

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра хорового дирижирования

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

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Л.Н. Егоров

Рабочая программа учебной дисциплины
«Инструментоведение»
Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование
(уровень бакалавриата)
Профиль «Дирижирование академическим хором»

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

1 Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Инструментоведение»:

сообщить слушателям широкий спектр разнообразных сведений обо всех музыкальных инструментах, входящих в составы симфонического оркестра.

Задачи дисциплины:

- научить пониманию принципов классификации инструментов;
- дать четкие и точные сведения по истории, конструкции, строям, диапазонам, регистрам, способам изменения звуковысотности и основам аппликатуры, штрихам и приемам игры всех инструментов симфонического оркестра;
- ознакомить студентов с техническими и художественными возможностями изучаемых инструментов на примерах из музыкальной литературы;
- научить понимать и грамотно применять иноязычную музыкальную терминологию, принятую в практике оркестровой работы, а также в записи и чтении партитур.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– основные закономерности взаимодействия человека и общества,– этапы исторического развития человечества;– основные философские категории и проблемы человеческого бытия;– принципы поиска методов изучения произведения искусства;– терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– анализировать социально и лично значимые философские проблемы;

	<ul style="list-style-type: none"> – 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 теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний;
	<ul style="list-style-type: none"> – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<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></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,

	<ul style="list-style-type: none"> – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой 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><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения,
--	---

	<p>анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;</p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.
--	---

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	Всего часов
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 XX 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 XX 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.

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. 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 инструментровке 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 инструментровки. Ч.1.-М.: Композитор,2000. – 180 с.
4. Видор Ш. Техника современного оркестра.-М.:Музгиз,1938. – 487 с.
5. Геварт Ф. Руководство к инструментровке.-М.,1866. – 233 с.
6. Гиро Э. Руководство к практическому изучению инструментровки.-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 композитор, 1990. – 464 с.
16. Понятовский С. Оркестр Сергея Кусевицкого.- М.: Музыка, 2008.- 256 с.
17. Русская симфоническая музыка XIX – начала XX вв.: Хрестоматия по истории оркестровых стилей. Т.2. – СПб.: Ut, 2007. – 424 с.
18. Русская симфоническая музыка XIX – начала XX вв.: Хрестоматия по истории оркестровых стилей. Т.1. – СПб.: Ut, 2000. – 440 с.
19. Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю.А.Фортунатове / Сост., расшифровка текста лекций, примеч. 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.: Музыка, 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