

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д34 ИНСТРУМЕНТОВКА**

по специальности
53.05.05. Музыкаведение
(уровень специалитета)

Квалификация
«Музыковед. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Рабочая программа дисциплины «Инструментовка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.05 «Музыковедение» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

Разработчик: Кривошей А.Д., профессор кафедры Истории, теории музыки и композиции, заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня_ 2019 г.

Зав. кафедрой

/А.Д. Кривошей/

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

Курс инструментовки для симфонического оркестра является одним из важнейших звеньев профессиональной подготовки молодых музыковедов.

«Инструментовка» представляет собой музыкально-теоретическую дисциплину, цель которой состоит в том, чтобы дать студенту знания и навыки, необходимые для работы с партитурами оркестровых произведений, так и для переосмысления фортепианной фактуры произведений различных стилей и форм на оркестровую текстуру. Это связано с необходимостью выработки в сознании студентов-музыковедов представлений о законах формирования инструментальных составов и оркестровой партитуры и о процессах историко-стилистического развития в области тембрового мышления.

Дисциплина «Инструментовка» даёт возможность будущему музыковеду ознакомиться с той заключительной стадией творческого процесса, в которой композитор фиксирует результат своей работы над оркестровым произведением в виде партитуры.

На протяжении всего курса у студентов-музыковедов должно развиваться правильное понимание художественных основ музыкального искусства. Важнейшим средством для достижений этой цели является глубокое изучение творчества классиков и выдающихся композиторов современности, в оркестровых сочинениях которых продолжают и развиваются классические традиции.

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины «Инструментовка» состоит во всестороннем изучении и применении инструментов симфонического оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего музыковеда, законов формирования инструментальных составов и оркестровой партитуры, процессов историко-стилистического развития в области тембрового мышления. Кроме того, студенты получают сведения о певческих голосах, разновидностях хоровых коллективов. Данная дисциплина должна привить понимание, культуру полифонической логики в музыкальном мышлении, обогатить технологический арсенал будущего музыковеда разнообразием художественно-выразительных средств, приемов имитационной полифонии и контрастного контрапункта, сформировать солидную теоретическую базу, необходимую и достаточную эрудицию в данной сложной музыкальной дисциплине.

В течение курса «Инструментовки» молодой музыковед должен в совершенстве изучить художественно-технические возможности всех оркестровых инструментов, полностью овладеть оркестровым голосоведением при выполнении практических заданий, научиться анализировать разнообразную оркестровую фактуру, глубоко понимать связь оркестровой формы с общим содержанием музыкального произведения.

Студент должен также отчетливо разбираться в существенных чертах оркестровых стилей наиболее крупных композиторов как классических, так и современных с тем, чтобы сознательно использовать этот опыт в своей музыковедческой работе.

Задачи курса:

- сформировать у студентов-музыковедов умение оркестровать, как технологически несложные, так и композиционно сложные построения в полифонической, гетерофонно-подголосочной и полипластовой фактурах;
- умение использовать средства оркестровой выразительности;
- освоение важнейших закономерностей оркестровой ткани;
- изучение способов изложения и методов развития оркестровой фактуры;
- углубление теоретических знаний о специфике и исполнительской технике оркестровых аранжировок, обработок и оригинальных сочинений;
- получение представления о специфике звучания, как отдельных инструментов, так и симфонического оркестра в целом;
- рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов;
- всестороннее изучение исторических процессов музыкально-стилевого развития инструментально-оркестрового мышления;
- получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в различные исторические периоды;
- знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей;
- приобретение навыков аналитической работы с оркестровой партитурой;
- рассмотрение основных тенденций тембрового мышления в XX веке.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д34 «Инструментовка» является дисциплиной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.05 «Музыковедение» (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

Дисциплина «Инструментовка» на музыкальных факультетах вузов в содержательном отношении наиболее тесно взаимосвязана со всем комплексом музыкально-теоретических и музыкально-исторических курсов. Занятия по «Инструментовке» характеризуют процесс формирования комплекса профессиональных качеств студента-музыковеда, где сохраняется связь со всеми компонентами получаемого образования.

**1.1.3. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины «Инструментовка»**

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>ОПК-1 способностью применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>1. Знает: 1.1 – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 1.2 – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; 1.3 – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; 1.4 – основные типы форм классической и современной музыки; 1.5 – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; 1.6 – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; 1.7 – музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода; 1.8 – композиторское творчество в историческом контексте; 2. Умеет: 2.1 – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; 2.2 – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; 2.3 – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; 2.4 – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 3. Владеет: 3.1 – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио - и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;</p>

	<p>3.2 – методологией гармонического и полифонического анализа; 3.3 – профессиональной терминологией; 3.4 – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; 3.5 – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.</p>
<p>ОПК-6 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>1. Знает: 1.1 – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); 1.2 – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; 2. Умеет: 2.2 – пользоваться внутренним слухом; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; 3. Владеет: 3.1 – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 3.2 – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; 3.3 – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века..</p>

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инструментовка»

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- технические и выразительные возможности инструментов симфонического оркестра;
- основные типы соединения инструментов в аккорды; особенности организации оркестровой фактуры;
- принципы достижения сбалансированного звучания инструментов в оркестровой вертикали;
- правила записи оркестровых партитур;
- художественное назначение многообразных технологических приемов оркестровки и понимать закономерности оркестрового мышления;

- теоретические основы формирования оркестровой партитуры, то есть иметь представление о тембровом и динамическом характере оркестровых партий и групп, о координации отдельных голосов и групп между собой, о соотношении главных и второстепенных элементов оркестровой фактуры.

Уметь:

- координировать оркестровую форму во взаимосвязи с драматургией музыкального произведения;
- объективно оценивать технические и исполнительские характеристики музыкальных произведений для различных инструментальных составов и оркестра;
- свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в общепринятых условных системах изложения;
- анализировать характерные средства и приемы изложения партитуры, свойственные тому или иному историческому стилю;
- пользоваться справочной и специализированной литературой.

Владеть:

- навыками переложения музыки для различных составов оркестра (струнного, духового, малого и большого симфонического);
- оркестровым голосоведением;
- спецификой оркестровой фактуры;
- навыками редуцирования многоголосной оркестровой фактуры в соответствии с реальными возможностями их переложения для фортепиано;
- принципами построения оркестровой драматургии;
- специальными знаниями о современном оркестре;
- навыками аналитической работы с оркестровой партитурой;
- профессиональными понятиями и терминологией;
- навыками работы со справочной и специализированной литературой;
- полученными знаниями для решения различных профессиональных музыковедческих задач;
- широкими знаниями в области оркестра.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- аудитория, оборудованная персональными компьютерами;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий;
- студию звукозаписи;
- библиотеку;
- читальный зал;
- фонотеку.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемой дисциплины в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Инструментовка	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Инструментовка	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	Инструментовка	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки. Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Инструментовка	Ауд. 202 Фонотека. Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Инструментовка	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики. Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41

6.	Инструментовка	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Инструментовка	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Инструментовка	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Инструментовка	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Инструментовка»

Дисциплина «Инструментовка» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень учебной литературы и ресурсов телекоммуникационной сети «Интернет»

Основная литература

1. Берлиоз, Г. Большой трактат о современной инструментовке [Текст] / Г. Берлиоз. - Москва: Музыка, 1972. *- 527с.
2. Денисов, Э. Ударные инструменты в современном оркестре [Текст] / Э. Денисов – Москва: Сов. композитор, 1982. *- 255с.
3. Дмитриев, Г. Ударные инструменты [Текст] / Г. Дмитриев – Москва: Сов. композитор, 1991. *- 143с.
4. Зряковский, Н. Общий курс инструментоведения [Текст] / Н. Зряковский – Москва: Музгиз, 1976. – 480с.
5. Карс, А. История оркестровки [Текст] / А. Карс – Москва: Музыка, 1989. - 304с.
6. Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки [Текст] / Н. Римский-Корсаков. – Москва: Музгиз, 1946*. - Вып.1. – 122с.
7. Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки [Текст] / Н. Римский-Корсаков. – Москва: Музгиз, 1946*. - Вып.2. – 343с.

Дополнительная литература

1. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техник [Текст] / Э. Денисов – Москва: Сов. композитор, 1986. *- 205с.
2. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века [Текст] / Ц. Когоутек – Москва: Музыка, 1976. - 367с.
3. Проблемы музыкального ритма [Текст]: сб. статей / сост. В.Н. Холопова – Москва: Сов. композитор, 1978. - 293с.
4. Холопов, Ю. Очерки о современной гармонии: исследование [Текст] / Ю. Холопов – Москва: Музыка, 1974. - 286с.
5. Шнитке, А. На пути к воплощению идеи [Текст] / А. Шнитке // Проблемы традиций новаторства и современной музыке. - Москва: Сов. композитор, 1982. *- С.104 - 108.
6. Юзелюнас, Ю. К вопросу о строении аккорда [Текст] // Советская музыка на современном этапе: статьи, интервью / сост. Н. Шахназаров. - Москва: Сов. композитор, 1981. - 406с.
7. Шадрина, Е. А. Тенденции в развитии музыкально- театрального искусства на Южном Урале [Текст] : автореф. дис. канд. искусствоведения : 17.00.02 / Шадрина Елена Анатольевна; Южно-Урал.гос. университет. - Магнитогорск, 2009. - 22 с.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

1. **Рукопт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:

<https://www.rucont.ru/>

2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

3. **Юрайт** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

1. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>

2. **eLIBRARY.RU** [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>.

3. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – Москва, 1991-2017. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>

4. **Электронная библиотека по истории, культуре и искусству** [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>

5. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

6. **Электронный каталог библиотеки Южно-Уральского гос. института искусств им. П.И. Чайковского** [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах лит., поступающих в фонд библиотеки ЮУрГИИ / ЮУрГИИим. П.И. Чайковского – Челябинск, [2012-]. – Режим доступа: <http://uyrgii.ru/node/467/>.

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. Adobe Audition 3.0
5. Adobe Photoshop Extended CS5
6. Adobe Premiere Pro CS 4.0
7. ABBYY Fine Reader 10
8. Finale studio 2009
9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
11. Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем

1. Электронный справочник «Информио» <http://www.informio.ru/>
2. Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button
3. Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ
<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>
4. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов 144, в том числе:

- индивидуальные занятия – 70 часов;
- самостоятельная работа студента – 74 часа.

Время изучения дисциплины – с 4 по 7 семестр.

Форма промежуточного контроля:

- зачет. Семестр – 5;
- экзамен. Семестр – 7.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы			Формы контроля успеваемости
			Всего	ИЗ	СРС	
1.	Симфонический оркестр. Генезис	IV	3	1	2	Устный опрос
2.	Инструментовка на возможности группы струнных смычковых инструментов.		9	6	3	Устный опрос
3.	Инструментовка на возможности струнно-смычкового оркестра		24	10	14	Письменные работы
	Итого:	IV	36	17	19	
4.	Инструментовка на возможности группы деревянных инструментов (с присоединением валторн)	V	4	2	2	Письменные работы
5.	Простые соединения деревянных духовых и валторн со струнной группой		4	2	2	Письменные работы
6.	Инструментовка на возможности малого симфонического оркестра		28	14	14	зачет
	Итого:	V	36	18	18	
7.	Инструментовка на возможности группы медных духовых инструментов.	VI	3	1	2	Устный опрос
8.	Соединение медных духовых инструментов с деревянными духовыми инструментами		9	6	3	Письменные работы
9.	Инструментовка на возможности группы ударных инструментов.		24	10	14	Письменные работы
	Итого:	VI	36	17	19	

10.	Инструментовка на возможности группы клавишно-щипковых инструментов и электроинструментов.	VII	4	1	1	Устный опрос
11.	Инструментовка на возможности большого симфонического оркестра		4	16	16	Письменные работы
12.	Основные тенденции и направления в современной инструментовке		28	1	1	
	Итого:	VII	36	18	18	<i>экзамен</i>
14.	Всего:	зет - 4	144	70	74	

2.2. Содержание индивидуальных занятий

Тема 1. Симфонический оркестр. Генезис

Возникновение и развитие симфонического оркестра. Струнный оркестр. Малый симфонический оркестр. Большой симфонический оркестр. Инструментальные группы симфонического оркестра и состав групп по инструментам.

Общие сведения о симфонической партитуре. Ключи. Транспонирующие инструменты и особенности записи их нотного текста. Термины и условные обозначения в симфонических партитурах.

Сведения по акустике музыкальных инструментов. Вибраторы, возбудители звука и резонаторы в музыкальных инструментах.

Высота, тембр и динамика музыкальных инструментов.

Основные разновидности певческого голоса. Понятие о вокальной тесситуре. Вокальные коллективы (хоры).

Тема 2. Инструментовка на возможности группы струнных смычковых инструментов.

Общая характеристика смычковой группы. Звуковой объем, состав, основной способ звукоизвлечения.

Индивидуальная характеристика смычковых инструментов (скрипка, альт, виолончели, контрабаса). Внешний вид и основные части инструментов.

Тема 3. Инструментовка на возможности струнно-смычкового оркестра

Строй, тесситура. Общие характеристики звучностей в различных регистрах. Технические возможности. Основные штриховые обозначения. Получение звуков особого тембра. Флажолетные звуки, используемые в оркестре. Динамические возможности смычковых инструментов. Количество исполнителей в различных составах. Смычковая группа в роли самостоятельного струнного оркестра.

Тема 4. Инструментовка на возможности группы деревянных инструментов (с присоединением валторн)

Состав, звуковой объем и общая характеристика группы. Краткие сведения об устройстве инструментов. Способы звукоизвлечения и принципы звукообразования. Тесситура, звуковой диапазон и регистры инструментов. Характеристика звучностей в различных регистрах.

Сведения о технических и выразительных возможностях инструментов, употребляемые штрихи.

Тема 5. Простые соединения деревянных духовых и валторн со струнной группой

Деревянные духовые инструменты и валторны как самостоятельная группа в оркестре.

Ансамблевые свойства деревянных духовых инструментов и валторн, количественный состав и их роль в своей группе и в оркестре. Правила написания нотного текста для валторн и деревянных духовых инструментов в симфонической партитуре.

Тема 6. Инструментовка на возможности малого симфонического оркестра

Состав и общая характеристика малого симфонического оркестра.

Партитура малого симфонического оркестра. Группы и отдельные инструменты в малом симфоническом оркестре, их взаимосвязь.

Произведения, написанные для малого симфонического оркестра.

Тема 7. Инструментовка на возможности группы медных духовых инструментов.

Звуковой объем, состав и общая характеристика группы. Индивидуальная характеристика инструментов. Внешний вид и основные части инструментов, их назначение. Штриховые обозначения и динамические возможности.

Тема 8. Соединение медных духовых инструментов с деревянными духовыми инструментами

Запись нотного текста для медных духовых инструментов в партитуре. Использование отдельных медных духовых инструментов в оркестре. Медные духовые инструменты как самостоятельная группа в симфоническом оркестре. Духовой оркестр (дерево, медь) внутри симфонического оркестра.

Тема 9. Инструментовка на возможности группы ударных инструментов.

Запись нотного текста для ударных инструментов (timpani, batteria) в партитуре симфонического оркестра. Использование отдельных ударных инструментов (шумовых и звуковысотных) в симфоническом оркестре.

Шумовые и Звуковысотные ударные инструменты как самостоятельная группа в симфоническом оркестре. Литавры.

Сведения об устройстве и способах звукоизвлечения. Виды литавр, диапазон каждой и общий оркестровый диапазон. Тембр, технические, динамические и выразительные возможности литавр.

Звуковысотные и шумовые ударные инструменты: устройство, способы звукоизвлечения, технические и выразительные возможности, тембр, высота, роль в оркестре, нотирование в партитуре.

Тема 10. Инструментовка на возможности группы клавишно-щипковых инструментов и электроинструментов.

Состав и общая характеристика группы. Фортепиано, челеста, арфа. Индивидуальная характеристика клавишно-щипковых и электроинструментов. Внешний вид и основные части инструментов, их назначение.

Сведения об устройстве и способах звукоизвлечения. Диапазоны каждого инструмента в группе. Тембр, технические, динамические и выразительные возможности. Нотирование в партитуре.

Терминология группы клавишно-щипковых и электроинструментов.

Тема 11. Инструментовка на возможности большого симфонического оркестра

Состав и общая характеристика большого симфонического оркестра парного, тройного и четверного составов. Группы и отдельные инструменты в большом симфоническом оркестре, их взаимосвязь. Способы расположения в аккордах. Анализ произведений, написанных для большого симфонического оркестра.

Тема 12. Основные тенденции и направления в современной инструментовке

Сложность и противоречивость путей развития современного музыкального искусства. Острота и напряженность столкновения его прогрессивных течений.

Возникновение «авангардизма».

Различные направления и тенденции в современной инструментовке.

Стиль и музыкальный язык современных композиторов, как результат сложного взаимодействия ряда тенденций. Историческая эволюция стиля как явление, характерное для творчества всех значительных современных композиторов.

Функциональная инструментовка в музыке XIX - первой половины XX веков.

Дальнейшее развитие принципов и приемов функциональной инструментовки в сторону усиления конструктивно-линейного начала в оркестре.

Повышенный интерес к оркестровому колориту в творчестве композиторов XIX - XX веков. Возникновение направления в инструментовке, для которого характерно стремление к красочному, колоритному звучанию оркестра. Переход в сонористику. Звук как выразительный и формообразующий фактор.

Возрастающее значение оркестров, в которых обычные инструментальные группы утрачивают свое значение, а инструменты трактуются в качестве солирующих.

Повышение роли ударных инструментов и новая трактовка их в качестве самостоятельных и используемых на равных правах с другими инструментами.

Увеличение состава группы ударных инструментов и обогащение ее новыми для симфонического оркестра инструментами. Стремление к дальнейшему расширению и обогащению темброво-динамической палитры оркестра как за счет введения новых инструментов (в том числе различных электроинструментов), так и путем изобретения новых способов звукоизвлечения на струнных и духовых инструментах. Использование различных пространственных эффектов звучания оркестра.

3. Руководство самостоятельной работой студентов

3.1. Цели и задачи

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение технических и выразительных возможностей оркестрового письма.

Данная форма учебной работы способствует решению таких методических **задач**, как:

- умение создавать разнообразную оркестровую фактуру и развивать её;
- усвоение законов и положений оркестрового письма;

- расширение общемузыкального кругозора;
- углубление теоретических знаний, связанных с оформлением текста оркестровых партитур и партий.

3.2. Формы самостоятельной работы

- подготовка к индивидуальным занятиям;
- изучение и анализ оркестровых партитур;
- применение на практике знаний по технике оркестрового письма;
- применение на практике знаний по техническим, выразительным и динамическим возможностям оркестровых инструментов;
- применение знаний о оформлении нотного текста в компьютерном наборе.

3.3. Произведения для самостоятельного изучения

Бетховен Л.	Отрывки из симфоний. Увертюры
Бизе Ж.	Сюиты № 1, 2. "Арлезианка"
Бородин А.	Увертюра к опере "Князь Игорь"
Вебер К.	Увертюры к операм
Гайдн Й.	Отрывки из симфоний
Глазунов А.	Танцы из балетов "Раймонда", "Времена года"
Глинка М.	Увертюра к опере "Иван Сусанин"
Глиэр Р.	Концерт для голоса с оркестром
Кабалевский Д.	Увертюра к опере "Кола Брюньон"
Калинников Вас.	Симфония № 1
Мендельсон-Бартольди Ф.	Отрывки из симфоний. Увертюры.
Моцарт В.	Симфонии. Увертюры к операм
Мусоргский Н.	Вступление к опере "Хованщина"
Римский-Корсаков Н.	Отрывки из опер и симфонических произведений: "Шехерезада", "Антар"
Свиридов Г.	Патетическая оратория
Франк С.	Симфония ре-минор
Хачатурян А.	Танцы из балетов "Гаяне", "Спартак"
Чайковский П.	Танцы из балетов "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Лебединое озеро". Отрывки из симфоний
Шуберт Ф.	Отрывки из симфоний
Щедрин Р.	Танцы из балета "Кармен-сюита"

4. Методические рекомендации для студентов по освоению учебной дисциплины «Инструментовка»

Студентам необходимо знать правила оформления партитуры и записи нотного текста для различных групп оркестра.

Знать понятие строя:

- ✓ как соотношения ступеней звуковой системы;
- ✓ как звукоряда;
- ✓ как интервального соотношения звуков у струнных инструментов;
- ✓ как соотношения по высоте между принятой нотацией и действительным звучанием.

Студенты должны уметь охарактеризовать понятие "гармоническая скала звуков" и ее влияние на тембр звука, изучить закономерности тембра звука, а также изучить закономерности образования натурального звукоряда на примере звучащей струны (или столба воздуха у духовых инструментов).

Темы и разделы для самостоятельного изучения

- Чтение и анализ образцов различных типов оркестровых партитур.
- Работа над оркестровками фортепианных сочинений, исходя из степени подготовленности студента.
- Знакомство с основными элементами техники дирижирования оркестром включающими в себя минимум вопросов общего характера, необходимых музыковеду.
- Партитура, исторически сложившееся в ней разделение и наименование оркестровых партий.
- Особенности обозначений оркестровой партитуры, их отличие от хоровой партитуры.
- Современные приёмы оркестрового звучания и их графические обозначения.
- Основные ключи, имеющие практическое значение сегодня и ряд ключей, знание которых необходимо для чтения старинных оркестровых партитур.

Исполнение на фортепиано оркестровых партитур различных стилей

В данной работе предусматривается:

- практический разбор примеров из оркестровой литературы и теоретические обоснования оркестрового изложения;
- самостоятельная работа студента и совместный её разбор с руководителем на занятиях в классе;

- чтение с листа на фортепиано оркестровых партитур различной фактуры и сложности;
- чтение на фортепиано партитур, где использованы старинные ключи;
- транспонирование оркестровых партий.

Литературу для самостоятельного изучения отмеченную знаком * см. в общем библиографическом списке

5. Методические рекомендации для преподавателей по освоению учебной дисциплины «Инструментовка»

Методика занятий по инструментовке должна быть в высокой степени индивидуальной. Преподаватель учитывает способности, наклонности и степень подготовки студента. Желательно, чтобы студенты собирались в классе по несколько человек, что даст им возможность с пользой для себя участвовать в разборе работ. Целесообразно проводить занятия по основным вопросам теории инструментовки. Преподаватель должен подсказать ориентировочные нормы объема практических работ, которые следует по мере возможности расширять и увеличивать.

Важным является вопрос о материале для практических работ. Для этой цели привлекается главным образом фортепианная и отчасти вокальная литература. Оркестровка фортепианных пьес дает большой простор творческой инициативе студента и с этой точки зрения весьма полезна. Однако для начинающих эта работа зачастую оказывается слишком трудной, так как фортепианная фактура нередко весьма существенно отличается от оркестровой и требует коренной переработки в процессе оркестровки. Преподаватель должен в выборе фортепианных произведений для оркестровки избегать, во-первых, вещей, заведомо не подходящих для оркестра, и, во-вторых, непосильно-сложных с точки зрения переработки фактуры.

Интересными могут оказаться те фортепианные произведения, которые инструментованы самими авторами или другими выдающимися музыкантами. В этом случае не следует сразу ориентировать студента на авторскую партитуру. Гораздо полезнее сопоставить с ней уже законченную работу студента, проводя обстоятельный сравнительный анализ.

Немалую пользу приносит работа по инструментовке оркестровых произведений, данных студенту в виде клавира или сжатого эскиза. Развертывание эскизов в полную партитуру полезно именно тем, что студент знакомится с образцами подлинно оркестровой фактуры. Подобная работа должна завершаться анализом авторской партитуры и сравнением с ней решения, предложенного студентом.

Студенту необходимо также инструментовать специально подобранные, или специально сочиненные задачи, посвященные какой-либо одной проблеме. Работа над ними кратчайшим путем ведет к уяснению данной особенности оркестрового изложения.

В классах инструментовки полезным может оказаться инструментовка небольших пьес или обработок народной музыки, непосредственно связанных с той или иной оркестровой задачей.

Важную роль в процессе изучения инструментовки играют чтение и анализ партитур. Анализ определяет использование средств оркестра для реализации творческого замысла композитора, в котором можно выделить:

- предварительный этап, заключающийся в уяснении общей формы и содержания произведения;

- технологический анализ, заключающийся в изучении всех элементов фактуры, а также их соотношения, взаимосвязи и взаимодействия;

- художественно-смысловой анализ, в результате которого уясняется роль оркестровых средств в создании основных образов произведения и в их развитии.

Чтение партитуры и ее анализ полезно сочетать с прослушиванием оркестрового произведения в живом звучании или в записи.

В процессе изучения партитур следует выявлять и уяснять их исторически сложившиеся стилевые особенности. Постепенно у студента будут создаваться понятия о характерных особенностях оркестрового письма наиболее выдающихся классических и современных композиторов, которые систематизируются и уточняются в специальном предмете «История оркестровых стилей».

В курсе инструментовки основное внимание уделяется детальному изучению технологической стороны партитуры, с помощью которой выразительные средства оркестра используются для решения художественных задач.

Студентам следует уяснить, что, как и другой оркестр, симфонический – есть не механическое, а целостное объединение музыкантов на основе общности художественных интересов. Все близкие друг к другу инструменты оркестра образуют оркестровую группу. По способам звукоизвлечения и тембра в симфоническом оркестре принято различать четыре группы: смычковую, деревянную, духовую, медную духовую, клавишно-щипковую и ударную. Название музыкальных инструментов следует выучить на итальянском (немецком и французском) языке, нужно также знать количество исполнителей каждой партии.

6. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.