Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»
Институт	«Академия имени Маймонида»
Кафедра	Музыковедения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
История оркестровых стилей
Уровень образования	Специалитет
Специальность	53.05.02	Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
Специализация	Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения	5 лет
Форма обучения	Очная

Рабочая программа учебной дисциплины История оркестровых стилейосновной профессиональной образовательной программы высшего образования*,* рассмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 11 от 14.06.2021г.

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины
Ст. преподаватель	А.О. Гордон
Заведующий кафедрой:	Н.С. Ренёва

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**
	* + 1. Учебная дисциплина «История оркестровых стилей» изучается во 2 – 3 семестрах.
			2. Курсовая работа – не предусмотрена.
	1. Форма промежуточной аттестации:

второй семестртретий семестр	- зачет с оценкой- экзамен

* 1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
		+ 1. Учебная дисциплина «История оркестровых стилей» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 учебного плана подготовки специалистов по специальности 53.05.02 – Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, специализация – Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром.
			2. Изучение дисциплины опирается на результаты освоения образовательной программы предыдущего уровня.
			3. Основой для освоения дисциплины являются результаты обучения по предшествующим и сопутствующим дисциплинам:
		+ Инструментоведение;
		+ История музыки;
		+ Чтение партитур.
			1. Результаты обучения по учебной дисциплине, используются при изучении следующих дисциплин:
		+ Дирижирование;
		+ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
1. **ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
	* + 1. Целями и задачами изучения дисциплины «История оркестровых стилей» являются:
		+ обучение студентов квалифицированному анализу характерных средств и приемов изложения, которые свойственны тому или иному стилю;
		+ осуществление исторического подхода к рассматриваемым явлениям, что является необходимым условием всякого полноценного теоретического анализа;
		+ устанавливание тесной связи между общим историческим развитием средств художественной выразительности и глубоко индивидуальным процессом композиторской работы над содержанием и формой оркестрового произведения;
		+ изучение условий зарождения определенных музыкальных стилей, путей развития и исторически обусловленной их смены в области оркестрового мышления;
		+ практическое применение результатов изучения стилей, жанров и особенностей строения партитур музыкальных произведений в различных жанрах оркестровой музыки, владение методологией анализа оперных и симфонических партитур;
		+ понимание особенностей строения оркестровых партитур различных эпох, национальных школ и индивидуальных композиторских стилей, способность к углубленному прочтению и расшифровке авторского нотного текста;
		+ знание специфики оркестровых инструментов с последующим применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков в области музыкально-исполнительского искусства;
		+ формирование у обучающихся компетенций, установленной образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине;
			1. Результатом обучения является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины.

2.1 Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикатора****достижения компетенции**	**Планируемые результаты обучения** **по дисциплине**
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	ИД-ПК-2.1 Использование интеллектуальной и творческой базы для создания художественной интерпретации музыкального произведения	– анализирует специфику оркестровых сочинений для наиболее художественно оправданного и технически подготовленного составления концертной программы, проведения грамотной репетиционной работы;
ИД-ПК-2.2 Реализация знаний, умений и навыков в процессе формирования художественной интерпретации музыкального произведения
ИД-ПК-2.3 Создание индивидуальной исполнительской интерпретации в соответствии со стилистическими и жанровыми особенностями музыкального произведения в контексте выбранного исторического периода
ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям подготовки дирижеров исполнительских коллективов и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	ИД-ПК-4.1 Знание основ инструментоведения, оркестровки и аранжировки в теоретическом и историческом ракурсе	– осуществляет осмысленную и плодотворную деятельность по подготовке и проведению репетиционной работы для успешной реализации выступлений оркестра;
ИД-ПК-4.2 Применение на практике базовых принципов оркестровки и аранжировки
ИД-ПК-4.3 Изучение актуальных методик для решения художественно-исполнительских задач и оценки результатов их выполнения в процессе творческой деятельности

1. **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
	* + 1. Общая трудоёмкость учебной дисциплины по учебному плану составляет:

по очной форме обучения –	7	**з.е.**	252	**час.**

* 1. Структура учебной дисциплины для обучающихся по видам занятий:

Структура и объем дисциплины
Объем дисциплины по семестрам	**форма промежуточной аттестации**	**всего, час**	**Контактная аудиторная работа, час**	**Самостоятельная работа обучающегося, час**
лекции, час	**практические занятия, час**	**Индивидуальные занятия, час**	**практическая подготовка, час**	**курсовая работа/****курсовой проект**	**самостоятельная работа обучающегося, час**	**промежуточная аттестация, час**
2 семестр	Экзамен	108	34	17				57	
3 семестр	Экзамен	108	34	17				66	27
Всего:		252	102				123	27

* 1. Структура учебной дисциплины для обучающихся по разделам и темам дисциплины:

Планируемые (контролируемые) результаты освоения: **код(ы) формируемой(ых) компетенции(й) и индикаторов достижения компетенций**	**Наименование разделов, тем;****форма(ы) промежуточной аттестации**	**Виды учебной работы**	**Самостоятельная работа, час**	**Виды и формы контрольных мероприятий, обеспечивающие по совокупности текущий контроль успеваемости;****формы промежуточного контроля успеваемости**
Контактная работа
Лекции, час	**Практические занятия, час**	**Индивидуальные занятия**	**Практическая подготовка, час**
	Второй семестр
ПК-2: ИД-ПК-2.1ИД-ПК-2.2ИД-ПК-2.3ПК-4: ИД-ПК-4.1ИД-ПК-4.2ИД-ПК-4.3	**Раздел 1.** История оркестра от Д. Габриэли до Г. Берлиоза	х	х	х	х	57	Форма текущего контроля: собеседование
* Введение. Методы историко-стилевого анализа партитур.
* Понятие стиля
* Краткий очерк начального период развития оркестра и период бассо континуо.
* Неаполитанская и венецианская опера
* Хоровой принцип строения музыкальной ткани
* Монтеверди и его значение как выдающегося реформатора оркестра
* Гомофонно-гармонический стиль. Классицизм и его принципы оркестровки
* Оркестровка Бетховена
* Моцарт и его оркестр
* Оркестр в русской музыке до Глинки
* Глинка и его оркестр
* Программный симфонизм. Оркестр романтиков
34	17			
	Зачет с оценкой						Форма промежуточного контроля: собеседование
	ИТОГО за второй семестр	34	17			**57**	
	Третий семестр						
ПК-2: ИД-ПК-2.1ИД-ПК-2.2ИД-ПК-2.3ПК-4: ИД-ПК-4.1ИД-ПК-4.2ИД-ПК-4.3	**Раздел 2.**История оркестра середины XIX – XX вв.					55	Форма текущего контроля: собеседование
* Преодоление романтических тенденций. Брамс. Верди
* Позднеромантические тенденции. Оркестр Р. Вагнера
* Оркестр кучкистов. Римский-Корсаков и его школа
* Оркестровые принципы Чайковского
* Пути дальнейшей эволюции послевагнеровского сверхоркестра. Оркестр Малера и Р. Штрауса
* Оркестровка в России начала XX века
* Пути развития оркестровки XX века
* Советский симфонизм. Мясковский, Прокофьев, Шостакович
* Национальные школы в советской музыке
34	17			
	Экзамен					27	Форма промежуточного контроля: собеседование
	ИТОГО за третий семестр	34	17			**66**	
	Итого за весь период	102	**136**		**123**	

* 1. Краткое содержание учебной дисциплины

№ пп	**Наименование раздела и темы дисциплины**	**Содержание раздела (темы)**
Раздел 1	История оркестра от Д. Габриэли до Г. Берлиоза
	* Введение. Методы историко-стилевого анализа партитур.
* Понятие стиля
* Краткий очерк начального период развития оркестра и период бассо континуо.
* Неаполитанская и венецианская опера
* Хоровой принцип строения музыкальной ткани
* Монтеверди и его значение как выдающегося реформатора оркестра
* Гомофонно-гармонический стиль. Классицизм и его принципы оркестровки
* Оркестровка Бетховена
* Моцарт и его оркестр
* Оркестр в русской музыке до Глинки
* Глинка и его оркестр
* Программный симфонизм. Оркестр романтиков
* Введение в специфику предмета.
* Обзор литературы по историческому оркестроведению.
* Теория стиля.
* Зарождение и начальный этап развития оркестра (конец XVI и XVII век).
* Формирование инструментального состава и особенности тембровой организации музыкальной ткани.
* Джованни и Андреа Габриэли, Г. Шютц, Г. Перселл.
* Принципы оркестровки в жанре concerto grosso
* О роли клавесина и basso continuo.
* Монтеверди. «Орфей»
* Монтеверди. «Поединок Танкреда и Клоринды»
* Гармония – основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля.
* Функции групп струпных и духовых. «Натуральный стиль» медной группы. Особые взаимоотношения медных и деревянных в изложении гармонической вертикали. Проблема минора в оркестровке в связи с возможностями медных.
* Комбинирование разных строев. Взаимодействие с деревянными. Отголоски «теории аффектов» в трактовке оркестровых тембров.
* Мангеймская школа.
* К. В. Глюк.
* Драматургия оркестра. Гайдн.
* Моцарт и его оркестр.
* Оркестровка Бетховена.
* Французский и итальянский оперный классицизм.
* Искусство оркестровки в России в XVIII веке
* Классические и романтические тенденции в трактовке оркестровой ткани у Глинки. Национальные черты и своеобразие методов оркестровки. Теоретические воззрения Глинки в области оркестра и значение их для формирования русской национальной школы. Образы Востока в оркестре Глинки.
* Оперный оркестр К. М. фон Вебера
* Оркестр Ф. Шуберта
* Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти
* Оркестр парижской Grand Opera. Дж. Мейербер.
* Оркестр Ф. Мендельсона и Р. Шумана
* Реформа оркестра Г. Берлиоза.
* Большой трактат Берлиоза об инструментовке и оркестровке
Раздел 2	История оркестра середины XIX – XX вв.
	* Преодоление романтических тенденций. Брамс. Верди
* Позднеромантические тенденции. Оркестр Р. Вагнера
* Оркестр кучкистов. Римский-Корсаков и его школа
* Оркестровые принципы Чайковского
* Пути дальнейшей эволюции послевагнеровского сверхоркестра. Оркестр Малера и Р. Штрауса
* Оркестровка в России начала XX века
* Пути развития оркестровки XX века
* Советский симфонизм. Мясковский, Прокофьев, Шостакович
* Национальные школы в советской музыке
* Оркестр Брамса. Его составы. Трактовка элементов ткани. Классические и романтические тенденции.
* Оркестр Верди.
* Оркестровый стиль Бизе. Формирование тенденций реалистической школы. Оркестр К. Сен-Санса и С. Франка.
* Оркестр Ф. Листа.
* Оркестровые стили представителей европейских национальных школ: Э. Грига, Б. Сметаны, А. Дворжака.
* Оркестр Р. Вагнера.
* Оркестровый стиль А. Брукнера.
* Русская оркестровая музыка середины XIX века: А. Даргомыжский
* Римский-Корсаков и его школа. Балакирев, Бородин, Мусоргский.
* Особые формы соотношения горизонтали и вертикали в оркестре Чайковского. Гомофонная ткань, трактуемая полифонизированными методами. Приемы подголосочной полифонии. Полифония тембровых пластов. Трактовка групп оркестра. Контртематизм и его образная роль. Динамическая трактовка формы. Типы tutti. Их значение в развитии идеи произведения.
* Вагнеровский «сверхоркестр» у Г. Малера и Р. Штрауса. Экспрессия звуковых масс. Обостренность контрастов. Оркестровка Малера как отражение этической концепции его симфонизма. Тембровое и регистровое обособление в различных условиях динамики. Уравновешенные и неуравновешенные расположения оркестровых групп. Смены типов изложения и их частота. Обычные и необычные приемы изложения мелодии. Приемы «экспрессии»: плавные и мгновенные. Изменения плотности, окраски и эмоционального тонуса звучания мелодии (гармонии, фактуры). Жанровые и гротесковые эпизоды и их трактовка. Живописные эпизоды. Оркестровка в связи с областью драматизма. Хоральные эпизоды. Значение особых приемов трактовки оркестровых средств. «Сверхоркестр» и камерность, их соотношения в оркестровом мышлении.
* Импрессионизм и антивагнеровские тенденции во французской музыке. Черты различия и сходства с принципами вагнеровского оркестра. «Сверхоркестр» и его новая трактовка – предельно тонкая дифференциация элементов оркестровой ткани по функциональному признаку. Колорит как фактор формообразования. Тембровые репризы. Важнейшая роль фоновых элементов и их разнообразие. Чистые и сложные тембры. Динамическая характеристика оркестра. Влияние принципов оркестровки импрессионистов па европейские школы начала XX века.
* Оркестровка в России на рубеже XIX-XX веков. Развитие принципов русской школы. Творческое преломление некоторых тенденций западноевропейской оркестровки конца XIX в.
* Рахманинов и развитие принципов драматического русского симфонизма. Черты оркестровки позднего периода: особые формы педализации, частота тембровых смен, тембровые ции, многослойность строения ткани.
* Оркестровка Скрябина: некоторые особенности в трактовке оркестровых групп, увеличенный состав медных, претворение вагнеровских идей в сфере колорита и экспрессии.
* «Русский период» Стравинского: дальнейшее развитие оркестровых принципов Римского-Корсакова, особенности оркестровых составов, яркая живописность и опора на жанры, композиционная роль оркестровых фонов.
* Постимпрессионизм, неоклассицизм и связанная с ними особая трактовка оркестровых форм и средств (Онеггер, Хиндемит, Барток, Стравинский, Орф). Структура оркестра. Принципы изложения и развития. Динамика. Тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры. Новые принципы равновесия звучности. Оркестровые и камерные принципы. Значение ритмического начала и формы акцентности. Трактовка колорита.
* Мясковский, Прокофьев, Шостакович и их оркестровые принципы. Претворение традиций русской, национальной школы оркестровки. Особенности трактовки оркестровой ткани. Оркестровка и музыкальный образ.
* Драматургическая трактовка оркестра.
* Оркестр и характерные черты претворения национальной специфики. Народные инструменты и отражение их тембров в симфоническом оркестре. Формы и жанры народной музыки советских республик. Их претворение в симфоническом творчестве Техника оркестровки.

Самостоятельная работа студента – обязательная часть образовательного процесса, направленная на развитие готовности к профессиональному и личностному самообразованию, на проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История оркестровых стилей» организована как совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История оркестровых стилей» выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию*.* Аудиторная самостоятельная работа обучающихся входит в общий объем времени, отведенного учебным планом на аудиторную работу, и регламентируется расписанием учебных занятий.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая практическая работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, расписанием учебных занятий не регламентируется.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя:

подготовку к индивидуальным занятиям и экзаменам;

изучение нотного материала;

повышение технического и творческого потенциала через регулярный и систематический процесс чтения и анализа оркестровых партитур;

подготовку к текущей и промежуточной аттестации в течение семестра.

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателя в форме иной контактной работы предусматривает групповую работу с обучающимися и включает в себя проведение индивидуальных и групповых консультаций по отдельным темам/разделам дисциплины.

* 1. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

При реализации программы учебной дисциплины электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются.

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, СИСТЕМА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ**
	1. Соотнесение планируемых результатов обучения с уровнями сформированности компетенции.

Уровни сформированности компетенции	**Оценка в пятибалльной системе****по результатам текущей и промежуточной аттестации**	**Показатели уровня сформированности**
универсальной(-ых) **компетенции(-й)**	**общепрофессиональной(-ых) компетенций**	**профессиональной(-ых)****компетенции(-й)**
		ПК-2:ИД-ПК-2.1ИД-ПК-2.2ИД-ПК-2.3ПК-4:ИД-ПК-4.1ИД-ПК-4.2ИД-ПК-4.3
высокий	отлично			Обучающийся:– широко использует навыки подбора оркестрового репертуара и составления концертной программы путем целостного анализа музыкальной композиции для осуществления исполнительской деятельности;– профессионально и исчерпывающе анализирует оркестровый репертуар, умеет связывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения;– показывает высокие творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании профессиональных навыков по подготовке и проведению репетиционной работы для успешной реализации концертной деятельности оркестра– демонстрирует исчерпывающие навыки чтения и анализа оркестровых партитур, свободно ориентируется в исполняемом тексте, дает профессионально грамотные ответы на вопросы жанрово-стилистических особенностей музыкального текста
повышенный	хорошо			Обучающийся:– использует навыки подбора оркестрового репертуара и составления концертной программы путем целостного анализа музыкальной композиции для осуществления исполнительской деятельности;– профессионально анализирует оркестровый репертуар, умеет связывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения;– показывает хорошие творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании профессиональных навыков по подготовке и проведению репетиционной работы для успешной реализации концертной деятельности оркестра– демонстрирует достаточные навыки чтения и анализа оркестровых партитур, ориентируется в исполняемом тексте, дает грамотные ответы на вопросы жанрово-стилистических особенностей музыкального текста
базовый	удовлетворительно			Обучающийся:– использует достаточные навыки подбора оркестрового репертуара и составления концертной программы– допустимо анализирует оркестровый репертуар, в достаточной мере умеет связывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, не в полной мере обосновывает принятые решения;– показывает достаточные творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании профессиональных навыков по подготовке и проведению репетиционной работы для реализации концертной деятельности оркестра– демонстрирует достаточные навыки чтения и анализа оркестровых партитур, не в полной мере ориентируется в исполняемом тексте, дает приемлемые ответы на вопросы жанрово-стилистических особенностей музыкального текста
низкий	неудовлетворительно	Обучающийся:* демонстрирует фрагментарные знания теоретического и практического материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации;
* не обладает достаточными навыками подбора оркестрового репертуара и составления концертной программы;
* анализирует оркестровый репертуар в недостаточном объеме, испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических знаний, не справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, обоснование принятых решений поверхностно или не корректно;
* демонстрирует отсутствие необходимых творческих способностей в понимании, изложении и практическом использовании профессиональных навыков, демонстрирует отсутствие устойчивых навыков при подготовке и проведении репетиционной работы для реализации концертной деятельности при руководстве оркестром
* не обладает навыками в области профессиональной коммуникации в составе при руководстве оркестром;
* коммуникативный статус неудовлетворительный
* не ориентируется в исполняемом тексте, не способен давать профессионально грамотные ответы на вопросы жанрово-стилистических особенностей музыкального текста
* испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами;
* не способен проанализировать музыкальное произведение, путается в жанрово-стилевых особенностях произведения;
* не владеет принципами пространственно-временной организации музыкального произведения, что затрудняет определение стилей и жанров произведения;
* выполняет задания только по образцу и под руководством преподавателя;

ответ отражает отсутствие знаний на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы. |

1. **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ**
	* + 1. При проведении контроля самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «История оркестровых стилей» проверяется уровень сформированности у обучающихся компетенций и запланированных результатов обучения по дисциплине*,* указанных в разделе 2 настоящей программы.
	1. Формы текущего контроля успеваемости, примеры типовых заданий:

№ пп	**Формы текущего контроля**	* + - 1. **Примеры типовых заданий**
	Собеседование	СобеседованиеПримерные вопросы: * Введение в специфику предмета.
* Обзор литературы по историческому оркестроведению.
* Теория стиля.
* Зарождение и начальный этап развития оркестра (конец XVI и XVII век).
* Формирование инструментального состава и особенности тембровой организации музыкальной ткани.
* Джованни и Андреа Габриэли, Г. Шютц, Г. Перселл.
* Принципы оркестровки в жанре concerto grosso
* О роли клавесина и basso continuo.
* Монтеверди. «Орфей»
* Монтеверди. «Поединок Танкреда и Клоринды»
* Гармония – основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля.
* Функции групп струпных и духовых. «Натуральный стиль» медной группы. Особые взаимоотношения медных и деревянных в изложении гармонической вертикали. Проблема минора в оркестровке в связи с возможностями медных.
* Комбинирование разных строев. Взаимодействие с деревянными. Отголоски «теории аффектов» в трактовке оркестровых тембров.
* Мангеймская школа.
* К. В. Глюк.
* Драматургия оркестра. Гайдн.
* Моцарт и его оркестр.
* Оркестровка Бетховена.
* Французский и итальянский оперный классицизм.
* Искусство оркестровки в России в XVIII веке
* Классические и романтические тенденции в трактовке оркестровой ткани у Глинки. Национальные черты и своеобразие методов оркестровки. Теоретические воззрения Глинки в области оркестра и значение их для формирования русской национальной школы. Образы Востока в оркестре Глинки.
* Оперный оркестр К. М. фон Вебера
* Оркестр Ф. Шуберта
* Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти
* Оркестр парижской Grand Opera. Дж. Мейербер.
* Оркестр Ф. Мендельсона и Р. Шумана
* Реформа оркестра Г. Берлиоза.
* Большой трактат Берлиоза об инструментовке и оркестровке

* 1. Критерии, шкалы оценивания текущего контроля успеваемости:

Наименование оценочного средства (контрольно-оценочного мероприятия)	**Критерии оценивания**	**Шкалы оценивания**
100-балльная система	**Пятибалльная система**
Собеседование	Обучающийся корректно ответил на вопросы собеседования. В ответе были учтены все особенности определенного оркестрового стиля, оркестровой фактуры и голосоведения, с помощью их анализа точно подчеркнут художественный образ сочинения. Обучающийся четко организовал свою подготовительную работу и успешно прошел собеседование на высоком профессиональном уровне.		*5*
Обучающийся ответил на вопросы собеседования с незначительными неточностями. В ответе в целом были учтены особенности определенного оркестрового стиля, оркестровой фактуры и голосоведения, с помощью анализа которых подчеркнут художественный образ сочинения. Обучающийся успешно организовал свою подготовительную работу и хорошо прошел собеседование.		*4*
Обучающийся ответил на вопросы собеседования со значительными неточностями. В ответе были слабо учтены и со значительными потерями воспроизведены особенности определенного оркестрового стиля, оркестровой фактуры и голосоведения, художественный образ сочинения подчеркнут со значительными стилевыми недочетами. Обучающийся испытывал трудности с организацией своей подготовительной работы, из-за чего собеседование было пройдено с существенными недочетами.		*3*
Обучающийся ответил на вопросы собеседования с многочисленными ошибками и искажениями. В ответе не были учтены и оказались утрачены особенности определенного оркестрового стиля, оркестровой фактуры и голосоведения, художественный образ сочинения не был сформирован. Обучающийся испытывал непреодолимые трудности с организацией своей подготовительной работы.		*2*

* 1. Промежуточная аттестация:

Форма промежуточной аттестации	**Типовые контрольные задания и иные материалы****для проведения промежуточной аттестации:**
Зачет с оценкой, Экзамен: Собеседование	* Введение в специфику предмета.
* Обзор литературы по историческому оркестроведению.
* Теория стиля.
* Зарождение и начальный этап развития оркестра (конец XVI и XVII век).
* Формирование инструментального состава и особенности тембровой организации музыкальной ткани.
* Джованни и Андреа Габриэли, Г. Шютц, Г. Перселл.
* Принципы оркестровки в жанре concerto grosso
* О роли клавесина и basso continuo.
* Монтеверди. «Орфей»
* Монтеверди. «Поединок Танкреда и Клоринды»
* Гармония – основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля.
* Функции групп струпных и духовых. «Натуральный стиль» медной группы. Особые взаимоотношения медных и деревянных в изложении гармонической вертикали. Проблема минора в оркестровке в связи с возможностями медных.
* Комбинирование разных строев. Взаимодействие с деревянными. Отголоски «теории аффектов» в трактовке оркестровых тембров.
* Мангеймская школа.
* К. В. Глюк.
* Драматургия оркестра. Гайдн.
* Моцарт и его оркестр.
* Оркестровка Бетховена.
* Французский и итальянский оперный классицизм.
* Искусство оркестровки в России в XVIII веке
* Классические и романтические тенденции в трактовке оркестровой ткани у Глинки. Национальные черты и своеобразие методов оркестровки. Теоретические воззрения Глинки в области оркестра и значение их для формирования русской национальной школы. Образы Востока в оркестре Глинки.
* Оперный оркестр К. М. фон Вебера
* Оркестр Ф. Шуберта
* Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти
* Оркестр парижской Grand Opera. Дж. Мейербер.
* Оркестр Ф. Мендельсона и Р. Шумана
* Реформа оркестра Г. Берлиоза.
* Большой трактат Берлиоза об инструментовке и оркестровке
* Оркестр Брамса. Его составы. Трактовка элементов ткани. Классические и романтические тенденции.
* Оркестр Верди.
* Оркестровый стиль Бизе. Формирование тенденций реалистической школы. Оркестр К. Сен-Санса и С. Франка.
* Оркестр Ф. Листа.
* Оркестровые стили представителей европейских национальных школ: Э. Грига, Б. Сметаны, А. Дворжака.
* Оркестр Р. Вагнера.
* Оркестровый стиль А. Брукнера.
* Русская оркестровая музыка середины XIX века: А. Даргомыжский
* Римский-Корсаков и его школа. Балакирев, Бородин, Мусоргский.
* Особые формы соотношения горизонтали и вертикали в оркестре Чайковского. Гомофонная ткань, трактуемая полифонизированными методами. Приемы подголосочной полифонии. Полифония тембровых пластов. Трактовка групп оркестра. Контртематизм и его образная роль. Динамическая трактовка формы. Типы tutti. Их значение в развитии идеи произведения.
* Вагнеровский «сверхоркестр» у Г. Малера и Р. Штрауса. Экспрессия звуковых масс. Обостренность контрастов. Оркестровка Малера как отражение этической концепции его симфонизма. Тембровое и регистровое обособление в различных условиях динамики. Уравновешенные и неуравновешенные расположения оркестровых групп. Смены типов изложения и их частота. Обычные и необычные приемы изложения мелодии. Приемы «экспрессии»: плавные и мгновенные. Изменения плотности, окраски и эмоционального тонуса звучания мелодии (гармонии, фактуры). Жанровые и гротесковые эпизоды и их трактовка. Живописные эпизоды. Оркестровка в связи с областью драматизма. Хоральные эпизоды. Значение особых приемов трактовки оркестровых средств. «Сверхоркестр» и камерность, их соотношения в оркестровом мышлении.
* Импрессионизм и антивагнеровские тенденции во французской музыке. Черты различия и сходства с принципами вагнеровского оркестра. «Сверхоркестр» и его новая трактовка – предельно тонкая дифференциация элементов оркестровой ткани по функциональному признаку. Колорит как фактор формообразования. Тембровые репризы. Важнейшая роль фоновых элементов и их разнообразие. Чистые и сложные тембры. Динамическая характеристика оркестра. Влияние принципов оркестровки импрессионистов па европейские школы начала XX века.
* Оркестровка в России на рубеже XIX-XX веков. Развитие принципов русской школы. Творческое преломление некоторых тенденций западноевропейской оркестровки конца XIX в.
* Рахманинов и развитие принципов драматического русского симфонизма. Черты оркестровки позднего периода: особые формы педализации, частота тембровых смен, тембровые ции, многослойность строения ткани.
* Оркестровка Скрябина: некоторые особенности в трактовке оркестровых групп, увеличенный состав медных, претворение вагнеровских идей в сфере колорита и экспрессии.
* «Русский период» Стравинского: дальнейшее развитие оркестровых принципов Римского-Корсакова, особенности оркестровых составов, яркая живописность и опора на жанры, композиционная роль оркестровых фонов.
* Постимпрессионизм, неоклассицизм и связанная с ними особая трактовка оркестровых форм и средств (Онеггер, Хиндемит, Барток, Стравинский, Орф). Структура оркестра. Принципы изложения и развития. Динамика. Тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры. Новые принципы равновесия звучности. Оркестровые и камерные принципы. Значение ритмического начала и формы акцентности. Трактовка колорита.
* Мясковский, Прокофьев, Шостакович и их оркестровые принципы. Претворение традиций русской, национальной школы оркестровки. Особенности трактовки оркестровой ткани. Оркестровка и музыкальный образ.
* Драматургическая трактовка оркестра.
* Оркестр и характерные черты претворения национальной специфики. Народные инструменты и отражение их тембров в симфоническом оркестре. Формы и жанры народной музыки советских республик. Их претворение в симфоническом творчестве Техника оркестровки.

* 1. Критерии, шкалы оценивания промежуточной аттестации учебной дисциплины:

Форма промежуточной аттестации	**Критерии оценивания**	**Шкалы оценивания**
Наименование оценочного средства	**100-балльная система**	**Пятибалльная система**
Зачет с оценкой, Экзамен: Собеседование	Обучающийся корректно ответил на вопросы собеседования. В ответе были учтены все особенности определенного оркестрового стиля, оркестровой фактуры и голосоведения, с помощью их анализа точно подчеркнут художественный образ сочинения. Обучающийся четко организовал свою подготовительную работу и успешно прошел собеседование на высоком профессиональном уровне.		*5*
Обучающийся ответил на вопросы собеседования с незначительными неточностями. В ответе в целом были учтены особенности определенного оркестрового стиля, оркестровой фактуры и голосоведения, с помощью анализа которых подчеркнут художественный образ сочинения. Обучающийся успешно организовал свою подготовительную работу и хорошо прошел собеседование.		*4*
Обучающийся ответил на вопросы собеседования со значительными неточностями. В ответе были слабо учтены и со значительными потерями воспроизведены особенности определенного оркестрового стиля, оркестровой фактуры и голосоведения, художественный образ сочинения подчеркнут со значительными стилевыми недочетами. Обучающийся испытывал трудности с организацией своей подготовительной работы, из-за чего собеседование было пройдено с существенными недочетами.		*3*
Обучающийся ответил на вопросы собеседования с многочисленными ошибками и искажениями. В ответе не были учтены и оказались утрачены особенности определенного оркестрового стиля, оркестровой фактуры и голосоведения, художественный образ сочинения не был сформирован. Обучающийся испытывал непреодолимые трудности с организацией своей подготовительной работы.		*2*

* 1. Система оценивания результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Форма контроля	**100-балльная система**	**Пятибалльная система**
Текущий контроль:		
- собеседование		зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация Зачет с оценкой		зачтено/не зачтено (2 – 5 баллов)
Итого за второй семестр Зачет с оценкой	
Промежуточная аттестация Экзамен		2 – 5 баллов
Итого за третий семестр Экзамен	

1. **ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**
	* + 1. Реализация программы предусматривает использование в процессе обучения следующих образовательных технологий:
		+ проектная деятельность;
		+ групповые дискуссии;
		+ анализ ситуаций;
		+ поиск и обработка информации с использованием сети Интернет;
		+ обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
2. **ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА**
	* + 1. Практическая подготовка в рамках учебной дисциплины «История оркестровых стилей» реализуется при проведении индивидуальных занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
3. **ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**
	* + 1. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидовиспользуются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуального обучения, применение соответствующих методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного общения, проведение дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым теоретическим вопросам и практическим занятиям, оказание помощи при подготовке к промежуточной аттестации.
			2. При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения.
			3. Учебные и контрольно-измерительные материалы представляются в формах, доступных для изучения студентами с особыми образовательными потребностями с учетом нозологических групп инвалидов:
			4. Для подготовки к ответу на практическом занятии, студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается по сравнению со средним временем подготовки обычного студента.
			5. Для студентов с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущей и промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
			6. Промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться в несколько этапов в форме рубежного контроля по завершению изучения отдельных тем дисциплины. При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
			7. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются, при необходимости, фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
4. **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «История оркестровых стилей»**
	* + 1. Материально-техническое обеспечение «История оркестровых стилей» при обучении с использованием традиционных технологий обучения.

№ и наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.	**Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.**
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 52/45
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	комплект учебной мебели, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: - Пианино Красный октябрь* Электрическое пианино Yamaha YDP 161B;
* комплект учебной мебели,
* пульты;

 - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. |

1. **УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

№ п/п	**Автор(ы)**	**Наименование издания**	**Вид издания (учебник, УП, МП и др.)**	**Издательство**	**Год** **издания**	**Адрес сайта ЭБС** **или электронного ресурса *(заполняется для изданий в электронном виде)***	**Количество экземпляров в библиотеке Университета**
10.1 Основная литература, в том числе электронные издания		
1	Варламов Д. И., Тремзина О. С.	Ауфтакт в дирижировании	Учебно-методическое пособие	Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова	2014	<https://e.lanbook.com/book/72101>	
2	Вейнгартнер Ф.	О дирижировании	Монография	СПб.: Композитор	2015	<http://e.lanbook.com/book/63274>	
3	Малько Н. А.	Основы техники дирижирования	Монография	СПб.: Композитор	2015	<https://e.lanbook.com/book/73040>	
10.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания		
1	Коллектив авторов	Исполнительская интерпретация. Музыкальная наука. Музыкальная и театральная педагогика. II часть.	Сборник статей	Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова	2013	<https://e.lanbook.com/book/72067>	
2	Корыхалова Н. П.	Музыкально-исполнительские термины	Учебное пособие	СПб.: Композитор	2007	<https://e.lanbook.com/book/41038>	
3	Тарасов Л. М., Константинова И. Г.	Артуро Тосканини, великий маэстро	Монография	СПб.: «Лань», «Планета музыки»	2011	<https://e.lanbook.com/book/1980>	
4	Соболева Н. А.	Художественно-невербальная коммуникация и ее преломление в дирижерском исполнительстве	Монография	Вологодский государственный университет	2014	<https://e.lanbook.com/book/93102>	
9.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А. Н. Косыгина)
1	Гордон А.О.	Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «История оркестровых стилей»	Методические указания	Утверждено на заседании кафедры, протокол № 9 от 27.04.2018	2018	ЭИОС	

1. **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**
	1. Ресурсы электронной библиотеки, информационно-справочные системы и профессиональные базы данных:

№ пп	**Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы**
	ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com/>
	«Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М»<http://znanium.com/>
	Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» <http://znanium.com/>
	Профессиональные базы данных, информационные справочные системы
	Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net/katalog/>
	Электронная музыкальная библиотека [IMSLP / Petrucci Music Library](https://www.facebook.com/imslppml/)<http://imslp.ru/>
	Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU(крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования)[**https://elibrary.ru**](https://elibrary.ru)
	ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; http://нэб.рф/

11.2. Перечень программного обеспечения

Не применяется.

ЛИСТ УЧЕТА ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу учебной дисциплины внесены изменения/обновления и утверждены на заседании кафедры Музыковедения:

№ пп	**год обновления РПД**	**характер изменений/обновлений** **с указанием раздела**	**номер протокола и дата заседания** **кафедры**