Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра хорового дирижирования

Л.Н. Егоров

Рабочая программа учебной дисциплины

«Инструментоведение»

Направление подготовки

53.03.05 Дирижирование

(уровень бакалавриата)

Профиль «Дирижирование академическим хором»

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 1

1. Методические рекомендации

1.цель и задачи курса

Цель дисциплины – ознакомление будущих хормейстеров с инструментами симфонического и русского оркестров, их техническими возможностями, художественными особенностями.

Задачи -

- ознакомление с художественными возможностями симфонического и русского оркестров как исполнительских коллективов;

- формирование музыкально-слуховых представлений в области вокально-симфонической звучности;

- приобретение студентами навыков ориентирования в симфонической фактуре и фактуре русского оркестра - изучение основных этапов.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины у студента должна сформироваться следующая ***профессиональная компетенция (ПК)***:

готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-10).

В результате освоения данной компетенции студенты должны:

Знать:

- сведения из истории отечественной и зарубежной музыки по формированию симфонических и русских оркестров;

- особенности стиля композиторов различных эпох;

- исполнительские составы симфонического и русского оркестров;

- технические возможности инструментов симфонического и русского оркестров.

Уметь:

- ориентироваться в партитурном изложении для симфонического и русского оркестров

Владеть:

− музыкально-теоретическими навыками анализа формы и фактуры вокально-симфонических произведений, а также произведений для русского оркестра;

- слуховыми представлениями в области вокально-симфонической звучности и звучности русского оркестра.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных - 72 часа. Время изучения – 6-7 семестры, лекционные и практические занятия по 2 часа в неделю. Формы контроля: 7 семестр – зачет.

4.Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всегочасов
1	Общие сведения о симфоническом оркестре	4
2	Симфоническая партитура	8
3	Струнные смычковые инструменты	12
4	Деревянные духовые инструменты	10
5	Медные духовые инструменты	10
6	Ударные инструменты	3
7	Клавишные, щипковые, плекторные инструменты	3
8	Оркестр русских народных инструментов	6
9	Малый симфонический оркестр. Большой симфонический оркестр	10
10	Некоторые особенности оркестровой фактуры	6
	Всего	72

Содержание

Тема 1. Общие сведения о симфоническом оркестре. Общая классификация музыкальных инструментов. Сведения из области музыкальной акустики. Звучащие тела (вибраторы), возбудители звука, резонаторы. Организация симфонического оркестра. Расположение на эстраде, в оркестровой яме.

Тема 2. Симфоническая партитура. Общие сведения. Партитурная система. Ключи. Транспонирующие инструменты. Закономерности записи оркестровых групп. Вокальные партии в партитуре.

Тема 3. Струнные смычковые инструменты. Состав группы. Краткие сведения из истории смычковых инструментов. Характеристика звучания и выразительных возможностей группы в целом и каждого инструмента в отдельности.

Тема 4. Деревянные духовые инструменты. Общая характеристика деревянных духовых инструментов. Диапазон, сила звука, характер атаки, монофоничность, тембровое разнообразие и выразительность звучания.

Тема 5. Медные духовые инструменты. Общие черты конструкции и звукоизвлечения на медных духовых инструментах. Принцип построения натурального звукоряда. Роль амбушюра. Натуральные медные инструменты. **Тема 6.** Ударные инструменты. Краткие исторические сведения об ударных инструментах. Рост и активизация группы ударных инструментов в XIX и ХХ веках, появление новых ударных инструментов. Основные функции ударных в симфоническом оркестре. Приемы звукоизвлечения на ударных инструментах. Звучащие тела, классификация ударных на мембрафоны и идиофоны.

Тема 7. Клавишные, щипковые, плекторные инструменты. Роль некоторых клавишных инструментов в музыке конца XVII и первой половины XVIII вв. Повышение интереса к клавишным инструментам в симфонической и кантатно-ораториальной музыке ХХ века.

Тема 8. Оркестр русских народных инструментов. Краткие исторические сведения об оркестре русских народных инструментов. Партитура оркестра. История возникновения и главнейшие периоды развития оркестра русских народных инструментов. В.Андреев и Н.Фомин – реформаторы русских народных инструментов и основоположники оркестрового репертуара. Жанровые особенности оркестра. Современный оркестр русских народных инструментов. Инструментальные группы и разновидности инструментов в группах оркестра; количественные соотношения между группами и партиями внутри групп.

Тема 9. Малый симфонический оркестр. Большой симфонический оркестр. Общая характеристика. Некоторые особенности использования инструментальной группы. Ансамблевые свойства различных инструментов в разных составах оркестра.

Тема 10. Некоторые особенности оркестровой фактуры. Приемы оркестрового письма. Построение оркестровой вертикали. Функции голосов в построении вертикали. Динамизация музыкальной ткани средствами оркестровки. Этапы развития симфонического оркестра.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде устного опроса в соответствии с содержанием дисциплины.

Промежуточный контроль - зачет в 7 семестре в виде ответов на вопросы по укрупненным разделам дисциплины.

Критерии оценок

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.

Оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 Для проведения занятий по Инструментоведению используется аудитория №33: Пианино «Essex» - 2шт., стул – 2шт., шкаф для документов – 1шт., пульт – 1 шт., стол – 1шт., подиум для дирижера – 1шт., банкетка – 2шт. Библиотека (книжная, нотная), читальный зал. Фонотека с фондом аудиозаписей и звукотехническим оборудованием.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Смирнов, А.В. Ударные инструменты в современной музыке [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Смирнов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 16 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75544. — Загл. с экрана.
2. Толмачев, Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. Дубок. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/61370>. — 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. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. Ч.1, Ч.2.-М.: Музыка,1972. – 306 с. ; 572 с.
2. Благодатов Г. История симфонического оркестра.-М.: Музы-ка,1969. – 256 с.
3. Ботяров Е. Учебный курс инструментовки. Ч.I.-М.: Композитор,2000. – 180 с.
4. Видор Ш. Техника современного оркестра.-М.:Музгиз,1938. – 487 с.
5. Геварт Ф. Руководство к инструментовке.-М.,1866. – 233 с.
6. Гиро Э. Руководство к практическому изучению инструментовки.-М.: Музгиз,1934. – 350 с.
7. Дарваш Г. Правила оркестровки.-Будапешт,1964. – 118 с.
8. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре.-М.: Советский композитор,1982. – 256 с.
9. Дмитриев Г. Ударные инструменты: Трактовка и современное состояние.-М.: Советский композитор,1991. – 144 с.
10. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения.-М.: Музы-ка,1976. – 487 с.
11. Карс А. История оркестровки.-М.: Музыка,1989. – 304 с.
12. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах.-М.: Советский композитор,1981. – 408 с.
13. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению.-М.: Советский композитор,1972. – 134 с.
14. Оркестр без границ: Материалы научной конференции памяти Ю. А. Фортунатова / Ред.-сост. И.А. Барсова, И.В. Вискова.- Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009.- 272с.
15. Пистон У. Инструментовка: Уч. пособие.-М.: Советский ком-позитор,1990. – 464 с.
16. Понятовский С. Оркестр Сергея Кусевицкого.- М.: Музыка, 2008.- 256 с.
17. Русская симфоническая музыка XIX – начала ХХ вв.: Хрестоматия по истории оркестровых стилей. Т.2. – СПб.: Ut, 2007. – 424 с.
18. Русская симфоническая музыка XIX – начала ХХ вв.: Хрестоматия по истории оркестровых стилей. Т.1. – СПб.: Ut, 2000. – 440 с.
19. Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоми-нания о Ю.А.Фортунатове / Сост., расшифровка текста лекций, при-меч. Е.И.Гординой; Ред. Е.И.Гордина, О.В.Лосева. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009. – 384 с.
20. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.-М.: Музы-ка,1983. – 173 с.
21. Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра.-СПб.: Композитор,2000. – 64 с.
22. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра: Учебное пособие.-М.: Музыка,2005. – 272 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации

Необходимость введения данного курса в обучении дирижеров-хормейстеров академического хора обусловлена несколькими обстоятельствами. Возрастающие требования современной музыкальной практики, большое количество вокально-симфонических произведений, изучаемых в классах по специальности, чтению хоровых партитур, истории музыки, требующих от хормейстера умение слышать партитуру в целом и хорошо ориентироваться как в вокальной, так и в оркестровой фактуре.

Самостоятельная работа студента по данному курсу заключается в изучении методической литературы; исторических сведений о возникновении и основных этапах усовершенствования каждого инструмента, особенностях конструкции и звукоизвлечения. Прослушивая симфонические произведения, необходимо включать активное слуховое восприятие и слуховой контроль, умение выделять в ансамбле ту или иную оркестровую группу (или инструмент). Добиваться ясного слышания партитуры произведения. Для развития навыка слухового контроля следует находиться в состоянии высокой концентрации внимания.

 В процессе изучения дисциплины целесообразно проводить тестирование студентов по вопросам изученных тем. В итоге, вопросы для тестирования должны быть по всем темам дисциплины.

Примерные вопросы для тестирования

1. Кто является автором «Большого трактата о современной инструментовке и инструментовке»:

 а) Н.Римский-Корсаков

 б) П.Чайковский

 в) Г.Берлиоз

 г) Н.Зряковский

2. Какой из инструментов является транспонирующим:

 а) контрабас

 б) флейта-пикколо

 в) английский рожок

 г) арфа

3. В какую оркестровую группу входит маримба:

 а) деревянных духовых

 б) ударных

 в) струнных

 г) медных духовых

4. На каком инструменте возможно исполнение frullato:

 а) на скрипке

 б) на литавре

 в) на челесте

 г) на трубе

5. В исполнении какого произведения участвует саксофон:

 а) в Девятой симфонии Л.Бетховена

 б) в Первой симфонии А.Скрябина

 в) в кантате «Александр Невский» С.Прокофьева

 г) в Тринадцатой симфонии Д.Шостаковича

6. Какая группа инструментов не используется в «Кармен-сюите» Ж.Бизе-Р.Щедрина:

 а) струнных инструментов

 б) ударных инструментов

 в) духовых инструментов

 г) народных инструментов

7. Кто явился одним из первых авторов симфонии для оркестра народных инструментов:

 а) А.Глазунов

 б) А.Гречанинов

 в) С.Василенко

 г) Р.Глиэр

8. В каком сочинении хор используется в качестве оркестровой группы:

 а) в «Симфонии псалмов» И.Стравинского

 б) в Третьей симфонии Г.Малера

 в) в балете «Дафнис и Хлоя» М.Равеля

 г) в симфонии-действо «Перезвоны» В.Гаврилина

9. При игре на каком инструменте используется трость:

 а) на альте

 б) на кларино

 в) на саксофоне

 г) на треугольнике

10. На каком инструменте возможно исполнение pizzicato:

 а) на трубе

 б) на большом барабане

 в) на контрабасе

 г) на фаготе