Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра народных инструментов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Инструментоведение и инструментовка»

Направления подготовки:

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

(уровень бакалавриата)

Профиль 05 «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

1.цель и задачи курса

Цель дисциплины - сформировать системное представление о музыкальных инструментах.

Задачи дисциплины:

* изучение основных этапов формирования инструментальных составов и оркестровой партитуры, историко-стилистического развития в области тембрового мышления;
* знание основных приёмов оркестрового письма различных композиторов, особенностей функционального строения партитур;
* работать с литературой и источниками;
* владение информацией о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей российского менталитета;
* понимание места национально-государственной истории России в системе мировой истории.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие профессиональные компетенции (ПК):

* способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности ПК-15;
* готовность к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним ПК-18.

В результате освоения данной компетенции студенты должны:

Знать:

* основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-историческом и эстетическом контексте, жанры и стили оркестровой музыки ХХ века, основные направления массовой музыкальной
* исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур; принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; основные методы исследования музыкального произведения;
* устройство музыкальных инструментов и способы игре на них, их акустические, технически е и выразительные свойства;

Уметь:

* применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры;
* различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;
* рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, выполнять теоретический анализ музыкального произведения;
* распознавать в звучащей партитуре группы музыкальных инструментов, комбинации инструментальных партий, партии отдельных инструментов, их штрихи, способы звукоизвлечения, приёмы игры;
* применять полученные знания на практике при переложении оркестровых произведений для фортепиано или других инструментов, при переинструментовке симфонических партитур, при занятиях композицией.

Владеть:

* навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
* методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
* развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов, из них аудиторная работа - 72 часа, индивидуальные занятия – 36 часов. Время изучения – 3-4 семестры.

Формы контроля: 4 семестр – экзамен. Формой текущей аттестации являются контрольные работы и тесты.

4.Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всегочасов
1	***3 семестр***Краткие сведения об истории развития музыкальных инструментов. Музыкальная акустика. Классификация музыкальных инструментов.	8
2	Современный симфонический оркестр, его разновидности. Партитура сифонического оркестра.	8
3	Группа смычковых инструментов.	8
4	Группа деревянных духовых инструментов.	8
5	Группа медных духовых инструментов.	8
6	Группа ударных инструментов.	8
7	Инструменты клавишно-щипковой и клавишно-духовой групп: арфа, фортепиано, орган и другие инструменты.	6
8	***2 семестр***Краткие исторические сведения об оркестре русских народных инструментов. Партитура оркестра.	9
9	Струнные инструменты оркестра русских народных инструментов.	9
10	Группа баянов оркестра русских народных инструментов.	9
11	Фольклорные музыкальные инструменты.	9
12	Краткие исторические сведения об оркестре баянов.	9
13	Инструменты, используемые в оркестре баянов.	9
	Всего	108

Содержание

1 семестр

Тема 1. Краткие сведения об истории развития музыкальных инструментов. Музыкальная акустика. Классификация музыкальных инструментов.

Определение термина «инструментоведение». Инструментоведение как наука, изучающая происхождение и развитие инструментов, их конструкции, тембровые и акустические свойства, музыкально-выразительные возможности, классификацию инструментов. Краткие сведения об истории возникновения музыкальных инструментов. Сведения о музыкальной акустике. Натуральный звукоряд. Высота и громкость звука. Вибраторы, возбудители звука, резонаторы. Деление музыкальных инструментов на классы: струнные, духовые, ударные, клавишные и др. Деление внутри классов.

Тема 2. Современный симфонический оркестр, его разновидности. Партитура сифонического оркестра.

История возникновения и основные периоды развития оркестра. Виды оркестров. Современный оперно-симфонический оркестр и его разновидности: струнный, камерный, малый и большой симфонические оркестра. Расположение оркестра на концертной эстраде. Инструментальные группы и разновидности инструментов в группах. Типовые составы симфонических оркестров, количественное соотношение между группами и между партиями внутри групп. Симфоническая партитура. Партитурная система. Ключи, применяемые в партитуре.

Тема 3. Группа смычковых инструментов.

Группа смычковых инструментов – основа симфонического оркестра. История формирования группы струнных инструментов. Общая характеристика группы смычковых инструментов: состав, конструкция. Техника правой и левой рук. Штрихи. Способы звукоизвлечения. Специфические приёмы игры на смычковых инструментах. Флажолеты. Основные положение смычка на струнах. Индивидуальные характеристики инструментов группы: скрипка, альт, виолончель, контрабас. Исторические сведения об инструментах. Конструкция, строй, диапазон, регистры. Принцип образования позиций, аппликатура. Функции инструментов в оркестре.

Тема 4. Группа деревянных духовых инструментов.

Исторические сведения об использовании группы деревянных инструментов в симфоническом оркестре. Общая характеристика группы деревянных инструментов. Разделение внутри группы по способу вдувания струи воздуха. Индивидуальные характеристики. Краткие исторические сведения. Конструкция. Особенности нотации партий транспонирующих инструментов. Строй. Образование хроматического звукоряда. Диапазон. Регистры. Передувание. Штрихи. Музыкально-выразительные возможности каждого инструмента. Особенности нотации.

Тема 5. Группа медных духовых инструментов

Исторические сведения об использовании группы медных духовых инструментов в симфоническом оркестре. Общая характеристика инструментов группы. Способы образования хроматического звукоряда: вентильный и кулисный механизмы. Передувание. Особенности натурального звукоряда. Состав группы: узкомензурные инструменты; широкомензурные инструменты. Транспозиция. Строи. Краткие исторические сведения об инструментах. Конструкция, составные части и их назначение. Диапазон. Регистры. Штрихи. Музыкально-выразительные возможности каждого инструмента. Особенности нотации. Инструменты основной медной группы духового оркестра. Сигнальные инструменты.

Тема 6. Группа ударных инструментов

Краткие исторические сведения о применении ударных в оркестре. Роль ударных в симфоническом оркестре. Классификация ударных инструментов. Способы звукоизвлечения и приёмы игры. Порядок расположения партий в партитуре. Индивидуальные характеристики наиболее употребительных инструментов. Сведения об ударных, используемых для специальных целей.

Тема 7. Инструменты клавишно-щипковой и клавишно-духовой групп: Арфа. Фортепиано. Орган и другие инструменты.

Краткие исторические сведения о применении инструментов в оркестре. Сведения об устройстве. Диапазон. Музыкально-выразительные возможности. Функции инструментов в оркестре. Особенности нотации.

2 семестр

Тема 8. Краткие исторические сведения об оркестре русских народных инструментов. Партитура оркестра.

История возникновения и основные периоды развития оркестра. Современный оркестр русских народных инструментов. Инструментальные группы и разновидности инструментов в группах. Типовые составы оркестров русских народных инструментов. Партитура оркестра русских народных инструментов. Принцип и порядок расположения в ней инструментов. Транспонирующие инструменты.

Тема 9. Струнные инструменты оркестра русских народных инструментов.

Домрово-балалаечная группа – основа оркестра русских народных инструментов. Общая характеристика группы. Группа трёхструнных домр: домры пикколо, малая, альтовая, басовая. Краткие исторические сведения. Функции группы в оркестре. Способы извлечения звука. Штрихи. Спцифические приёмы игры, флажолеты. Индивидуальные характеристики инструментов. Конструкция. Строй. Диапазон. Принцип образования позиций. Музыкально-выразительные и технические возможности. Трёхструнные домры, редко используемые в оркестрах: меццо-сопрановая, теноровая, контрабасовая. Краткие характеристики инструментов. Строй. Диапазон. Группа четырёхструнных домр. Историческая справка. Состав группы. Строй, звуковой объём. Группа балалаек. Краткие исторические сведения о возникновении и эволюции балалайки. Состав. Общая характеристика группы балалаек. Способы извлечения звука. Специфически е приёмы игры. Штрихи. Флажолеты. Индивидуальные характеристики: конструкция, строй, диапазон. Музыкально-выразительные возможности. Гусли, их разновидности. Исторические сведения. Конструкция. Индивидуальные характеристики. Строй. Диапазон. Приёмы игры и порядок их записи в партитуре. Функции в оркестре. Гитара. Исторические сведения о возникновении и развитии шести- и семиструнных гитар. Индивидуальные характеристики: конструкция, строй, диапазон. Приёмы игры. Особенности нотации. Разновидности гитары.

Тема 10. Группа баянов оркестра русских народных инструментов.

История возникновения и эволюции баяна. Устройство баяна. Готово-выборный баян. Особенности правой и левой клавиатур. Приёмы игры и штрихи. Функции группы баянов в оркестре. Музыкально-выразительные и технические возможности группы. Особенности состава.

Тема 11. Фольклорные музыкальные инструменты.

Русские народные музыкальные инструменты в классификационной системе Э. Хорнбостеля и К. Закса. Духовые и ударные фольклорные музыкальные инструменты, используемые в оркестрах русских народных инструментов и фольклорных ансамблях. Духовые инструменты: свистящие, язычковые,

мундштуковые. Ударные инструменты: особенности их устройства и приёмы игры. Фольклорные музыкальные инструменты, редко применяемые и вышедшие из употребления.

Тема 12. Краткие исторические сведения об оркестре баянов.

История возникновения и периоды развития оркестра. Типы оркестров. Современный оркестр баянов. Инструментальные группы. Формы написания партитуры для оркестра баянов.

Тема 13. Инструменты, используемые в оркестре баянов.

Многотембровый готово-выборный баян. Аккордеон. Различия клавиатур, диапазонов. Обозначения и нотирование регистров. Оркестровые и тембровые гармоники. Краткая историческая справка. Диапазоны. Музыкально-выразительные возможности. Другие инструменты, используемые в оркестре.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль проводится на протяжении семестра в ходе лекционных занятий. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей.

Критерии оценок

Оценка «отлично» предполагает блестящее знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «хорошо» предполагает достаточное знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «неудовлетворительно» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для преподавания дисциплины используется классы:

№ 17 - Пианино «Essex» - 1 шт., шкаф для документов – 1 шт., стул – 1 шт., стол – 1 шт., пульт – 2 шт., банкетка – 1 шт.)

№18 - Стол – 1 шт., стул – 2 шт., банкетка – 3 шт., пульт – 2 шт., шкаф – 7 шт.

№48 - Рояль «Блютнер» - 1шт., Рояль «Август Фестер» - 1шт., стул – 3шт., стол – 4 шт., пульт – 4шт., стенд информационный – 1шт., банкетка – 1шт., телевизор – 1шт., DVD плеер – 1шт.

№28 - Пианино “Essex”- 1шт., стул – 5 шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., пульт – 1шт.

№29 - Пианино «Вейнбах» - 1шт., Пианино «Essex» - 1шт., стул – 5 шт., стол – 3 шт., шкаф для документов – 1шт., банкетка – 2шт., пульт – 2шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список используемой литературы

Основная:

1. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое руководство для студентов музыкальных ВУЗов и руководителей-практиков [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.И. Андрюшенков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 164 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63278. — Загл. с экрана.
2. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кожухарь. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602. — Загл. с экрана.
3. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Шабунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107070. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. *Андрюшенков, Г.И.* Становление и развитие методики обучения игре на струнных русских народных инструментах: гусли, домра, балалайка, гитара [Текст] : учебное пособие / Г. И. Андрюшенков. - СПб. : Композитор, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-94708-143-5 : 284-58.
2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103880. — Загл. с экрана.
3. *Белик, П.А.* Исполнительство на народном инструменте [Текст] : Методические рекомендации для студентов / П. А. Белик. - Астрахань : Изд-во Астраханской государственной консерватории, 2014. - 48 с.
4. *Белик, П.А.* История исполнительских стилей [Текст] : Методические рекомендации для студентов / П. А. Белик. - Астрахань : Изд-во Астраханской государственной консерватории, 2014. - 36 с.
5. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274. — Загл. с экрана.
6. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Вогралик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2881. — Загл. с экрана.
7. Гаврилин, В.А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / В.А. Гаврилин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41041. — Загл. с экрана.
8. Грачева, Т.В. Транскрипции, обработки и переложения для домры и фортепиано [Электронный ресурс] / Т.В. Грачева. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72147. — Загл. с экрана.
9. Идрисова, И.В. Василий Васильевич Андреев. Жизнь и деятельность. Опыт биографии-хрестоматии [Электронный ресурс] : хрестоматия / И.В. Идрисова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 68 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10478. — Загл. с экрана.
10. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41038. — Загл. с экрана.
11. *Лебедев, А.Е.* Жанр концерта для баяна с оркестром в отечественной музыке [Текст] : монография / А. Е. Лебедев. - Саратов : Изд-во СГК им. Л.В. Собинова, 2013. - 530 с. - ISBN 978-5-94841-151-4.
12. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс] : монография / Т.Н. Левая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41044. — Загл. с экрана.
13. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке. Исторический очерк [Электронный ресурс] / И.Ф. Петровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10481. — Загл. с экрана.
14. Русские народные музыкальные инструменты в современной культуре России [Текст]: Всероссийская научно-практическая конференция 30-31 января 2014 г. / Гл. ред. А.Ю. Русаков. – СПб., 2015. – 184 с.