

История оркестровых стилей

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Базовая часть. Б1.Б.23.

Цели освоения дисциплины:

- изучение основополагающих принципов анализа оркестровой стилистики;
- изучение лексической этимологии оркестровых стилей в контексте развития оркестрового мышления авторов различных эпох, эстетических направлений и национальных школ;
- освоение современных методик атрибуции оркестровых стилей;
- овладение навыками реконструкции исторических оркестровых стилей в творческой (композиторской и исполнительской) и исследовательской практике.

Задачи дисциплины:

- привить навыки лексического анализа исторического, в том числе – авторского оркестрового стиля (специфика оркестрового мышления, средства оркестровой выразительности и их логико-тектоническое соотношение в конкретном художественно-историческом преломлении, характерные особенности оркестрового инструментария и его исторические модификации в контексте развития оркестрового письма и др.);
- научиться извлекать методологию анализа оркестрового стиля, прежде всего, из рассматриваемого художественного явления (партитуры), а не из формализованных (общеупотребительных) методик и схем;
- выработать понятийно-терминологический инструментарий для подобного анализа;
- освоить опыт стилевой атрибуции оркестровой музыки, позволяющий выявлять онтологические взаимосвязи, а также характерные отличия оркестровой стилистики ведущих оркестровых мастеров различных национальных школ и художественных направлений;
- воспитать навыки целостного, морфологического восприятия оркестрового стиля, позволяющего использовать результаты стилевого анализа оркестрового письма в индивидуальной творческой и научной работе, в том числе – в области реконструкций исторических оркестровых стилей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- лексические элементы, лежащие в основе оркестрового стилеобразования (оркестровые тембр, фактура, полифония, гармоническая вертикаль, акустика, динамика, агогика, тектоника, темпо-ритм, драматургия и др.);
- выразительные (технологические и художественные) свойства оркестровых инструментов и оркестровых групп в контексте исторического развития оркестрового письма;
- принципы формирования различных оркестровых составов, характерные особенности оркестровых палитр ведущих оркестровых мастеров разных эпох – от ранних форм коллективного музицирования Средневековья и Ренессанса до наших дней;
- правила оркестровой нотации в ракурсе исторического развития различных форм фиксации оркестровой музыки, включая нормативные (общепринятые) и частные (авторские) свойства партитурной нотации ведущих оркестровых мастеров различных эпох;
- возможности грамотного стилевого «восстановления» (реконструкции) оркестровых партитур различных эпох, а также методов научной аргументации подобной работы;
- наиболее яркие примеры дирижерских интерпретаций оркестровой музыки (включая «историческое» исполнительство), зафиксированные в звукозаписи.

Уметь:

- определять важнейшие стилеобразующие средства выразительности оркестрового письма и их логико-тектоническое соотношение (оркестровые тембр, фактура, полифония,

гармоническая вертикаль, акустика, динамика, агогика, тектоника, темпо-ритм, драматургия и др.);

— ориентироваться в различных понятийных определениях оркестровой стилистики (авторский стиль, стиль эпохи, стиль национальной школы, «большой» стиль и т.д.), а также устанавливать лексические и эстетические взаимосвязи и противоречия между этими номинациями;

— воспринимать оркестровый язык в различных содержательных ипостасях: в ракурсе синкретического единства пространственно-временных, пластических, вербальных и невербальных искусств; как самодостаточную область звуко-образного творчества, обладающего уникальными, сугубо оркестровыми свойствами художественного постижения мира;

— соотносить структурно-лексическую (языковую), образную, эстетическую характерность стилей в музыке с историческим развитием оркестрового мышления, находить сходства и различия в атрибуции оркестровых стилей и стилевых измерений смежных искусств, повлиявших на становление оркестровки (архитектура, визуально-изобразительные искусства, литература и др.);

— разрабатывать методологию анализа оркестрового стиля на основе конкретных художественных артефактов (оркестровых партитур), использовать классические и инновационные методики анализа оркестровой стилистики;

— определять стилевое соответствие наиболее ярких дирижерских интерпретаций оркестровой музыки разных эпох, осуществлять сравнительный анализ наиболее знаковых дирижерских трактовок оркестровых сочинений.

Владеть:

— навыками системного (структурно-лексического, логико-тектонического) анализа оркестровых партитур разных стилей;

— способностью атрибуции авторского и исторического оркестрового стиля по партитуре и фонографической записи оркестрового сочинения;

— практикой расшифровки и реконструкции различных исторических видов партитурной нотации («малоавторизованные» манускрипты ранних периодов развития оркестровки и др.);

— навыками работы со справочно-энциклопедическими источниками и исследовательской литературой по проблемам становления и развития оркестровых стилей;

— способностью определять возможности (внутренние и внешние) расширения современной оркестровой лексики;

— практикой использования результатов анализа оркестровой стилистики в индивидуальной творческой (композиторской, исполнительской), научно-аналитической и педагогической работе.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);

— готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК–2);

— способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–5);

— способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект распознавания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК–7);

- наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);
- свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК–3);
- способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК–6);
- способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе (ПК–8).

Общая трудоемкость дисциплины — 3 з. е. (108 часов), аудиторная работа — 76 часов, время изучения — 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: недифференцированный зачет — 6 семестр.