

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

« 30 » 10 2023 г.

Регистрационный № 654 /эуч.

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности*

1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности

1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка),
специализации

1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 78 от 12.04.2022, учебного плана учреждения высшего образования по направлениям специальности, специализациям. Регистрационный номер № С 18-1-50/22 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ:

В.В.Старикова, доцент кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

И.Ф.Толкач, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет», кандидат искусствоведения, доцент;

Г.С.Мишуков, профессор кафедры духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор искусствоведения, профессор.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 01.09.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 25.10.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История оркестровых стилей» занимает значительное место в подготовке специалистов по направлению специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка). Учебная дисциплина направлена на изучение условий зарождения определенных музыкальных стилей, путей развития и исторически обусловленной их смены в области оркестрового мышления. Поэтому учебная дисциплина «История оркестровых стилей», входящая в модуль «История и теория оркестрового дирижерского искусства», играет значительную роль в формировании профессиональных качеств будущих руководителей оркестровых коллективов.

Данная учебная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Музыкальное искусство», «Анализ музыкальных форм и полифония», «Дирижирование», «Инструментоведение», «Инструментовка», «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур». Лишь на основе полученных знаний и навыков анализа партитуры, умения понять структурное и выразительное значение взаимодействия всех ее компонентов, определенным образом трактованных композитором, может сложиться представление об оркестровом стиле.

Цель учебной дисциплины – приобретение студентами навыков квалифицированно анализировать характерные средства и приемы изложения, которые свойственны тому или иному стилю; находить конкретные связи между оркестровыми стилями (т. к. исторический подход к рассматриваемым явлениям – необходимое условие полноценного теоретического анализа); установить тесную связь между общим историческим развитием средств художественной выразительности и глубоко индивидуальным процессом композиторской работы над содержанием и формой оркестрового произведения.

Задачи учебной дисциплины:

- сформировать у студентов представление об эволюции симфонического оркестра, его состава и конструктивных изменениях музыкальных инструментов на определенных этапах исторического процесса;

- дать представление о логике эволюции оркестрового мышления, отраженного в произведениях, предназначенных для исполнения средствами симфонического оркестра от момента его возникновения до современности;

- воспитание специфических аналитических навыков, позволяющих выявлять определенные стилевые закономерности присущие эпохе или отдельным композиторам в анализе конкретных произведений определенного исторического периода;

- развить аналитические способности, необходимые для будущей самостоятельной деятельности;

- сформировать умения использовать теоретические и практические знания в области любительского и профессионального музыкального искусства.

Освоение учебной дисциплины «История оркестровых стилей» должно обеспечить формирование специализированной компетенции СК-15 – Применять в профессиональной деятельности историко-теоретические основы оркестрового и дирижерского исполнительства и лучшие образцы оркестровой и ансамблевой литературы

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- исторические концепции музыкального искусства, оказавшие воздействие на становление и смену парадигмы оркестрового мышления;

- основные особенности и закономерности оркестровых стилей композиторов;

уметь:

- ориентироваться в составах симфонических оркестров исторических эпох;

- выявлять особенности фактуры произведений разных оркестровых стилей;

- определять характерные черты оркестровых произведений разных стилей;

- сопоставлять и сравнивать особенности стилей отдельных композиторов

владеть:

- рациональными методами поиска, отбора, систематизации и использования информации в области истории оркестровых стилей;

- практическими навыками анализа выразительных возможностей оркестровых стилей зарубежных, русских и белорусских композиторов.

Работа со студентами дневной и заочной формы обучения строится на основе тематического плана, в котором отражается уровень требований к содержанию и объему изучаемого материала.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «История оркестровых стилей» для дневной формы получения высшего образования всего предусмотрено 90 часов, из которых 34 – аудиторные (28 лекции, 4 семинарские) занятия, для заочной формы получения высшего образования всего предусмотрено 90 часов, из которых 8 – аудиторные (6 – лекций, 2 – семинарских) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Краткий очерк начального периода развития оркестра и период Basso Continuo

Цель, задачи, содержание и основные требования учебной дисциплины «История оркестровых стилей». Место и практическое значение дисциплины в общей системе подготовки специалиста высшей квалификации в сфере народно-инструментального творчества. Учебно-методическое обеспечение.

Методы историко-стилевого анализа партитур. Его отличие от общего художественно-технологического анализа, принятого в практическом курсе инструментовки. Понятие стиля. Музыкальная ткань и ее строение как основа стилового анализа.

Неаполитанская и венецианская опера. Оркестровый инструментарий. Принципы комплектования оркестра. Хоровой принцип строения музыкальной ткани. К. Монтеверди и его значение как выдающегося реформатора оркестра. Период Basso Continuo. Типичные черты basso continuo: инструментальный комплекс цифрованного баса, принципы концертирования. Зарождение гомофонной ткани. Связь развития оркестра с развитием гомофонным форм. Оркестровые составы и их трактовка. Concerto grosso как доминирующий оркестровый жанр эпохи барокко, принципы его оркестровки. Особенности трактовки деревянных духовых и медных. Стиль кларино. Характеристика итальянского смычкового концерта (А. Корелли, А. Вивальди). Монументальные формы И.С. Баха и Ф. Генделя и их оркестровые концерты.

Тема 2 Переходный период в истории оркестрового исполнительского искусства и оперная реформа К. В. Глюка

Разделение оркестровых групп и преобладание гомофонного типа фактуры. Индивидуализация оркестровых партий. Оперная увертюра как прототип «классической симфонии». Особенности оркестровки Ж.-Ф. Рамо. Оркестровые нововведения К. В. Глюка в свете его оперной реформы. Рождение оркестрового мышления и основ современной оркестровки.

Тема 3. Гомофонно-гармонический стиль. Классицизм и его принципы оркестровки. Оркестровка Л. Бетховена

Гармония как основной формообразующий фактор оркестровой ткани. Функциональное строение оркестровой ткани на основе гомофонного стиля. Функции групп струнных и духовых. «Натуральный стиль» медной группы. Особые взаимоотношения медных и деревянных в изложении гармонической вертикали. Проблема минора в оркестровке. Отголоски «теории аффектов» в трактовке оркестровых тембров. Драматургия трактовки оркестра. Й. Гайдн. В. А. Моцарт. Французский и итальянский оперный классицизм.

Оркестровка Л. Бетховена. Масштабность в изложении основных элементов ткани. Расширение общего оркестрового диапазона. Оркестровые составы. Попытки преодоления ограниченности «натурального стиля» медных. Аккорды побочных ступеней лада. Мажор и минор. Модуляция. Оркестровые *crescendo* и *decrescendo*. Значение контрастов оркестровых групп. Сложные тембры в струнных. Введение тромбонов. Оркестр и форма. Оркестровая драматургия симфоний.

Тема 4. Особенности русского симфонизма. М. Глинка и его оркестр

Общий обзор: эволюция оркестра в России до М. Глинки. Русский оперный классицизм XVIII века. Оркестровые произведения И. Хандошкина, О. Козловского, В. Титова, Д. Бортнянского и др. Классические и романтические тенденции в трактовке оркестровой ткани у М. Глинки. Национальные черты и своеобразие методов оркестровки: функционализм трактовки оркестровой ткани, экономия средств, виртуозная техника в изложении инструментальных партий, оркестровая акцентировка, вариантность как метод развития, полифоничность фактуры. Специфика использования тембров и оркестровых групп русскими композиторами. Антифония, как основа тембровой драматургии Теоретические воззрения М. Глинки в области оркестра и значение их для формирования русской национальной школы.

Тема 5. Программный симфонизм. Оркестр романтиков

Оркестровые составы романтиков. Особенности их трактовки в связи с эстетическими задачами. Общий рост уровня исполнительского мастерства. Медные как особая, не вполне еще самостоятельная группа оркестра. Проблема динамики и движения. Роль тембра как важнейшего выразительного средства. Дж. Россини, К. М. Вебер, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Дж. Мейербео. Блеск, гибкость и выразительность их оркестра. Фантастика. Пейзаж и его роль в концепции произведения. Партитура оперы «Волшебный стрелок» Вебера и ее значение для развития оркестровки в XIX веке.

Г. Берлиоз как выразитель романтической эстетики в области оркестровки. Его оркестровые нововведения в оркестровке и новое симфоническое мышление. Оркестровые составы и их трактовка. Расширение динамической амплитуды звучания. Особая чуткость к свойствам регистров. Новые принципы соединения тембров. Колорит и его связь с фантастикой, лирикой, драматизмом. Программность и особые задачи оркестровки.

Тема 6. Позднеромантические тенденции в оркестровке

Позднеромантические тенденции в оркестровке. Оркестр Ф. Листа и Р. Вагнера. Развитие оркестрового колорита. Особая роль сложных тембров. Закономерность их появления в связи с общими тенденциями к увеличению

плотности и насыщенности оркестровой ткани. Значение мощности звучания оркестра для образной стороны. Экспрессия как одна из важнейших сторон техники оркестровки. Тесная зависимость между оркестровыми приемами и общим образным строем произведения. Понятие о тембровой модуляции как следствие фиксирования исполнительского процесса. Интенсивная полифонизация оркестровой фактуры у Р. Вагнера.

Формирование новых национальных композиторских школ и проблемы оркестрового стиля. Формирование новых национальных композиторских школ. Интерес к фольклорному началу, чистым инструментальным тембрам. Принципы монотематизма и роль оркестровых тембров в его формировании. Тройной состав оркестра как базисный, начиная со второй половины XIX века. Оркестровое творчество Б. Сметаны, А. Дворжака и др.

Тема 7. Преодоление романтических тенденций (Й. Брамс, Ж. Бизе, Дж. Верди)

Оркестр Й. Брамса. Его классические и романтические тенденции. Оркестр Дж. Верди. Формирование тенденций реалистической школы. Оркестровый стиль Ж. Бизе в свете французской школы оркестровки.

Тема 8. Оркестр кучкистов. Н. Римский-Корсаков и его школа

Жанры оркестровой музыки композиторов «Могучей кучки»: общее и отличное в оркестровом стиле. Влияние М.И. Глинки и западной музыки на их симфоническое мышление. Многократная вариантная переинструментовка, обилие басовых педалей, дублирование оркестровых линий, использование чистых сольных тембров духовых инструментов. Привлечение ударных инструментов при создании фантастических или ориентальных образов. Специфика оркестра «кучкистов» в «русской музыке о Востоке».

Развитие глинковских принципов в оркестровке: функционализм в трактовке оркестровой ткани; экономия средств; подчеркивание характерности; колоризм; элементы виртуозной техники в изложении инструментальной партии оркестра. Переосмысление ряда романтических приемов. Принципы корсаковской школы в творчестве А. Глазунова. Характерные черты его оркестровки: мягкость и разнообразие колорита, широта и мощность звучания, точная профилировка динамики; акценты средствами оркестровки, вариантность как метод развития в оркестровке, последовательный функционализм в трактовке музыкальной ткани. Н. Римский-Корсаков и его школа.

Претворение романтических приемов на русской национальной почве и существенное их преобразование.

Тема 9. Оркестровые принципы П.И. Чайковского. Традиционность и новаторство оркестрового письма С. Рахманинова

Жанры и оркестровый состав симфонической музыки П.И. Чайковского. Особенности соотношения горизонтали и вертикали в оркестре. Психологическая заостренность трактовки образа в оркестре.

Развитие традиций русского симфонизма в творчестве А. Скрябина, С. Рахманинова. Развитие этих традиций в сочетании с западноевропейскими в оркестре Я. Сибелиуса.

Тема 10. Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионистов

Позднеромантические тенденции в оркестровке. Развитие оркестрового колорита. Экспрессия как одна из важнейших сторон техники оркестровки. Закрепление хроматических медных духовых инструментов в оркестровой практике.

Оркестровое творчество К. Дебюсси, М. Равеля. Мультидивизи струнной группы in 3, in 4, in 5, in 6. Звукопись, колористичность. Мотивная мелодика и ее тембровое переокрашивание.

Партитуры А. Брукнера, Р. Штрауса, Г. Малера и К. Дебюсси и их влияние на оркестровую практику. Принципы оркестровой вариационности, тембрового переокрашивания, инструментальной полидинамики. Многослойность оркестровой ткани. Индивидуализация тембрового начала. Разнонаправленные тенденции в позднеромантической оркестровой музыке: с одной стороны разрастание оркестра («Симфония тысячи участников» – 8-я симфония Г. Малера), с другой – камерное использование средств симфонического оркестра (начиная с 4-й симфонии Г. Малера); усиление внимания к детализации и чистым тембрам, а с другой стороны – многократное дублирование линий, применение микстов и тембрового переокрашивания. Использование голоса как оркестрового тембра. Возникновение жанра оркестровых песен.

Тема 11. Экспрессионизм в музыке

Кризис гомофонно-гармонической системы и его влияние на пути развития оркестровой музыки. Симфонический оркестр в новых стилях и направлениях музыки XX века. Формирование группы ударных инструментов.

Вклад Б. Бартока, П.Хиндемита, А. Онеггера в развитие оркестровой музыки. Сочетание традиций русского классического оркестра с новациями западноевропейский композиторов XX века в творчестве И.Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича.

Тема 12. Оркестр в творчестве С. Прокофьева и Д. Шостаковича

Авторский почерк С. Прокофьева. Монтажная драматургия как основной принцип инструментовки.

Драматургия произведения как основа оркестровки в творчестве Д. Шостаковича. Специфика использования оркестровых возможностей. Смыслообразующая функция оркестровых групп.

Тема 13. Основные направления и тенденции развития современной оркестровки

Авангардизм и его проявления в оркестровой музыке. Многообразие видов оркестров и полистилика. Значение ударных инструментов в оркестровой музыке XX века.

Влияние научно-технических возможностей и средств на развитие традиционных и создание новых музыкальных инструментов. Электронные и электрифицированные инструменты.

Электронная музыка и ее значение на рубеже веков. Переход от концертных форм бытования оркестровой музыки к прикладным.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

для студентов дневной формы получения высшего образования

№ п/п	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия		
1	2	3	4	5	6
1	Краткий очерк начального периода развития оркестра и период Vasso Continuo	2			
2	Гомофонно-гармонический стиль. Классицизм и его принципы оркестровки. Оркестровка Л. Бетховена	2		2	опрос
3	Переходный период в истории оркестра и оперная реформа К. В. Глюка	2			
4	Программный симфонизм. Оркестр романтиков	2		2	опрос
5	Особенности русского симфонизма. Глинка и его оркестр	2			
6	Позднеромантические тенденции в оркестровке	2			
7	Преодоление романтических тенденций (Й. Брамс, Ж. Бизе, Дж. Верди)	2		2	опрос
8	Оркестр кучкистов. Н. Римский-Корсаков и его школа	2			
9	Оркестровые принципы П.И. Чайковского	2			
10	Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионистов	2			
11	Экспрессионизм в музыке	2	2		
12	Основные направления и тенденции развития современной оркестровки	2	2		
Всего 34		24	4	6	

**Учебно-методическая карта учебной дисциплины
для студентов заочной формы получения высшего образования**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР
		Лекции	Семинарские занятия	
1	2	3	4	
1	Краткий очерк начального периода развития оркестра и период Basso Continuo	0,5		
2	Гомофонно-гармонический стиль. Классицизм и его принципы оркестровки. Оркестровка Л. Бетховена	0,5		
3	Переходный период в истории оркестра и оперная реформа К. В. Глюка			4
4	Программный симфонизм. Оркестр романтиков			6
5	Особенности русского симфонизма. Глинка и его оркестр	2		
6	Позднеромантические тенденции в оркестровке			4
7	Преодоление романтических тенденций (И. Брамс, Ж. Бизе, Дж. Верди)	2		
8	Оркестр кучкистов. Н. Римский-Корсаков и его школа			6
9	Оркестровые принципы П.И. Чайковского	1		
10	Использование оркестровых средств в творчестве поздних романтиков и импрессионистов			6
11	Экспрессионизм в музыке		1	
12	Основные направления и тенденции развития современной оркестровки		1	
Всего 34		6	2	26

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Агафонников, Н. Н. Симфоническая партитура / Н. Н. Агафонников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Музыка, 1981. – 194, [2] с. : нот.
2. Карс, А. История оркестровки / А. Карс ; под ред. М. В. Иванова-Борецкого и Н. С. Корндорфа ; [пер. с англ. Е. П. Ленивцев и др.]. – [2-е изд.]. – Москва : Музыка, 1990. – 302, [2] с. : ноты, ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7140-0125-7.
3. Шабунова, И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре : учебное пособие / И. М. Шабунова. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2018. – 335 с. : табл. ; 21x14 см. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 328–333 (85 назв.). – ISBN 978-5-8114-2739-0 (Издательство «Лань»). – ISBN 978-5-91938-455-7.

Дополнительная:

1. Благодатов, Г. История симфонического оркестра / Г. Благодатов. – М. : Музыка, 1969. – 312 с.
2. Веприк, А. М. Очерки по вопросам оркестровых стилей / А. М. Веприк. – 2-е изд, испр. – М. : Сов. композитор, 1978. – 428 с.
3. Витачек, Ф. Е. Очерки по искусству оркестровки XIX века: историко-стилистический анализ партитур Берлиоза, Глинки, Вагнера, Чайковского и Римского-Корсакова : учеб. пособ. для муз. вузов / Ф. Е. Витачек. – М. : Музыка, 1979. – 151 с.
4. Гуревич, Л. И. История оркестровых стилей: учеб. пособие для муз. вузов / Л. И. Гуревич. – М. : Композитор, 1997 – 203 с.
5. Кожухарь, В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учеб. пособие / В. И. Кожухарь. – М. : Лань, Планета музыки, 2009. – 320 с.
6. Теория современной композиции : учеб. пособие / Гос. ин-т искусствознания; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; отв. ред. В. С. Ценова. – М. : Музыка, 2007. – 616 с.
7. Фортунатов, Ю. А. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю. А. Фортунатове / Сост., расшифровка текста лекций, примеч. Е. И. Гординой. Ред. Е. И. Гордина, О. В. Лосева. – М. : Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 2004. – 384 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «История оркестровых стилей» осуществляется с помощью следующих форм диагностики:

- анализ симфонических партитур;
- анализ аудиовизуальных документов;
- опрос;
- контрольный урок;
- зачет.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «История оркестровых стилей» включает в себя изучение теоретического материала, а также анализ партитур и аудио-, видеозаписей симфонических произведений композиторов. Систематизировать данную работу можно путем методического анализа, изучения изданий из перечня основной и дополнительной литературы. Благоприятно на качестве самостоятельной подготовки студентов скажется посещение репетиций профессиональных оркестров и концертов симфонической, оркестровой народной и духовой музыки.