

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра теории и истории музыки

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

С.Г. Алеева

Рабочая программа учебной дисциплины
«Инструментоведение и инструментовка»
Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)
Профиль «Фортепиано»

Астрахань

2021

Содержание

Наименование раздела

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 для преподавателя

Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины– последовательное ознакомление и изучение студентами-композиторами инструментов симфонического оркестра.

Задачи дисциплины

- ознакомление студентов с инструментами симфонического оркестра, а также с инструментами, не являющимися обязательными для симфонического оркестра;
- получение основных исторических сведений о возникновении инструментов, их эволюции и роли в оркестре различных эпох;
- изучение конструкции, способов звукоизвлечения и принципов аппликатуры инструментов симфонического оркестра;
- получение точного представления о диапазоне каждого инструмента, характере тембра, особенностях звучания различных регистров;
- ознакомление с художественными, техническими возможностями и различными приемами игры на всех инструментах симфонического оркестра;
- получение представления о новых, нетрадиционных приемах в использовании инструментов.
- получение начальных представлений о взаимодействии инструментов в оркестровой ткани, их роли в различных типах оркестровой фактуры.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных	<i>Знать:</i> – основные закономерности взаимодействия человека и

<p>задач.</p>	<p>общества, – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему;</p> <p><i>Уметь:</i> - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.</p> <p><i>Владеть:</i> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).</p>
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.</p>	<p><i>Знать:</i> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи</p>

	<p>гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв.;</p>
	<p><i>Уметь:</i> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;</p>
	<p><i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время изучения – 4-5 семестры.

Занятия по курсу «Инструментоведение» проходят в групповом классе по 2 часа в неделю. Формы контроля: промежуточная аттестация (контрольные работы, тестирование), зачет – 5 семестр.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	Общие сведения о симфоническом оркестре, партитуре	2
2.	Струнно – смычковая группа	10
3.	Деревянные духовые инструменты	10

4	Малый симфонический оркестр	10
5.	Медные духовые инструменты	10
6.	Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы: арфа, челеста, орган	4
7.	Ударные инструменты	4
8.	Большой симфонический оркестр	10
9.	Вокально-хоровой коллектив	4
10.	Анализ и оркестровка отрывков из оперных и симфонических партитур.	8
	Всего часов	72

Содержание

Тема 1. Общие сведения о симфоническом оркестре, партитуре

Возникновение и главнейшие периоды развития симфонического оркестра. Инструментальные группы в симфоническом оркестре. Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде и в опере.

Основные принципы классификации инструментов. Симфоническая партитура, порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри группы. Источники звука и резонаторы в музыкальных инструментах.

Тема 2. Струнно – смычковая группа

Звуковой объем, состав и общая характеристика группы. Arco как основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах. Индивидуальные характеристики инструментов: скрипки, альты, виолончели, контрабаса. Внешний вид и главнейшие части инструментов, их назначение. Строй, звуковой объем, тесситура, регистры. Техническая подвижность.

Основные штриховые обозначения (оркестровые): *tire, pousse, detache, legato, staccato, spiccato, martele, tremolo*; их значение. Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: *pizzicato, col legno, con sordino*. Динамические возможности (*piano, forte, crescendo, diminuendo* и др.) смычковых инструментов. Использование смычковых инструментов в оркестре. Ансамблевые свойства смычковых инструментов внутри группы. Унисонные и октавные соединения смычковых инструментов в

мелодических линиях. Ведение мелодической линии смычковых в 3х, 4х, 5ти октавах. Смычковая группа в качестве самостоятельного струнного оркестра. Партитура струнного оркестра.

Тема 3. Деревянные духовые инструменты

Состав, звуковой объем и общая характеристика группы. Семейство флейт: большая флейта, малая флейта, альтовая флейта. Семейство гобоев: гобой и английский рожок. Семейство кларнетов: кларнет (in B, in A, малый кларнет), бас кларнет. Фагот и контрафагот. Саксофоны. Краткие сведения об устройстве инструментов. Внешний вид и главнейшие составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тесситура, звуковой объем, регистры, характеристика звучностей в различных регистрах.

Сведения о технических и выразительных средствах каждого инструмента в отдельности. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре, использование деревянных духовых в оркестре.

Роль деревянных духовых инструментов как в своей группе, так и в оркестре в целом. Унисонные соединения деревянно-духовых в симфонической партитуре. Ведение мелодической линии в 3х, 4х, 5ти октавах. Соединение со струнной группой в мелодической линии, в гармоническом построении. Соединение деревянно-духовой группы со струнной в музыкальной ткани гомофонно-гармонического и смешанного гармоническо-полифонического склада.

Тема 4. Малый симфонический оркестр

Состав и общая характеристика малого симфонического оркестра. Партитура малого симфонического оркестра. Группы и отдельные инструменты в малом симфоническом оркестре. Группа смычковых в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика. Группа деревянных духовых инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая

характеристика. Произведения, написанные для малого симфонического оркестра.

Тема 5. Медные духовые инструменты

Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы. Семейство валторн, труб, тромбонов, туб, корнетов и саксофонов. Индивидуальная характеристика инструментов. Внешний вид и основные составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тесситура, звуковой объем, технические возможности. Динамические возможности. Нотирование медных духовых инструментов в партитуре. Использование медных духовых инструментов в оркестре.

Тема 6. Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы: арфа, челеста, орган

Индивидуальная характеристика инструментов. внешний вид, устройство, звукоизвлечение. Технические и выразительные возможности. Использование в оркестре.

Тема 7. Ударные инструменты

Общая характеристика группы ударных инструментов. Индивидуальная характеристика инструментов: инструменты с определенной высотой звука: литавры (timpani), ксилофон, колокольчики, колокола, вибрафон; инструменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен, малый барабан, большой барабан, тарелки, там-там, кастаньеты.

Сведения об устройстве, способах звукоизвлечения, нотации, темброво-динамических и технических средствах, их роль в оркестре.

Тема 8. Большой симфонический оркестр

Общая характеристика большого симфонического оркестра. Партитура большого симфонического оркестра. Общая характеристика групп. Произведения, написанные для большого симфонического оркестра. Тембровые миксты, тембровые модуляции, виды оркестрового тутти, тембровая драматургия.

Тема 9. Вокально-хоровой коллектив

Сходство тембров человеческого голоса с музыкальными инструментами. Типы певческих голосов, диапазон. Виды хоров. Приемы хорового письма.

Тема 10. Анализ и оркестровка отрывков из оперных и симфонических партитур

Функциональная инструментовка, как наиболее широко представленная в музыке XIX–первой половины XX веков. Её зарождение в творчестве классиков конца XVIII–начала XIX века в связи с преобладанием в их музыке гомофонно-гармонического стиля. Широкое развитие функциональной инструментовки за последние сто лет и ведущее значение её принципов для оркестрового стиля многих современных композиторов.

Некоторые общие тенденции в современной инструментовке: стремление к индивидуализации оркестровых составов, к тесной связи последних с конкретными особенностями каждого музыкального произведения; возрастающее значение камерных оркестров, в которых все инструменты трактуются как солирующие; повышение роли ударных инструментов, введение новых инструментов (в том числе различных электроинструментов, неевропейского и неклассического инструментария); новые способы звукоизвлечения на струнных и духовых инструментах; использование различных пространственных (стереофонических и квадрофонических) эффектов в звучании оркестра.

5. Организация контроля знаний

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Текущий контроль проводится на протяжении семестра в ходе семинарских 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. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов (семестровые аттестации, осуществляются на базе двух рейтинговых «срезов»). Итоговый контроль предполагает проведение итогового зачета за полный курс обучения по данному предмету.

Основным формам проверки знаний студентов являются: контрольная работа, тестирование, зачет.

Критерии оценок

Форма контроля «Зачтено» ставится если студент освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится если студент не освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по Инструментоведению используются классы № 27 (оснащение: рояль «Петроф» – 1 шт., телевизор «Филипс» – 1 шт., стол – 10 шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1 шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеомагнитофон «Фунай» – 1 шт., DVD плеер «Филипс» – 1 шт., пульт – 1 шт.); № 40 (оснащение: пианино «Петроф» – 1 шт., стол – 11 шт., стул – 4 шт., скамья – 2 шт., доска ученическая – 1 шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1 шт.).

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры [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.
2. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. 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.

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. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс]: учебник / И. Алдошина, Р. Приттс. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2011. — 720 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41046>. — Загл. с экрана.

2. Давыдова, В.П. Флейта в русской музыке второй половины XX века (концерт и соната) [Текст]: исследование /В.П. Давыдова. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2009. – 252 с.

3. Духовые и ударные инструменты. История. Теория. Практика [Текст]: Сборник научных трудов. Вып. II / Ред.-сост. В.М. Гузий, В.А. Леонов. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской консерватории, 2012. - 203 с.: нот., ил. - 347-82.

4. 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.

5. Леонов, В.А. Методика обучения игре на духовых инструментах [Текст] : курс лекций в помощь учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений / В. А. Леонов, И.Д. Палкина. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 240 с., ил., нот. - ISBN 978-5-93365-071-3: 250-00.

6. Леонов, В.А. Основы теории исполнительства и методика обучения игре на духовых инструментах [Текст]: учебное пособие / В. А. Леонов. - Изд-е 2-е, испр. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. - 346 с., ил, нот. - (Библиотека методической литературы). - ISBN 978-5-93365-071-3: 250-00.

7. Лесковой, О.Ф. Гармонии сияние, или Флейтовый блеск серебра. – 2-е изд., доп. и перераю. – М.: ОнтоПринт, 2017. – 392 с. + CD.

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

Для дополнительного ознакомления в курсе «Инструментоведения» с видами и эволюцией оркестра, а также с историей происхождения и индивидуальными характеристиками отдельных инструментов и их разновидностей рекомендуется подготовка учащимися небольших докладов. Очень важно проходить предмет в тесной связи с историей оркестровки, изучая специфику оркестра той или иной эпохи, того или иного композитора.

Урок должен сопровождаться прослушиванием музыкальных произведений с анализом партитуры, просмотром видеоматериалов, мультимедийных презентаций об инструментах и различных видах оркестра. (В качестве наглядного пособия рекомендуется использовать электронную энциклопедию «Музыкальные инструменты»).

При изучении всех тем курса инструментоведения необходимо широко использовать прослушивание отрывков музыкальных произведений. В сочетании с анализом строения партитуры слуховой анализ активно способствует развитию тембрового слуха, умению различать тембры в отдельности и в их комбинациях. Целесообразно выстраивание последовательности примеров для слухового анализа в соответствии с принципом продвижения от простого к сложному, в нашем случае – от образцов «чистых» одиночных тембров, через различного рода тембровые сочетания (октавные дублировки, аккордовое многоголосие) к более масштабному соединению различных оркестровых групп при тембровом дифференцировании музыкальной ткани.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Рекомендации по изучению отдельных тем курса

Изучение отдельных тем курса «История оркестровых стилей» следует всегда начинать с основных понятий, их содержания и определений, т.к.

каждая наука имеет свой категориальный аппарат, который и является ее языком, отличающимся от языка любой другой науки.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить, прежде всего, на учебники. Необходимо обращаться к справочной литературе: словарям иностранных слов, энциклопедическим словарям, энциклопедиям музыкальных инструментов.

Основные (базовые) и дополнительные литературные источники учебной дисциплины приведены в списке литературы в данном учебно-методическом комплексе. Если основное пособие не дает полного или ясного ответа на некоторые вопросы программы, то необходимо обращаться к другим учебным пособиям.

При чтении учебного пособия необходимо составлять конспект, в котором записывать основные понятия, принципы, законы и формулы, выражающие эти законы, обозначение специфических приемов и штрихов игры на инструментах оркестра и т.д. После изучения очередного раздела следует обращаться к вопросам для самоконтроля, которые есть в любом учебнике, и отвечать на них.

Методические рекомендации по подготовке к зачету

При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на следующие моменты:

1. Изучать курс необходимо систематически в течение всего учебного года, поэтому составьте график (по неделям или месяцам) самостоятельной подготовки и строго его выполняйте.
2. Активно, то есть, вдумываясь в каждое слово, изучайте теоретический материал.
3. Все незнакомые понятия, встречающиеся Вам в процессе подготовки, необходимо уяснить, пользуясь существующей литературой, словарем.

4. Понимание понятий и частей текста достигнуто, если вы можете своими словами, но без искажения смысла, повторить фрагмент текста мысленно или вслух.
5. Во время занятий ничто не должно отвлекать.
6. Сложным темам уделите особо пристальное внимание.

Для того чтобы избежать трудностей при ответах рекомендуем прослушать курс лекций и воспользоваться очными консультациями преподавателей. Важно понимать, что высоко ценится не просто знание курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и умение применить его для анализа явлений, в практике.