

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра духовых и ударных инструментов

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

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

В.Я. Алатарцев

Рабочая программа учебной дисциплины
«Инструментоведение и инструментовка»
Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)
Профиль: Оркестровые духовые и ударные инструменты

Астрахань

2021

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

I. 1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных ориентироваться в многообразных течениях и стилях симфонической музыки, разбираться в оркестровых партитурах, связанных с вышеупомянутыми течениями и стилями, прочесть нотный текст партитуры, знающих устройство всех инструментов симфонического оркестра, их технические возможности и характерные особенности звукоизвлечения и тембровые характеристики. Целью дисциплины является развитие навыков самостоятельной инструментовки, обработки и переложение произведений для фортепиано, вокальных и инструментальных сочинений; формирование представлений об оркестровом мышлении, начиная с выбора тональности, кому давать исполнение мелодии и т.д. студенты должны знать приемы педализации, выбор плотности звучания, помочь им в раскрытии внутренней логики оркестрового мышления.

Задачами дисциплины является:

- свободное ориентирование студента в партитурах любых стилей;
- воспитание у студента профессиональных навыков чтения партитур;
- совершенствование навыков чтения ансамблевых и оркестровых партитур.
- формирование навыков инструментовки для ансамблей деревянных духовых инструментов, медных духовых инструментов, для минимального состава оркестра и группы саксофонов.
- освоение студентом методов раскрытия существа авторского замысла произведения.
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля; развитие творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию; знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций:

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

подход для решения поставленных задач

общества,
общества и культуры,
исторического
развития человечества;
– основные философские
категории и
проблемы человеческого бытия;
– принципы поиска методов
изучения
музыкального
произведения
;
терминологическую систему;

Уметь:

– анализировать мировоззренческие,
социально и лично значимые
философские проблемы;
– осмысливать процессы,
события и
явления мировой истории в
динамике их
развития, руководствуясь
принципами
научной объективности и
историзма;
– «мыслить в ретроспективе» и
перспективе будущего времени на
основе анализа исторических
событий и
явлений;
– 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

	<p>теоретическую информацию; – применять системный подход в практике аналитической и исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в различных композиторских техниках.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования.</p>
<p>ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i> – основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений;</p> <p><i>Уметь:</i> – эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – самостоятельно составлять</p>

	<p>библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;</p> <p>Владеть: – навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет; – информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.</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>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой

	<p>исторической эпохи; – принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; – основные принципы связи гармонии и формы; – техники композиции в музыке XX-XXI вв. – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;.</p> <p>Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано</p>
--	---

	<p>гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;</p>
	<p>Владеть: – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.</p>
<p>ПК-1 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов</p>	<p>Знать: – основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений; Уметь: – трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом</p>

	их тембровой и звукообразующей специфики;
	Владеть: – навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений;

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины 144 часов, из них аудиторных 99 часов. Время изучения – 3-4 семестр. Формы контроля – зачет – 4 семестр. Курс «Инструментоведение» - 66 часов, по 2 часа в неделю, курс «Инструментовка» - 33 часа, по 1 часу индивидуальных занятий в неделю.

4. Структура и содержание дисциплины

Наименования разделов и тем
Тема 1. Историческое происхождение, эволюция, виды и партитура симфонического оркестра.
Тема 2. Группа струнных смычковых инструментов.
Тема 3. Группа деревянных духовых инструментов.
Тема 4. Группа саксофонов.
Тема 5. Группа медных духовых инструментов.
Тема 6. Одиночные инструменты (клавишные и щипковые: арфа, фортепиано, орган)
Тема 7. Группа ударных инструментов
Итого

Тема 1. Историческое происхождение, эволюция, виды и партитура симфонического оркестра.

Зарождение оркестра. Оркестры Древнего мира (Египет, Вавилон, Палестина, Греция, Рим, Китай, Япония, Индия). Церковное и народное искусство Европы до эпохи Возрождения: монастыри и певческие школы при них, искусство трубадуров. Оркестр эпохи Возрождения (1420-1600), эпохи

барокко (1600-1750), периода классицизма (1750-1820), романтизма (1820-1900). Современное состояние оркестра. Появление в XVII веке камерного оркестра и его современное состояние. Формирование групп оркестра, их численность, взаимодействие друг с другом. Группы оркестра: струнные инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, ударные инструменты, одиночные инструменты (арфа, фортепиано, орган). Основные виды симфонического оркестра - малый, большой парный, большой тройной.

Тема 2. Группа струнных смычковых инструментов. Общая характеристика, состав в различных вида оркестра. Функция группы в оркестре. Основные штрихи и тембровые обозначения. Скрипка, альт, виолончель, контрабас – история происхождения, эволюция, индивидуальные характеристики и функция каждого инструмента в оркестре.

Тема 3. Группа деревянных духовых инструментов.

Общая характеристика, состав в различных видах оркестра. Флейта, гобой, кларнет, фагот: история происхождения, эволюция, индивидуальные характеристики, основные и редко встречающиеся разновидности.

Тема 4. Группа саксофонов. История создания. Индивидуальные характеристики, основные и редко встречающиеся виды.

Тема 5. Группа медных духовых инструментов.

Состав и общая характеристика группы, использование инструментов в оркестре. Валторна, труба, тромбон, туба – история происхождения и эволюция, индивидуальные характеристики инструментов.

Тема 6. Одиночные инструменты (клавишные и щипковые: арфа, фортепиано, орган)

Общая характеристика, использование инструментов в оркестре. Происхождение и эволюция арфы, органа и фортепиано.

Тема 7. Группа ударных инструментов

Основные ударные инструменты с определённой высотой звука (литавры, колокольчики, ксилофон, колокола). Редко встречающиеся инструменты с определённой высотой звука.

Основные ударные инструменты с неопределённой высотой звука (треугольник, бубен, тарелки, гонги, малый и большой барабаны). Редко встречающиеся ударные инструменты с неопределённой высотой звука.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Форма контроля знаний на данном курсе предполагает зачет и экзамен.

Зачеты и экзамены проводятся согласно действующему учебному плану. На экзамене или зачете исполняется одно произведение полностью.

Критерии оценок и Фонд оценочных средств

«**Зачтено**» - выставляется, если студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную, и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

«**Не зачтено**» - выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Оценка «**отлично**» ставится в том случае, если студент на достаточно высоком уровне проявил технические, содержательные и артистические качества. Исполнение должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если выступление не демонстрирует профессиональных навыков, отсутствует освоение основных профессиональных задач.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используются аудитории, оборудованные аудиторной мебелью, оснащенные пультами, оркестровыми инструментами. Занятия проводятся в следующих оснащенных аудиториях:

Аудитория 65: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 66: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 2 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 67: Пианино Essex – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., стол – 1 шт., пульт – 1 шт., банкетка – 1 шт.

Аудитория 68: Пианино Essex – 1 шт., стул – 4 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.

Аудитория 69: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 шт.

Аудитория 70: Пианино Essex – 1 шт., стул – 3 шт., стол – 1 шт., банкетка – 1 шт., пульт – 2 шт.,

Малый зал: Рояль «Бостон» с банкеткой – 2 шт., шторы для малого зала – 5 шт., кресло КПМ-2, стул – 98 шт., люстра «Каран» - 2 шт., пианино «Essex» с банкеткой – 1 шт., стул ученический – 2 шт., пульт – 7 шт., бра – 15 шт.,

сплит-система – 2 шт., ширма – 11 шт., вешалка – 1 шт. банкетка малая – 4 шт., банкетка к роялю – 1 шт., видеокамера – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

Ударники

Занятия проводятся в следующих аудиториях:

Аудитория 73: Пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., шкаф для документов – 1шт., стол – 1шт., банкетка – 1шт., ударная установка – 1 шт., виброфон – 1 шт., ксилофон – 1 шт, литавры – 4 шт., маримба – 1 шт.

Малый зал: Рояль «Бостон» с банкеткой – 2 шт., шторы для малого зала – 5 шт., кресло КПМ-2, стул – 98 шт., люстра «Каран» - 2 шт., пианино «Essex» с банкеткой – 1 шт., стул ученический – 2 шт., пульт – 7 шт., бра – 15 шт., сплит-система – 2 шт., ширма – 11 шт., вешалка – 1 шт. банкетка малая – 4 шт., банкетка к роялю – 1 шт., видеокамера – 1 шт.

Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса. Для занятий необходима аппаратура для аудио и видео записей. Фонды нотной и книжной библиотеки и фонотеки соответствуют потребностям кафедры в информационно-методическом обеспечении учебного процесса.

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

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 перераб. – М.: ОнтоПринт, 2017. – 392 с. + CD.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

Курс «Инструментоведение и инструментовка» предполагает проведение лекционных и практических видов занятий. Для дополнительного ознакомления с видами и эволюцией оркестра, а также с историей происхождения и индивидуальными характеристиками отдельных инструментов и их разновидностей рекомендуется подготовка студентами небольших докладов.

Занятие должно сопровождаться показом иллюстраций, демонстрацией инструментов с описанием их устройства, прослушиванием музыкальных произведений с анализом партитуры, просмотром видеоматериалов, мультимедийных презентаций об инструментах и различных видах оркестра.

В анализе партитур необходимо выделять два основных этапа: общий анализ формы и технологический анализ инструментовки.

При изучении всех тем курса инструментовки 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.

Практические работы по оркестровке должны быть тесно увязаны с теоретическим материалом курса и соотноситься со степенью сложности темы. Взаимодействие обеих частей курса, постоянно подкрепляемое анализом партитур, создает условия для наилучшего усвоения материала.

Решение творческих задач, возникающих в процессе инструментовки, вызывает потребность глубокого изучения технических и выразительных возможностей инструментов оркестра. Особое внимание следует обратить на возможности инструментов в различных регистрах, а также на характер пассажей, наиболее подходящих и естественных для определённого инструмента. Очень важно внимательное изучение различных штрихов. Весьма желателен непосредственный контакт студентов с исполнителями и практическая проверка в необходимых случаях звучания того или иного фрагмента.

Практические работы, выполняемые студентами дома, подробно разбираются на уроке преподавателем, отмечающим как наиболее правильные и интересные решения, так и малоудачные. Необходимо анализировать причины неудачных решений, среди которых могут быть: ошибочный выбор тембров, непрактичность в изложении, недочеты в голосоведении, в оформлении кульминации и т.п. Необходимо также учитывать и оценивать различные версии, возможные варианты оркестровки, выбирая из них наиболее логичные и художественно убедительные.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

В качестве самостоятельной работы студент изучает партитуры для разных оркестров, анализирует применение инструментов, изучает возможности инструментов. Дополнительно студент прослушивает музыкальные отрывки произведений для разных оркестров, изучает звучание как каждого инструмента, так и их группы.