литературой:

<https://imslp.org>

<https://classic-online.ru/>

<https://notes.tarakanov.net>

<https://intoclassics.net>

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Владение основами инструментовки и аранжировки полезно не только для студентов специальностей, профессионально нацеленных на сочинение музыки и работу с оркестром, но и для студентов всех других музыкальных специальностей, включая и специальность «Теория музыки». Освоение навыков аранжировки может помочь теоретику в преподавательской, просветительской, организаторской и менеджерской деятельности. Кроме того, практическое освоение искусства инструментовки способствует пониманию закономерностей музыкального языка, лучшему слышанию тембровой и фактурной выразительности оркестрового письма.

Являясь интегративной творческой деятельностью, инструментовка способствует, кроме приобретения специальных навыков, также и актуализации знаний, полученных в рамках других специальных курсов. В процессе создания инструментовок оказывается необходимым привлечение материала курсов теории, гармонии, анализа, полифонии, музыкальной литературы, инструментоведения, используются навыки игры на фортепиано и других инструментах.

В связи с необходимостью теоретически и практически усвоить большое количество общей и специальной информации, в курсе инструментовки высока роль педагога. В его задачи входит сообщение сведений о технике инструментовки (согласно учебному плану), подбор произведений для анализа и практической работы, контроль за выполнением заданий, предварительный анализ, помощь в разметке и (при необходимости) аккуратная корректировка действий студента, подбор литературы для более углубленного изучения различных аспектов курса. При этом необходимо учитывать индивидуальные возможности и склонности студентов и в связи с этим продумывать выбор материала, тематику, жанровый и исполнительский состав планируемых к исполнению партитур.

Занятия по аранжировке проводятся в виде индивидуальных уроков, однако некоторые первоначальные сведения о специфике практической работы, составах оркестра, строении и функциональной специфике оркестровой ткани, могут быть сообщены на совместных занятиях. Изложение материала может дополняться примерами из учебных пособий по инструментовке, сопровождаться показом иллюстраций, демонстрацией инструментов с описанием их устройства, проигрыванием на фортепиано фрагментов партитур с последующим анализом, прослушиванием музыкальных произведений, просмотром видеоматериалов и мультимедийных презентаций, посвященных технике инструментовки, видам инструментов и разновидностям оркестров.

Очень важно для учащихся отделения проходить предмет в тесной связи с историей оркестровки, изучая специфику оркестра различных эпох,

направлений, школ и отдельных композиторов. С этой целью, а также для дополнительного ознакомления с видами и эволюцией оркестра, с историей инструментовки, с историей происхождения и индивидуальными характеристиками отдельных инструментов и их разновидностей, рекомендуется поощрять подготовку учащимися выступления студентов перед сокурсниками с подготовленными докладами по темам, дополняющим лекционный материал. Доклады зачитываются и обсуждаются на семинарах и аналитических сессиях, помещаются в проблемное поле формируемое студентами под руководством педагога в ходе свободной дискуссии.

Неотъемлемой частью обучения является самостоятельная работа студентов, включающая в себя, кроме выполнения партитур и подготовки докладов, также прослушивание образцов оркестровой музыки в аудиозаписях, посещение концертов и репетиций оркестров и камерных коллективов.

В процессе изучения дисциплины могут широко применяться различные современные дидактические технологии. К ним относятся: проблемные методы обучения (проблемное изложение учебного материала, создание проблемных ситуаций, задания аналитического и исследовательского характера), инновационные формы проведения занятий (установочные и обзорные лекции, лекции-диалоги, семинары-дискуссии), позволяющие активизировать у студентов потребность в исследовательской, аналитической, творческой деятельности, повысить профессиональную направленность работы, побудить к самостоятельному поиску решений, оценочных характеристик, развить навыки сравнительного анализа различных интерпретаций, выработать потребность самостоятельно мыслить и формировать собственные взгляды на музыкально-исторический процесс.

При проведении урока преподаватель должен руководствоваться следующими принципами: индивидуальный подход к каждому студенту, создание рабочей атмосферы, контрастность в подборе материалов для анализа и практических заданий, последовательность перехода от простого к сложному, сочетание словесных объяснений и личного показа, поощрение творческих склонностей студента, предоставление ему определенной степени творческой свободы, совместный анализ завершенных работ, подведение итогов, обсуждение, перспективное планирование с учетом индивидуальных склонностей студента.

Практические работы у студентов-музыковедов должны закреплять знания в области инструментоведения путем практического приложения их к музыкальному тексту инструментуемой пьесы, вырабатывать умение осмысливать особенности текста музыкального произведения, соотнося его звуковысотные, динамические, фактурные и композиционные стороны с определенными свойствами тембров оркестровых групп и их спецификой, вырабатывать четкие представления о типичных формах и методах оркестрового изложения фортепианных произведений

Лучшие студенческие работы могут быть рекомендованы к

исполнению силами соответствующих коллективов.

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Данный предмет входит в профессиональный цикл теоретических дисциплин. При его изучении должны быть обеспечены межпредметные связи с такими дисциплинами, как элементарная теория музыки, гармония, анализ музыкальных произведений, полифония, музыкальная литература, чтение оркестровых партитур, музыкальная информатика, музыкальная акустика, инструментовка и аранжировка. Знание этих предметов сыграет положительную роль в освоении материала курса.

Освоение материала курса будет более эффективным, если теоретические знания будут сочетаться с практикой анализа специально подобранных к данной теме примеров из музыкальной литературы. Анализ примеров не только на уроке, но и дома, позволит глубже познакомиться со спецификой инструментов и их трактовки в оркестре, а также послужит связующим звеном при переходе к практическому освоению приемов оркестровки от изучения курса инструментоведения.

Студентам могут быть предложены задания, предполагающие их самостоятельное выполнение с обращением к библиотечному фонду, фонду аудио- и видеозаписей, ресурсам сети Интернет. Возможные типы заданий:

1. Написание доклада по выбранной совместно с преподавателем теме.
2. Написание реферата по источнику, выбранному совместно с преподавателем из списка литературы к курсу.
3. Составление картотеки по темам курса.
4. Составление справочных таблиц, содержащих информацию о диапазонах, аппликатурах, технических возможностях инструментов. Составление хронологических таблиц, отражающих прогресс в конструкции инструментов, эволюцию оркестра, развитие приемов инструментовки.
5. Анализ партитурных отрывков по прилагаемому плану.
6. Сравнительный анализ интерпретаций оркестровых произведений.
7. Сравнительный анализ трактовки оркестра у различных композиторов.

Примерный план анализа партитур

Общая характеристика произведения

Определить жанр (симфония, симфоническая поэма, сольный концерт и т.п.), количество частей.

Тип оркестра (симфонический, духовой, народный, эстрадный, смешанный). Состав оркестра (камерный, малый, большой, смешанный; двойной, тройной, четверной, смешанный и т.п.). Общее количество

инструментов. Количество инструментов по группам. Изменение состава оркестра (если есть) в разных частях произведения.

Использование групп оркестра в оркестровой ткани (по частям и на протяжении всего произведения). Солирующие группы. Аккомпанирующие группы (бас и середина оркестровой ткани).

Применение отдельных инструментов на протяжении всего произведения и отдельных частей. Выделить солирующие, дублирующие, аккомпанирующие инструменты и группы.

Более подробный разбор отдельного фрагмента партитуры

Определить место фрагмента в форме (вступление, изложение темы, развитие, кульминация, каденция, кода и т.д.).

Охарактеризовать фактуру выделенного фрагмента, группы, количество участвующих во фрагменте инструментов.

Обозначить роль групп и инструментов в этом фрагменте – солирующие, дублирующие, аккомпанирующие инструменты.

В полифонической фактуре выделить солирующие и имитирующие голоса, исполняемые различными инструментами.

В аккордовой фактуре фрагмента рассмотреть распределение звуков аккордов по группам и инструментам, удвоения звуков различными или одинаковыми по тембру и силе звука инструментами.

В произведениях с инструментами соло (концерты, концертино и т.п.) рассмотреть наиболее интересный фрагмент взаимодействия солирующего инструмента с другими инструментами, группами и всего оркестра.

Охарактеризовать динамику выделенного фрагмента и её влияние на фактуру партитуры (прозрачная, насыщенная и т.п.) с точки зрения использованных инструментов и их количества.

Указать количество и роль ударных инструментов в выделенном фрагменте – ритмический аккомпанемент или ритмическая основа всего фрагмента, имитация одного или нескольких инструментов, солирующая роль одного или нескольких инструментов. Ритмические акценты инструментов и группы, играющие важную эмоционально-эстетическую роль во фрагменте.

В программных произведениях, особенно с ярким, иллюстративным названием, привязать роль фактуры, ритма, количество и метод использования инструментов с заявленным сюжетом. Как и какими инструментами переданы характеристики героев, персонажей, картин природы и т.п.

Выводы из проделанного анализа партитуры

Охарактеризовать образную сферу произведения.

Выявить в данном произведении проявления стиля композитора и стилистического направления произведения в целом (пуантилизм,

додекафония и т.п.), в том числе в соответствии с эпохой присущей данному стилю и направлению (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм и т.п.).