Подписано цифровой подписью: Соколов Александр Сергеевич
DN: cn=Соколов Александр Сергеевич, o=МГК им. П.И. Чайковского, ou=И.о. ректора, профессор, email=rectorat@mosconsv.ru, c=RU
Дата: 2023.11.24 15:17:10 +03'00'

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»

Научно-композиторский факультет

Кафедра сочинения

Принято решением Ученого совета МГК
30 мая 2023 г. протокол № 05/23

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. ректора, профессор
Соколов А. С.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

дисциплины
«Актуальные проблемы искусства композиции»
Теория оркестрового письма

Специальность
53.09.03 Искусство композиции

Уровень подготовки кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Курс	– 1
Семестр	– 2
Число зачетных единиц	– 3
Всего часов по учебному плану	– 108
Форма итогового контроля по дисциплине	– экзамен

Москва 2023

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности 53.09.03 «Искусство композиции» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», утвержденного приказом Минобрнауки № 846 от «17» августа 2015 г.

Составители рабочей программы:

Кандидат искусствоведения,
профессор Ю. Б. Абдоков

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры сочинения

Протокол от «18 » апреля 2023 г.

Заведующий кафедрой
Народный артист РФ,
профессор А. В. Чайковский

Согласовано:
И.о. директора НМБ им. С. И. Танеева И. З. Торилова

Содержание программы:

1. Цель и задачи дисциплины 4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 4
3. Место дисциплины в структуре ООП 6
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 7
5. Содержание дисциплины 7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 9
7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) 10
8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы 17
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 17
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 18

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является:

- овладение навыками онтологического анализа оркестрового письма;
- изучение универсальных (нормативных) и частных (авторских) слагаемых оркестровой поэтики в широком историко-стилевом контексте;
- теоретический анализ оркестровой стилистики в свете морфологических проблем современного искусствознания.

Задачи дисциплины:

- рассмотрение методов онтологического исследования оркестровых художественных текстов широкого историко-стилевого спектра;
- воспитание навыков стилевой диагностики в контексте исследования слагаемых оркестровой поэтики;
- развитие способностей структурного и общеэстетического анализа мышления крупнейших оркестровых мастеров различных эпох, национальных школ и эстетических направлений;
- изучение классических и современных (в том числе – экспериментальных) методик исследования оркестрового письма;
- воспитание навыков извлечения аналитической методологии из рассматриваемых художественных явлений (оркестровых артефактов);
- устный и письменный научно-аналитический тренинг (доклад, реферат, аналитический этюд), подтверждающий способность профессионально излагать результаты анализа по проблемам оркестрового письма, оркестровой поэтики и стилистики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать:

- возможности научной интерпретации проблем оркестрового письма в широком историческом и культурном контексте, а также принципы постижения онтологии оркестрового письма, нормативных и частных слагаемых оркестровой поэтики в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов;
- принципы анализа исходных данных в области оркестрового письма для формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики;
- способы аргументации личной позиции в отношении современных процессов в области оркестрового письма и по проблемам оркестровой стилистики;
- принципы системного морфологического (функционального, лексического, герменевтического, интертекстуального) исследования оркестровой поэтики ведущих композиторов, национальных и эстетических школ широкого историко-временного спектра;
- способы анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального образования в сфере оркестровки и теории оркестрового письма;
- принципы разработки и применения современных образовательных технологий, правила оптимизации целей и стратегии обучения в области оркестрового письма;
- способы использования результатов научно-аналитической деятельности в области теории оркестрового письма в практической (педагогической и творческой) деятельности современного композитора;
- возможности постижения онтологии оркестрового письма, проявляющейся в нормативных и частных слагаемых оркестровой поэтики, в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов;

- научный инструментарий и способы стилевой атрибуции и диагностики оркестровой музыки широкого исторического спектра;
- возможности исследования оркестрового письма, при котором аналитическая методология извлекается непосредственно из рассматриваемого художественного артефакта – оркестровой партитуры, а не из внешних, формализованным схем и методик.

уметь:

- интерпретировать проблемы оркестрового письма в широком историческом и культурном контексте, анализировать принципы постижения онтологии оркестрового письма, проявляющейся в нормативных и частных слагаемых оркестровой поэтики, в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов;
- выявлять и системно обобщать исходные данные в области оркестрового письма для формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики;
- аргументированно обосновывать личную позицию в отношении современных процессов в области оркестрового письма и по проблемам оркестровой стилистики;
- использовать принципы системного морфологического (функционального, лексического, герменевтического, интертекстуального) исследования оркестровой поэтики ведущих композиторов, национальных и эстетических школ широкого историко-временного спектра;
- анализировать основные проблемы и актуальные процессы в области музыкального образования в сфере оркестровки и теории оркестрового письма;
- составлять и использовать инновационные образовательные технологии, нацеленные на обучение в области оркестрового письма и истории оркестровых стилей;
- использовать результаты научно-аналитической деятельности в области теории оркестрового письма в практической (дидактической и творческой) деятельности;
- диагностировать онтологические свойства оркестровой поэтики контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов;
- диагностировать стилевые особенности оркестровой музыки широкого исторического спектра;
- извлекать аналитическую методологию непосредственно из рассматриваемых художественных артефактов (оркестровых партитур), а не из формализованных схем и методик.

владеть:

- навыками интерпретации онтологических проблем оркестрового письма в широком историческом и культурном контексте, принципами научной атрибуции нормативных и частных слагаемых оркестровой поэтики, в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов;
- навыками выявления и системного обобщения этимологических данных в области оркестрового письма для формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики;
- навыками аргументации личной позиции в отношении современных процессов в области оркестрового письма и по проблемам оркестровой стилистики;
- навыками системного морфологического (функционального, лексического, герменевтического, интертекстуального) исследования оркестровой поэтики ведущих композиторов, национальных и эстетических школ широкого историко-стилевого спектра в контексте профессиональных и общеэстетических проблем современного искусствознания;
- методикой исследования актуальных проблем в области музыкального образования в сфере оркестровки и теории оркестрового письма;

- инновационными технологиями, расширяющими возможности образовательного процесса в сфере теории, истории и практики оркестрового письма;
- навыками экстраполяции результатов научно-аналитической работы в практической (дидактической и творческой) деятельности;
- навыками атрибуции и системного анализа онтологических свойств оркестровой поэтики в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов;
- практикой лексической и общеэстетической диагностики стиля в оркестре;
- методикой неформального анализа, предполагающего извлечение исследовательского инструментария из рассматриваемых художественных артефактов – оркестровых партитур.

В процессе освоения дисциплины у выпускника ассистентуры-стажировки должны быть сформированы следующие компетенции:

универсальные:

- способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта [педагогической и художественно-творческой] (УК-3);
- способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);

профессиональные:

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области искусства композиции (ПК-9);
- способностью владеть методикой и навыками преподавания композиции и специальных музыкально-теоретических дисциплин (ПК-13).

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Актуальные проблемы искусства композиции» относится к базовой части учебного плана подготовки ассистента-стажера. Является составным модуля «Методика преподавания творческих дисциплин». Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.Б.04.05

Взаимосвязь дисциплин учебного плана

Дисциплина «Актуальные проблемы искусства композиции» является профилирующей в направлении подготовки ассистентов-стажеров по специальности «Композиция» – в аспекте их теоретической, научно-исследовательской работы и подготовки к педагогической деятельности в высшей школе. Исходя из специфики композиторского творчества и образования данный курс в МГК им. П.И. Чайковского подразделяется на два самостоятельных раздела, затрагивающих проблемы, собственно, сочинения и оркестровки. Настоящая рабочая программа рассматривает **теорию оркестрового письма**.

Приступая к изучению дисциплины, ассистенты-стажеры должны владеть знаниями, навыками и умениями, приобретенными в ходе освоения курсов «Сочинение» («Композиция»), «Инструментоведение», «Инструментовка» («Оркестровка»), «Чтение оркестровых (симфонических) партитур», «История оркестровых стилей» в объеме ОПОП ВО. Дисциплина «Актуальные проблемы искусства композиции: теория оркестрового письма» направлена на формирование профессиональных компетенций композитора, владеющего не только творческой практикой оркестрового письма, но и навыками серьезной научно-аналитической работы в сфере оркестровки. Являясь логическим продолжением курса ВО по «Истории оркестровых стилей», эта дисциплина не должна дублировать последнюю. Необходимо подготовить ассистентов-стажеров к

максимально глубокому осмыслению всех слагаемых оркестрового мышления, что, в свою очередь, должно способствовать созданию научных работ, включая диссертационные исследования в области теории оркестрового письма, оркестровой поэтики и истории оркестровых стилей.

Освоение принципов *онтологического* анализа *оркестровой поэтики* и ее важнейших составляющих (пространственно-перспективная поэтика, проблема оркестрового колорита и «цвета», оркестровая «свето-тень», оркестровый микст, тембровая модуляция, оркестровая пластика, оркестровая тектоника, метафоро-символическая этимология оркестрового письма и т. д.) позволяет значительно расширить теоретические знания и аналитические способности ассистентов-стажеров и, как следствие – способствует развитию индивидуальных творческих возможностей композиторов-стажеров в области оркестрового письма.

Курс не ограничивается изучением классических аналитических методик, позволяющих успешно исследовать функциональные, образно-эстетические особенности оркестровых текстов самого широкого историко-стилевого спектра. Не меньшее значение придается выработке навыков анализа оркестровой музыки, при котором исследовательская методология извлекается из самого произведения искусства, а не из заранее подготовленных, общеупотребительных, формализованных схем.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	**36**		**36**		
В том числе:					
Лекции (Лек.)	6		6		
Семинары (Сем.)	30		30		
Самостоятельная работа (всего)	**72**		**72**		
Вид промежуточного/итогового контроля (зачет, экзамен)			Экз.		
Общая трудоемкость: час.	108 часов				
Зачет. ед.	3 зач. ед.				

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ п/п	Раздел Дисциплины	Всего	Виды учебной работы (в часах)	
			Лекции	Семинары
1.	Нормативные элементы оркестровой поэтики в контексте диагностики и анализа оркестрового письма	5	1	4
2.	Пространственно-перспективная этимология оркестра в процессе исторического развития оркестрового мышления	7	1	6
3.	Тембровая тектоника и принципы атрибуции и анализа оркестровой архитектоники (драматургии)	6	1	5

4.	Поэтика «цвета» и колорита в оркестре в контексте эволюции оркестрового мышления	6	1	5
5.	Принципы диагностики и анализа оркестровой пластики	6	1	5
6.	Метафоро-символическая онтология оркестра	7	1	6
	ИТОГО:	36	6	30

5.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	*Нормативные элементы оркестровой поэтики в контексте диагностики и анализа оркестрового письма*	Теоретическое обоснование «поэтики оркестра» в контексте искусствоведческих, литературоведческих, музыковедческих, философских номинаций поэтики. Выявление универсальных и частных элементов оркестровой поэтики, позволяющих исследовать оркестровое письмо на морфологическом (функциональном, лексическом, герменевтическом, интертекстуальном) уровне. Аналитический инструментарий классических и современных методик исследования оркестрового письма и оркестровой стилистики
2.	*Пространственно-перспективная этимология оркестра в процессе исторического развития оркестрового мышления*	Поэтика пространства и перспективы как основа иерархического сопряжения оркестровых голосов и групп. Эволюция логики пространственно-перспективного мышления от А. Габриэли, К. Монтеверди и Г. Шютца до наших дней. Оркестровая пространственность и акустический баланс. Проблемы тембрового и динамического резонанса в контексте пространственно-перспективного мышления в оркестре. «Инструментальный театр» в контексте развития пространственного мышления в оркестровке. Методы теоретического анализа пространственно-перспективной сущности оркестра.
3.	*Тембровая архитектоника и принципы атрибуции и анализа оркестровой архитектоники (драматургии)*	Принципы анализа логико-тектоническое мышления в контексте оркестрового письма композиторов широкого историко-стилевого спектра. Оркестровая драматургия и методы исследования тембровой архитектоники
4.	*Поэтика «цвета» и колорита в оркестре*	Номинации понятий «цвета» и колорита в оркестровке. Тембровая палитра. Поэтические категории «света и тени» в контексте тембрового мышления оркестровых мастеров разных эпох, национальных школ и эстетических направлений
5.	*Принципы диагностики и анализа оркестровой пластики*	Типы оркестрового движения и способы анализа оркестровой пластики.
6.	*Метафоро-символическая онтология оркестра.*	Теоретическое обоснование и анализ невербальных, метафорических (иносказательных) слагаемых оркестрового письма. Проблема изобразительной фигуративности в оркестре. Оркестр и природа. Оркестровая символика в контексте развития инструментального языка и возможности «внутреннего» и «внешнего» расширения оркестровой лексики. Принципы анализа оркестровой символики.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

Перечень основной и дополнительной литературы не является директивным и окончательным и может обновляться. Особое внимание следует уделять непосредственному изучению симфонических партитур широкого историко-стилевого спектра.

№	Название	Экз.	Электронный ресурс, примечание
	Основная литература		
1.	Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. - М.: Классика - XXI, 2005.		9
2.	Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке (с дополнениями Р. Штрауса), в 2 т. - М.: Музыка,1972.		49
3.	Глинка М. Заметки об инструментовке // ПСС: Лит произведения и переписка. -М.: Музыка, 1973.-Т.1.	23	Режим доступа: http://188.254.83.81/conslib/media/book/00008675.pdf
4.	Карс Адам. История оркестровки. 2-е изд. - М.: Музыка, 1990.		46
5.	Лайнсдорф Э. В защиту композитора. Альфа и омега искусства интерпретации. - М.: 1988.		6
6.	Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки // ПСС., Т. 3. - М.: МУЗГИЗ, 1959.	29	Режим доступа: http://188.254.83.81/conslib/media/book/00007753.pdf
7.	Холопова, В.Н. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм.- СПб. : Лань; Москва : Планета музыки, 2010.	4	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/1978/#1
8.	Вейнгартнер Ф. О дирижировании. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Композитор, 2015	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274
	Дополнительная литература		
9.	Абдоков Ю. Оркестр и хореография. В кн.: Ю. Абдоков "Музыкальная поэтика хореографии. Взгляд композитора". - М.: ГИТИС, 2009.		4
10.	Барсова И. Камерный оркестр Пауля Хиндемита // Музыка и современность. Вып. 9. М.: Музыка, 1975. - С. 226-261.		27
11.	Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации. XVI первая половина XVIII вв. - М.: МГТС им. П.И. Чайковского, 1997.		45
12.	Барсова И. Симфонии Густава Малера. - М.: ВИСК, 1975.		50
13.	Благодатов Г. История симфонического оркестра. - Л.: Музыка, 1969.		11
14.	Вальтер Б. Тема с вариациями. - М.: Музыка, 1969.		14
15.	Вейнгартнер Ф. О дирижировании. (Под ред. Н. Малько). - Л.: Тритон, 1927.		3
16.	Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XIX века. - М.: Музыка, 1978.		4
17.	Еременко К. О перспективах развития симфонического оркестра. - К.: М, 1974.		1
18.	Кондрашин К. О дирижерском искусстве. - Л.: Советский композитор, 1976.		6
19.	Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. - М.: Музыка, 1982.		39
20.	Назайкинский Е. О динамических возможностях современного симфонического оркестра // Применение акустических методов исследования в музыкознании. - М.: Музыка, 1964.		9
21.	Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. - М.: МУЗГИЗ, 1960.		6
22.	Семенов Ю. К вопросу о формировании инструментовки как отрасли музыкальной практики и теории в эпоху барокко // Музыка барокко и		1

	классицизма. Вопросы анализа: Сб. трудов ГМПИ. Вып. 84. - М.: ГМПИ, 1986.	
23.	Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. - М.: МГК, 2004.	68
24.	Шнитке А. Заметки об оркестровой полифонии в четвертой симфонии Д.Д. Шостаковича // Музыка и современность. Вып. 4. - М.: Музыка, 1966. - С. 127-161.	13
25.	Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского // Музыка и современность. Вып. 5. - М.: Музыка, 1967. С 209-261.	4
26.	Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения С. Прокофьева (на материале его симфоний) // Музыка и современность. Вып. 8. - М., 1974. - С. 202-261.	6
27.	Шнитке А. Тембровое родство и его функциональное использование.// Статьи о музыке. - М.: 2004. - С. 79-84	16
28.	Harnoncourt N. Musik als Klangrede: Wege zu einem neuen Musikverst?ndnis. - Essays und Vortr?ge. Salzburg: Residenz Verlag, 1985	1

7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

7.1. Формы контроля

Текущий контроль усвоения материала – в форме доклада или письменного аналитического этюда (очерка) на семинаре; промежуточный контроль – зачет в форме собеседования в конце I семестра; заключительный контроль – экзамен в конце II семестра, включающий в себя ответы на вопросы.

7.2. Контрольные вопросы для самоподготовки

Примерные вопросы к зачету (темы для собеседования)

Перечень примерных вопросов к зачету (собеседованию) не является директивным и может варьироваться. Ответы на вопросы не должны дублировать общеупотребительные музыковедческие и исторические сведения и данные, но должны быть нацелены на непосредственный анализ важнейших морфологических свойств – универсальных и частных – *оркестровой поэтики* авторов широкого историко-стилевого спектра. Приветствуется использование оригинальных, *извлекаемых из предмета исследования*, аналитических методик. Ассистенту-стажеру предоставляется право самостоятельного выбора аналитического материала (оркестровых партитур) по темам вопросов для зачета, как и возможность внутренней конкретизации темы собеседования, исходя из усвоенных в процессе обучения представлений о приоритетных проблемах оркестровой поэтики и стилистики (например: «Оркестровая поэтика М. Глинки: тембровая палитра и проблема «звуко-веса»; «Оркестровая поэтика М. Мусоргского: тембровая архитектоника»; «Оркестровая поэтика П. Чайковского: тембровая драматургия»; «Оркестровая поэтика Н. Римского-Корсакова: оркестровый орнаментализм»; «Оркестровая поэтика С. Рахманинова: проблемы оркестрового пространства и перспективы»; «Оркестровая поэтика Д. Шостаковича: тембровая монохромия»; «Оркестровая поэтика П. Хиндемита: тембровая графика» и т. д.). Выбор и качество анализа приоритетной проблемы при подобной конкретизации – один из способов оценки результатов усвоения курса ассистентом-стажером.

1. Оркестровая поэтика М. Глинки.
2. Оркестровая поэтика М. Мусоргского.

3. Оркестровая поэтика П. Чайковского.
4. Оркестровая поэтика Н. Римского-Корсакова.
5. Оркестровая поэтика С. Рахманинова.
6. Оркестровая поэтика А. Глазунова.
7. Оркестровая поэтика Н. Мясковского.
8. Оркестровая поэтика С. Прокофьева.
9. Оркестровая поэтика Д. Шостаковича.
10. Оркестровая поэтика Г. Попова.
11. Оркестровая поэтика Р. Штрауса.
12. Оркестровая поэтика Э. Элгара.
13. Оркестровая поэтика Я. Сибелиуса.
14. Оркестровая поэтика К. Нильсена.
15. Оркестровая поэтика А. Берга.
16. Тембровая поэтика П. Хиндемита.
17. Оркестровая поэтика О. Респиги.
18. Оркестровая поэтика К. Шимановского.
19. Оркестровая поэтика Б. Бартока.
20. Оркестровая поэтика Б. Бриттена.

Примерные вопросы к экзамену

1. Основные свойства и элементы оркестровой поэтики в контексте исторического развития оркестрового письма. Атрибуция универсальных и частных (авторских) нормативов оркестровой поэтики.
2. Принцип «готической арки» в пространственно-перспективном строе оркестровой музыки Ренессанса и барокко. Методы научного анализа пространственного мышления композиторов доклассического периода.
3. Оркестровые составы классической эпохи в контексте формирования «стабильных» оркестровых групп. Проблема акустической фокусировки палитры в симфонических опусах Бетховена.
4. Колористические свойства монотембровых и политембровых оркестровых составов в контексте французской романтической музыки для оркестра.
5. Оркестровая палитра как «краски» (тембры) в движении. Колористические свойства оркестрового письма И. Стравинского.
6. Оркестровая графика Д. Шостаковича в контексте колористической «монохромии» симфонической палитры.
7. Звуко-тембровая живопись оперного оркестра М. Мусоргского.
8. Оперный оркестр Л. Яначека в контексте расширения метафоро-символических средств оркестрового письма.
9. Оркестровая поэтика религиозных сочинений Моцарта в контексте воплощения метафизических идей и символов..
10. Оркестровые транскрипции А. Шенберга сочинений И.С. Баха, И. Брамса, Г. Малера: проблемы лексического, эстетического и стилевого соответствия.
11. Симфонии Шумана: авторский артефакт и стилистические метаморфозы в редакциях Г. Малера, А. Глазунова, Дж. Сэлла и др.).
12. Звуко-живопись оркестра Б. Чайковского.
13. Оркестровый ориентализм как эстетический феномен: Н. Римский-Корсаков и «петербургский взгляд на Восток».
14. Оркестровые реконструкции 10-й симфонии Г. Малера (Д. Кук, Р. Баршай и др.): структурный, функциональный, герменевтический анализ и проблемы стилевого соответствия.
15. Оркестровые редакции опер Глюка (Р. Вагнер, Г. Малер).
16. Оркестровые транскрипции Л. Стоковского.

17. Движенческая палитра в интерпретациях К. Кондрашина (Малер, Шостакович, Мясковский, Прокофьев и др.).
18. Историческое исполнительство в контексте практики стилевой реконструкции старинной музыки на примере работ ведущих дирижеров-аутентистов современности.
19. Анализ известных дирижерских интерпретаций 6-й симфонии Г. Малера в контексте основных поэтических свойств оркестрового письма композитора.
20. Основные свойства оркестровой поэтики ведущих отечественных композиторов XX столетия в лексическом и эстетическом контексте общемировой оркестровой культуры (на примере – по выбору – С. Прокофьева, Н. Мясковского, Д. Шостаковича, Г. Попова, Н. Пейко, М. Вайнберга, В. Шебалина, Г. Уствольской, А. Локшина, Р. Бунина, Г. Свиридова и др.).

7.3. Примерные темы семинарских занятий

Семинарские занятия проводятся в форме доклада с последующим обсуждением, свободной дискуссии или собеседования, а также в творческо-практическом ключе: стилистические реконструкции исторических, авторских оркестровых стилей, *письменный аналитический этюд или очерк*. Письменные работы могут основываться, как на предложенных темах различных семинаров, так и на смежных с ними, сформулированных самими ассистентами-стажерами и одобренными руководителем курса. Для письменных работ приветствуется объем не более 0,5 усл. п. л., а также локализация аналитической темы вокруг конкретной проблемы: свойств авторского оркестрового стиля; воплощения отдельных элементов оркестровой поэтики в конкретном художественном (оркестровом) произведении; дирижерской интерпретации оркестровой музыки; дидактики в сфере оркестровки, теории оркестрового письма и истории оркестровых стилей.

1 семинар: Пространственно-перспективная этимология оркестра

1. «Многохорные» композиции венецианских композиторов Ренессанса в контексте становления политембрового оркестрового письма. Поэтика звуковых отражений и темброво-акустическая риторика в ансамблевой музыке Ренессанса.
2. Акустический баланс и «перспективная живопись» в оркестровых сочинениях Бетховена, Мегюля, Гретри, Керубини. Сравнительный анализ.
3. Звуко-тембровый резонанс в ораториальных сочинениях Г. Берлиоза: поэтика «выписанного» резонанса.
4. Пространственно-перспективный, «инструментальный театр» Р. Вагнера.
5. Особенности пространственно-перспективного сложения оркестровых сочинений О. Мессиана в контексте оркестровой звуко-живописи XX в.
6. Логика пространственного мышления в оркестровых транскрипциях О. Респиги органной музыки И.С. Баха: (конструирование оркестровых форм и расшифровка тектонических (симфонических) метафор органных манускриптов.

2 семинар: Оркестровая драматургия

1. Тембровое экспонирование и принципы развития оркестрового материала в симфонической драматургии А. Брукнера.
2. Трансформация оркестровой тектоники в камерной транскрипции А. Шенберга малеровской «Песни о Земле».
3. Оркестровая драматургия оперных партитур Моцарта.
4. Композиционная строфика оркестровых «Постлюдий» В. Лютославского: к проблеме оркестровой ритмики.

5. Оркестровая драматургия симфоний, балетных партитур и симфонических миниатюр А. Глазунова.
6. Архитектонические функции оркестра С. Прокофьева: сравнительный анализ театральных и концертно-симфонических партитур.

3 семинар: Тембровая палитра

1. Монотембровые струнные консорты английских барочных композиторов и проблема инструментального колорита в ансамблевой музыке.
2. Поэтика «цвета и света» в оркестровой музыке французского импрессионизма (К. Дебюсси, А Капле и др.).
3. Поэтика тембровой модуляции: «миграция красок» или трансформация звуко-тембрового объема.
4. Поэтика темброво-колористического микширования в исторической практике оркестрового письма. Звуко-живопись оркестра Б. Чайковского, А. Дютийе.
5. Оркестровая графика и свето-тень. «Люминисцентная» тембровая драматургия и специфика оркестровой «оптики» (анализ партитур И. Стравинского, П. Хиндемита, А. Берга и др.).
6. Фактурный образ оркестровой краски.

4 семинар: Оркестровая пластика

1. Номинации «скорости», «темпа» и различных *типов движения* в оркестровой музыке. Принципы диагностики типов движения в контексте различных авторских и стилистических измерений.
2. Типы движения и пластическая морфология оркестровых и ораториальных сочинений барочных композиторов на примере интерпретаций Н. Арнонкура, Дж. Э. Гардинера, Фр. Брюггена, Ч. Маккераса, К. Хогвуда, М. Минковского, Р. Якобса, Дж. Антонини, М. Крида и др.
3. Оркестровая пластика Бетховена на примере интерпретаций Ф. Вейнтгартнера, Б. Вальтера, В. Фуртвенглера, О. Клемперера, Р. Норрингтона и др.
4. Оркестровая пластика Брамса на примере интерпретаций дирижеров Г. Ванда, О. Йохума, К. Бема, Кр. Тилеманна и др.
5. Оркестровая пластика Малера на примере интерпретаций Г. Шолти, К. Тенштедта, Р. Кубелика, Б. Хайтинка, Дж. Синополи, Р. Шайи и др.
6. Оркестровая пластика Сибелиуса на примере интерпретаций К. Дейвиса, Г. Блумштедта, Дж. Барбиролли, Н. Ярви, О. Вянскя, П. Берглунда, С. Рэттла и др.

5 семинар: Метафора и символ в оркестре

1. Сверхсловесные и вербальные элементы оркестровой поэтики.
2. Оркестровый «пантеизм».
3. Оркестровая символика в контексте изобразительной фигуративности.
4. Поэтическая метафора и формы тембровой, образной иносказательности в оркестре.
5. Религиозная символика в оркестре: звук и знак.
6. Эволюция оркестровой нотации в контексте метафоро-символической онтологии оркестра.

7.4. Критерии оценки знаний по дисциплине

устной формы:

<u>контролируемые компетенции:</u>

- Полнота знаний теоретического материала по вопросам оркестрового письма и оркестровой стилистики;

- Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию и аналитическую методологию не только из теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников, а также формализованных методик и схем, но непосредственно из рассматриваемого художественного явления (оркестрового артефакта);
- Умение самостоятельно принимать решения (в том числе – творческие и дидактические) на основе проведенных исследований оркестрового письма и оркестровой стилистики;
- Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на темы изучаемой дисциплины, владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой) для аргументации результатов структурного и онтологического анализа оркестрового письма;
- Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках освоенного материала дисциплины;
- Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных идей, возникающих в процессе морфологического исследования оркестрового письма поэтики и стилистики.

письменной формы:
контролируемые компетенции:

- способность грамотно определять и формулировать проблему в ракурсе системного изучения оркестрового письма, поэтики и стилистики;
- способность самостоятельно ставить исследовательские задачи, обосновывать их и выбирать пути их решения;
- способность качественно излагать и оформлять результаты исследования оркестрового письма, поэтики и стилистики в письменной форме.

Критерии оценки качества освоения дисциплины:

Компетенция	Результаты обучения	Шкала оценивания
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)	**знать:** возможности научной интерпретации проблем оркестрового письма в широком историческом и культурном контексте, а также принципы постижения онтологии оркестрового письма, нормативных и частных слагаемых оркестровой поэтики в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов; принципы системного морфологического (функционального, лексического, герменевтического, интертекстуального) исследования оркестровой поэтики ведущих композиторов, национальных и эстетических школ широкого историко-временного спектра; **уметь:** интерпретировать проблемы оркестрового письма в широком историческом и культурном контексте, анализировать принципы постижения онтологии оркестрового письма, проявляющейся в нормативных и частных слагаемых оркестровой поэтики, в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов; **владеть:** навыками интерпретации онтологических проблем оркестрового письма в широком историческом и культурном контексте, принципами научной атрибуции нормативных и	**Отличный:** 5.1., 5.2. **Хороший:** 4.1., 4.2. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.

	частных слагаемых оркестровой поэтики, в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов; навыками системного морфологического (функционального, лексического, герменевтического, интертекстуального) исследования оркестровой поэтики ведущих композиторов, национальных и эстетических школ широкого историко-стилевого спектра в контексте профессиональных и общеэстетических проблем современного искусствознания	
способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (УК-3)	**Знать:** принципы анализа исходных данных в области оркестрового письма для формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики; принципы системного морфологического (функционального, лексического, герменевтического, интертекстуального) исследования оркестровой поэтики ведущих композиторов, национальных и эстетических школ широкого историко-временного спектра; способы анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального образования в сфере оркестровки и теории оркестрового письма; возможности исследования оркестрового письма, при котором аналитическая методология извлекается непосредственно из рассматриваемого художественного артефакта – оркестровой партитуры, а не из внешних, формализованным схем и методик. **Уметь:** анализировать основные проблемы и актуальные процессы в области музыкального образования в сфере оркестровки и теории оркестрового письма; **Владеть:** навыками экстраполяции результатов научно-аналитической работы в практической (дидактической и творческой) деятельности; навыками атрибуции и системного анализа онтологических свойств оркестровой поэтики в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов; рассматриваемых художественных артефактов – оркестровых партитур.	**Отличный:** 5.1., 5.2. **Хороший:** 4.1., 4.2. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4)	**Знать:** способы аргументации личной позиции в отношении современных процессов в области оркестрового письма и по проблемам оркестровой стилистики; научный инструментарий и способы стилевой атрибуции и диагностики оркестровой музыки широкого исторического спектра; **Уметь:** аргументированно обосновывать личную позицию в отношении современных процессов в области оркестрового письма и по проблемам оркестровой стилистики; **Владеть:** навыками аргументации личной позиции в отношении современных процессов в области оркестрового письма и по проблемам оркестровой стилистики; навыками атрибуции и системного анализа онтологических свойств оркестровой поэтики в контексте различных эстетических, лексических, а также философско-этических явлений и факторов	**Отличный:** 5.1., 5.2. **Хороший:** 4.1., 4.2. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
способность преподавать	**знать:** принципы анализа исходных данных в	**Отличный:**

творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ВО в области искусства композиции (ПК-9)	области оркестрового письма для формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики; принципы системного морфологического (функционального, лексического, герменевтического, интертекстуального) исследования оркестровой поэтики ведущих композиторов, национальных и эстетических школ широкого историко-временного спектра; способы анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального образования в сфере оркестровки и теории оркестрового письма; принципы разработки и применения современных образовательных технологий, правила оптимизации целей и стратегии обучения в области оркестрового письма; способы использования результатов научно-аналитической деятельности в области теории оркестрового письма в практической (педагогической и творческой) деятельности современного композитора; **уметь:** выявлять и системно обобщать исходные данные в области оркестрового письма для формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики; аргументированно обосновывать личную позицию в отношении современных процессов в области оркестрового письма и по проблемам оркестровой стилистики; анализировать основные проблемы и актуальные процессы в области музыкального образования в сфере оркестровки и теории оркестрового письма; нацеленные на обучение в области оркестрового письма и истории оркестровых стилей; использовать результаты научно-аналитической деятельности в области теории оркестрового письма в практической (дидактической и творческой) деятельности; **владеть:** навыками выявления и системного обобщения этимологических данных в области оркестрового письма для формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики; навыками системного морфологического (функционального, лексического, герменевтического, интертекстуального) исследования оркестровой поэтики ведущих композиторов, национальных и эстетических школ широкого историко-стилевого спектра в контексте профессиональных и общеэстетических проблем современного искусствознания; инновационными технологиями, расширяющими возможности образовательного процесса в сфере теории, истории и практики оркестрового письма; навыками экстраполяции результатов научно-аналитической работы в практической (дидактической и творческой) деятельности	5.1., 5.2. **Хороший:** 4.1., 4.2. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
способность владеть методикой и навыками преподавания композиции и специальных	**Знать:** принципы разработки и применения современных образовательных технологий, правила оптимизации целей и стратегии обучения в области оркестрового письма; **Уметь:** выявлять и системно обобщать исходные данные в области оркестрового письма для	**Отличный:** 5.1., 5.2. **Хороший:** 4.1., 4.2.

музыкально-теоретических дисциплин (ПК-13)	формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики; анализировать основные проблемы и актуальные процессы в области музыкального образования в сфере оркестровки и теории оркестрового письма; составлять и использовать инновационные образовательные технологии, нацеленные на обучение в области оркестрового письма и истории оркестровых стилей; использовать результаты научно-аналитической деятельности в области теории оркестрового письма в практической (дидактической и творческой) деятельности; **Владеть:** навыками выявления и системного обобщения этимологических данных в области оркестрового письма для формирования суждений по актуальным проблемам композиторской деятельности и дидактики; методикой исследования актуальных проблем в области музыкального образования в сфере оркестровки и теории оркестрового письма; инновационными технологиями, расширяющими возможности образовательного процесса в сфере теории, истории и практики оркестрового письма	**Удовлетворительный:** 3.1., 3.2. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.

Оценка «5» (отлично) ставится, если ассистент-стажер:

5.1. *владеет глубокими знаниями* – о классических и современных (в том числе – экспериментальных) методиках онтологического (лексического, структурного, герменевтического, интертекстуального, общеэстетического) анализа поэтики оркестра, теории оркестрового письма и оркестровой стилистики;

5.2. *у него развиты профессиональные умения* осуществлять морфологический анализ оркестрового письма в широком историко-стилевом контексте;

осуществлять онтологический анализ оркестровой стилистики музыки различных эстетических направлений, национальных школ, эпох и авторов.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ассистент-стажер:

4.1. *владеет знаниями* – об основных слагаемых оркестровой поэтики и методах их функциональной и эстетической диагностики;

4.2. *у него развиты профессиональные умения* осуществлять анализ оркестровой стилистики в контексте специальных (музыковедческих) и общеэстетических проблем.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если ассистент-стажер:

3.1. *показывает недостаточную глубину знаний* – о возможностях современного онтологического анализа оркестровой поэтики в широком историко-стилевом контексте; в области теоретического инструментария для анализа оркестрового письма;

3.2. *у него недостаточно развиты профессиональные умения* осуществлять качественный анализ оркестровой поэтики и стилистики ведущих оркестровых композиторов различных эпох, эстетических направлений и национальных школ.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ассистент-стажер:

2.1. *не знает* основные критерии атрибуции и анализа оркестровой поэтики; принципы лексической и эстетической диагностики оркестрового письма;

2.2 *у него отсутствуют профессиональные умения* анализировать стилевые свойства ведущих оркестровых композиторов различных эпох, эстетических направлений и национальных школ.

8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы

Программное обеспечение:

1. Internet Explorer или другие браузеры
2. Программное обеспечение для организации удаленного обучения (система Moodle)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://www.taneevlibrary.ru/muzresursy/elektronnye-resursy-biblioteki/elektronno-bibliotechnaya-sistema-lan/
4. Доступ к учебно-методической и научной информации обеспечен на сайте Научной Музыкальной Библиотеки им. С.И. Танеева (НМБТ) МГК им. П.И. Чайковского http://www.taneevlibrary.ru/
5. Поисковые системы, www.yandex.ru , www.google.com и др.
6. Официальный сайт Консерватории http://www.mosconsv.ru

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде организации (Moodle).

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Ежедневная самостоятельная работа ассистента-стажера является основой успешного освоения дисциплины и неотъемлемой частью развития профессиональных навыков.

В процессе самостоятельной работы ассистентам-стажерам рекомендуется:

- Соблюдение указаний преподавателя, данных им во время занятий;
- Активное использование учебно-методических пособий, профильных изданий, авторитетных информационных Интернет-ресурсов.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна сопровождаться необходимым методическим обеспечением. Каждый ассистент-стажер должен быть обеспечен доступом к библиотечному фонду, который должен быть укомплектован нотами, печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 11 кв.м. Для занятий (лекций и семинаров) требуется учебная аудитория лекционного типа с качественной аппаратурой для прослушивания аудиозаписей, а также с проекционной аппаратурой для демонстрации видеоматериалов. Обязательно наличие двух фортепиано для семинарских занятий, на которых анализ оркестровой музыки может сопровождаться двухрояльным чтением симфонических партитур. Помещение для самостоятельной работы должно быть оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».

Полноценное изучение курса требует наличия фонографического материала (аудио – и видеозаписей) оркестровой музыки по всем разделам и темам дисциплины, включая фонограммы для самостоятельного прослушивания и анализа. Лекционные, семинарские занятия и самостоятельная работа ассистентов-стажеров должны быть обеспечены нотографическим материалом (оркестровые партитуры, фортепианные дирекционы и транскрипции) по всем изучаемым темам. В качестве иллюстративных пособий на лекциях и семинарах предлагается использовать аудио- и видеозаписи выдающихся симфонических дирижеров прошлого и современности. Перечень аудиозаписей должен постоянно обновляться, учитывая издание новых актуальных аудио- и видеоматериалов.