

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

«20» 12 2024

Регистрационный № УД-757/эуч.

ПОДГОТОВКА ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР

Учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности
1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12.04.2022 № 78 и учебного плана БГУКИ по направлению специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка).

СОСТАВИТЕЛЬ:

А.В. Цапко, старший преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

О.Б. Лойка, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

В.П. Чайков, ведущий мастер сцены Государственного учреждения республики Беларусь «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М. Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 17.10.2024);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 18.12.2024)

СОГЛАСОВАНО

Директор государственного учреждения
«Заслуженный коллектив Республики Беларусь
«Национальный академический оркестр
симфонической и эстрадной музыки
Республики Беларусь имени М. Я. Финберга»

Д.П. Тиханович Д.П. Тиханович

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12.04.2022 № 78 и учебного плана БГУКИ по направлению специальности.

СОСТАВИТЕЛЬ:

A.В.Цапко, старший преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

О.Б.Лойка, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

В.П.Чайков, ведущий мастер сцены Государственного учреждения республики Беларусь «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь имени М. Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 17.10.2024);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 18.12.2024)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Подготовка оркестровых партитур» входит в модуль «Работа с оркестровыми и ансамблевыми партитурами» и является важной частью профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации направления специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) и тесно взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как: «Компьютерная аранжировка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Композиция», «Подготовка ансамблевых партитур», «Чтение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур» и др.

В рамках данной учебной дисциплины студенты должны научиться делать транскрипции и переложения классических, джазовых и эстрадных произведений для народного, симфонического и эстрадно-симфонического оркестра. Учебная программа обеспечивает приобретения студентами умений и навыков в области подготовки оркестровых партитур для дальнейшего концертного исполнения, что соответствует запросам и потребностям организаций – заказчиков кадров.

Цель учебной дисциплины – овладение студентами комплексом навыков по подготовке партитур для народных, симфонических и эстрадно-симфонических оркестров.

Достижение поставленной цели обуславливает решение ряда задач:

- расширение знаний о технических и функциональных возможностях музыкальных инструментов, а также их умелом использовании в работе над музыкальным произведением;
- усвоение особенностей переложения партитур с одного оркестрового состава на другой;
- развитие внутреннего тембрового слуха и оркестрового мышления.

Освоение учебной дисциплины «Подготовка оркестровых партитур» должно обеспечить формирование специализированной компетенции: Обладать навыками работы с оркестровыми и ансамблевыми партитурами, чтения оркестровых и ансамблевых партитур.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:

- основные закономерности строения музыкального произведения;
- основные принципы построения аккордовой, гомофонно-гармонической и полифонической фактуры;
- стилевые особенности таких музыкальных направлений как джаз, рок, поп и фолк музыка.

уметь:

- анализировать исходное музыкальное произведение с точки зрения стилистики, формы, тональности, гармонии и т. д;
- самостоятельно сочинить недостающие партии при переложении или транскрипции на другой состав оркестра;
- грамотно оформлять оркестровые партитуры и партии.

владеть:

- компьютерными программами для создания партитур;
- методами написания оркестровых партий при помощи современных компьютерных технологий.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной и социально-культурной жизни страны.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Подготовка оркестровых партитур» всего отведено 306 часов в 7-8 семестрах, из которых 136 (практические) часов – аудиторные занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение.

Особенности звучания оркестра, в сравнении с компьютерной аранжировкой

Цель и задачи учебной дисциплины. Взаимосвязь учебной дисциплины «Подготовка оркестровых партитур» с другими учебными дисциплинами. Основные виды оркестра и их составы. Грамотное оформление нотного текста, подготовка оркестровых партий и партитур к работе.

Сравнение акустических инструментов с виртуальными синтезированными и семплированными VST инструментами. Тембральное смешение инstrumentальных партий, динамический баланс между инструментами и оркестровыми группами.

Тема 2. Особенности переложения компьютерной аранжировки на определенный состав оркестра

Анализ компьютерной аранжировки перед началом работы с оркестровой партитурой. Использование современных средств для эффективного переложения инструментальных партий на определенный состав оркестра. Добавление фактурных элементов, создание контрапунктов. Дублирование голоса в различных оркестровых группах. Проведение мелодии в двух, трех, (реже) четырех октавах.

Тема 3. Переложение музыкального произведения с партитуры для оркестра русских народных инструментов на эстрадно-симонический (симфонический).

Инструментальный состав оркестра русских народных инструментов. Акустические и тембральные особенности русских народных инструментов. Переложение партитуры с учетом акустических, тембральных, технических особенностей инструментов и оркестровых групп. Досочинение и переосмысление оркестровых партий главной целью которых является максимально передать художественный замысел произведения не искажив главную идею и мысль автора.

Тема 4. Переложение музыкального произведения с партитуры для биг-бэнда на эстрадно-симфонический оркестр.

Досочинение недостающих оркестровых партий, дублировки, тембральное смешение инструментов. Раскрытие художественного образа.

Тема 5. Роль агогических обозначений в нотном тексте.

Влияние темпа на характер произведения.

Важная роль штрихов в передаче и раскрытии характера музыкального произведения.

Основные штрихи используемые в оркестровой музыке. Обозначение штрихов в нотном тексте. Влияние темпа на характер произведения. Агогические обозначения в нотном тексте.

*Тема 6. Переложение музыкального произведения
с партитуры для духового оркестра на эстрадно-симфонический
(симфонический) оркестр.*

Инструментальный состав оркестра духовых инструментов. Акустические и тембральные особенности духовых инструментов. Переложение партитуры с учетом акустических, тембральных, технических особенностей инструментов и оркестровых групп. Досочинение и переосмысление оркестровых партий главной целью которых является максимально передать художественный замысел произведения не искажив главную идею и мысль автора.

*Тема 7. Знаки сокращения нотного письма
в оркестровых партитурах и партиях.*

Основные знаки сокращения нотного письма, их употребление в партитуре и оркестровых партиях.

*Тема 8. Подготовка партитур для дальнейшего исполнения
(верстка партий)*

Подготовка к печати оркестровой партитуры, компоновка тактов, страниц. Подготовка оркестровых партий для удобного прочтения исполнителем: размер нотного стана, компоновка нотоносцев на странице, удобство переворотов и т.д.

*Тема 9. Партии вокала, бэк вокала, в оркестровых партитурах.
Правила оформления.*

Вокальная партия в оркестровой партитуре. Правило оформления вокальных партий, вокальная подтекстовка.

*Тема 10. Особенности транскрипции партий ударной установки, перкуссии,
бас гитры, электро гитары, фортепиано.*

Оркестровая запись ударных инструментов. Особенности записи звуковысотных и шумовых инструментов. Гармоническая цифровка гитарных партий, знаки сокращения в гитарных партиях , фортепиано.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
дневной формы получения образования

Номер темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	Количество часов УСР	Форма контроля
		Практические занятия		
1	Введение. Особенности звучания оркестра, в сравнении с компьютерной аранжировкой	2		
2	Особенности переложения компьютерной аранжировки на определенный состав оркестра	2		
3	Переложение музыкального произведения с партитуры для оркестра русских народных инструментов на эстрадно-симфонический (симфонический).	30	6	Творческая работа
4	Переложение музыкального произведения с партитуры для биг-бэнда на эстрадно-симфонический оркестр.	30	6	Творческая работа
5	Роль агогических обозначений в нотном тексте. Влияние темпа на характер произведения.	2		
6	Переложение музыкального произведения с партитуры для духового оркестра на эстрадно-симфонический (симфонический) оркестр.	30	6	Творческая работа
7	Знаки сокращения нотного письма в оркестровых партитурах и партиях.	2		
8	Подготовка партитур для дальнейшего исполнения (верстка партий)	4	4	Практическое задание
9	Партии вокала, бэк вокала, в оркестровых партитурах. Правила оформления.	2	4	Творческая работа
10	Особенности транскрипции партий ударной установки, перкуссии, бас гитры, электро гитары, фортепиано.	6		
Всего: 136		110	26	экзамен, зачет

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Гуревич, Л. И. История оркестровых стилей : учебное пособие для музыкальных вузов / Л. Гуревич. – Москва : Композитор, 1997. – 203, [2] с.
2. Кожухарь, В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования в сфере культуры и искусства] / Виктор Кожухарь. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010. – 295 с.
3. Малахава, I. A. Самастойная работа студэнтаў па інструментазнаўстве і інструментоўцы : вучэбна-метадычны дапаможнік / I. A. Малахава ; [рэц.: М. Л. Кузьмініч, Н. П. Яканюк]. - Мінск : [б. в.], 2001. – 56, [1] с.

Дополнительная

1. Анисимов, Б. И. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра / Б. Анисимов. - Изд. 2-е, испр. – Ленинград : Музыка, Ленинградское отделение, 1979. – 269, [1] с.
2. Пистон, У. Оркестровка (пер. с англ.) / У. Пистон. – М. : Сов. композитор, 1990. – 459 с.

Технологии и методы преподавания учебной дисциплины

Специфика преподавания учебной дисциплины «Подготовка оркестровых партитур» предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии включают в себя презентацию учебного материала, его адаптацию к формам и методам преподавания, организацию, контроль и диагностику учебной деятельности студентов. Инновационные образовательные технологии заключаются в применении современных мультимедийных, а также информационных средств – в том числе ресурсов глобальной сети Интернет.

Методические рекомендации по организации и управлению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении практических заданий по пройденному материалу, а также в изучении и анализе оркестровых партитур.

При выполнении самостоятельной работы студенту необходимо обратить особое внимание на диапазоны, технические и выразительные возможности инструментов, фактуру музыкальных произведений.

Для анализа и изучения оркестровых партитур рекомендуется использовать прослушивание музыкальных произведений вместе с партитурой, чтобы не только слышать, но и видеть реализацию звучания в самой нотной записи. Немаловажным будет также сделать сравнительный анализ оркестрового переложения произведений изначально написанных для фортепиано, а также клавиры оркестровых произведений.

Рекомендуемые средства диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используются следующие диагностические инструменты:

- 1) творческая работа;
- 2) практическое задание

Рекомендуемые формы текущей аттестации по учебной дисциплине «Подготовка ансамблевых партитур» причисляются:

- слуховой анализ;
- контрольный урок.