

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
«Переложение и инструментовка для оркестра»

для обучающихся по программам направления подготовки
53.03.05 Дирижирование
профиль
Дирижирование оркестром духовых инструментов

Разработчик:
ст. преподаватель

Эпова Е.М.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Переложение и инструментовка для оркестра» профиль «Дирижирование оркестром духовых инструментов» разработаны в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование (уровень - бакалавриат) и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Приступая к изучению дисциплины «Переложение и инструментовка для оркестра» обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств; а также с нотной, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы; ознакомиться с фондом вузовской фонотеки. Обучающийся должен иметь возможность заниматься самостоятельно в аудиториях кафедры в свободное от учебных занятий время.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Занятия по предмету «Переложение и инструментовка для оркестра» призваны обеспечить будущих дирижеров оркестра духовых инструментов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для создания партитур различных инструментальных составов, разнообразных стилей и форм. Для этого должна вестись регулярная, планомерная работа по изучению отдельных инструментов и инструментальных групп, их технических и выразительных возможностей, особенностей использования в оркестре духовых инструментов.

Следует изучать типичные инструментальные составы, принципы оркестровой драматургии, типы оркестровой фактуры и основные оркестровые функции. Наличие этих знаний очень важно при написании собственных инструментовок и переложений. Особое внимание следует уделить принципам оформления партитур, порядку записи инструментов в партитуре, особенностям нотации духовых и ударных инструментов. Для этого необходимо подробное изучение учебно-методической литературы по инструментовке и нотной графике.

Будущие дирижеры должны иметь четкие представления о законах формирования инструментальных составов, о процессах историко-стилистического развития в области тембрового мышления. В этом отношении очень полезными являются пособия, посвященные вопросам истории симфонического и духового оркестров. Знание приемов оркестрового письма различных композиторов, а также особенностей функционального строения партитур различных стилей будет хорошей базой для создания качественных, стилистически точных переложений и инструментовок.

3. Формы самостоятельной работы

Работу по инструментовке надо начинать с написания переложений для небольших ансамблей и отдельных оркестровых групп: духовой квартет (флейта, гобой, кларнет, саксофон), группа деревянных духовых инструментов, либо группа медных духовых в отдельности.

На следующем этапе целесообразно использовать соединение некоторых групп: деревянные духовые с ударными, деревянные духовые с медными духовыми. Когда приобретены начальные навыки соединения отдельных групп в едином исполнительском

составе, можно переходить к написанию инструментовок и переложений для малого и большого составов духовых инструментов.

Очень важно научиться грамотно использовать ударные инструменты, не перегружая ими партитуру, но добавляя оркестровому звучанию определенный колорит. Также весьма уместным оказывается иногда введение в состав оркестра дополнительных инструментов (челесты, фортепиано, клавесина).

Контроль самостоятельной работы ведется преподавателем посредством связи с обучающимися по электронной почте.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Занятия по данной дисциплине направлены на формирование у обучающихся практических навыков создания инструментовок для различных инструментальных составов. Работу над произведением с целью последующей инструментовки для какого-либо исполнительского состава следует начинать с определения стиля и характера музыки, анализа формы произведения, особенностей фактуры, мелодики, гармонии, тонального, динамического, драматургического развития. Необходимо продумать инструментальный состав произведения, обращая внимание обучающихся на целесообразность использования того или иного ансамблевого либо оркестрового состава. Под руководством педагога обучающийся должен проанализировать соотношение голосов в произведении, оценить условность фортепианной записи и необходимость переработки фортепианной фактуры при ее превращении в оркестровую. Следует наметить основные оркестровые функции и сделать предварительное распределение музыкального материала между оркестровыми группами и отдельными инструментами. После этого в ходе самостоятельной работы студент оформляет на бумаге разобранную на уроке инструментовку.

В процессе проверки партитуры педагог следит за правильностью написания полных и сокращенных названий инструментов, строев инструментов, акколад, тактовых черт, ключей, ключевых знаков, темповых и агогических обозначений и т. п. Необходимо обращать внимание на присутствие в партитуре всех основных оркестровых функций либо, в случае отказа от каких-то из них, на художественное обоснование такого решения. Также нужно внимательно следить за участием в партитуре всех инструментов, задействованных в данном составе. Для этого партитура, после завершения работы над ней, должна быть тщательно проверена студентом и педагогом как по вертикали (грамотность оркестрового решения каждого раздела формы), так и по горизонтали (грамотность оркестрового решения каждой инструментальной линии).

Особое внимание педагог должен уделять грамотности оформления партитуры: каждое вступление инструмента или группы инструментов должно сопровождаться динамическим указанием, в партитуре обязательно должны присутствовать штрихи, приемы звукоизвлечения, обозначения характера исполнения, указания на конкретного исполнителя или группу исполнителей, оркестровые ориентиры («цифры») и другие атрибуты полноценно оформленной партитуры.

Только такая скрупулезная, многогранная, серьезная работа обучающегося и педагога может привести к созданию качественных инструментовок и переложений и

получению студентом практического опыта написания переложений для оркестра духовых инструментов и различных инструментальных составов.

Учет и контроль над работой студентов осуществляется в форме экзамена, проводимого в соответствии с учебным планом.