

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инструментовение

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация

Дирижер оперно-симфонического оркестра.

Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины – всестороннее изучение инструментов симфонического оркестра в объёме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста, законов формирования инструментальных составов и оркестровой партитуры, процессов историко-стилистического развития в области тембрового мышления, практическое знакомство студентов с оркестровой музыкой, написанной для различных составов (от камерных ансамблей до большого симфонического оркестра) и хоровыми сочинениями; знакомство с принципами организации партитур и особенностями оркестрового письма выдающихся зарубежных и отечественных композиторов в процессе исполнения оркестровых партитур.

Задачи освоения дисциплины – обучение грамотному прочтению партитурного текста и свободной ориентации в оркестровой и хоровой фактуре; правильной интерпретации записи в ключах, партий транспонирующих инструментов, октавных перемещений и специальных партитурных условных обозначений; формирование навыков изложения оркестровой и хоровой фактуры на фортепиано (элементарных навыков аранжировки); практическое знакомство студентов с особенностями партитур известных авторов в контексте их индивидуального композиторского стиля, а также стиля эпохи, написанных для разных оркестровых и хоровых составов, изучение инструментов современного симфонического оркестра: конструкция инструментов, технические и выразительные возможности, приёмы игры, особенности звучания в разных регистрах; получение представления о специфике звучания как отдельных инструментов, так и симфонического оркестра в целом; рассмотрение особенностей формирования инструментальных составов в историческом аспекте; ознакомление студентов с историей инструментов симфонического оркестра; всестороннее изучение исторических процессов музыкально-стилевого развития инструментально-оркестрового мышления; получение необходимых сведений о записи оркестровой партитуры в различные исторические периоды; знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приёмами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей; рассмотрение основных тенденций тембрового мышления в XX веке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4)
- Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами (ПК-1);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений; основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; основные элементы техники дирижирования; структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата;

Уметь: эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства, планировать научно-

исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;

Владеть: информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства, навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных, приемами дирижерской выразительности; дирижерскими схемами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		2
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа		38		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		2
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа		98		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля Очное обучение

№ п/п	Наименование тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного контроля
			о/о		
			ЛР	СР	
1	Раздел I. Введение. Классификация музыкальных инструментов и оркестровых составов.	2	10	6	
2	Раздел II. Струнные смычковые инструменты		12	6	
3	Раздел III. Деревянные духовые инструменты		12	6	
4	Раздел IV. Медные духовые инструменты		12	6	
5	Раздел V. Ударные инструменты		12	6	
6	Раздел VI. Инструменты, не образующие группы		12	8	
	Итого		70	38	Зачет

Заочное обучение

№ п/п	Наименование тем	Семестр	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного контроля
			о/о		
			ЛР	СР	
1	Раздел I. Введение. Классификация музыкальных инструментов и оркестровых составов.	2	2	18	
2	Раздел II. Струнные смычковые инструменты			16	
3	Раздел III. Деревянные духовые инструменты		2	16	
4	Раздел IV. Медные духовые инструменты		2	16	
5	Раздел V. Ударные инструменты		2	16	
6	Раздел VI. Инструменты, не образующие группы		2	16	
	Итого		10	98	Зачет

Содержание дисциплины

Раздел I.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Классификация музыкальных инструментов и оркестровых составов.

Инструментоведение как предмет и раздел музыкознания. Краткий исторический обзор основных этапов развития инструментального исполнительства. Классификация музыкальных инструментов по принципу взаимодействия колеблющегося тела и возбудителя колебаний. Основные виды и классы музыкальных инструментов. Ансамбль и оркестр. Зарождение и развитие оркестрового исполнительства. Принципы группировки инструментов в оркестровой партитуре и последовательность записи. Виды оркестровых составов.

Раздел II

СТРУННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 2.1. - 2.4. Струнные смычковые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента и смычка. Физические качества струны, влияющие на высоту звука. Способы извлечения звука и приемы игры. Тембровые эффекты. Классификация штрихов по принципу взаимодействия смычка и струны. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Разделение партий (divisi) и правила записи. Состав струнной смычковой группы современного симфонического оркестра. Скрипка, альт, виолончель и контрабас: строи, диапазоны, основы аппликатуры, тембровые характеристики струн. Количественный состав струнной группы симфонического оркестра. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения

струнных смычковых инструментов в симфонической литературе.

Раздел III

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 3.1. - 3.4. Деревянные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Флейта системы Бема. Физические качества воздушного столба, влияющие на высоту звука. Основы аппликатуры. Лабиальные и лингвальные инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Состав деревянной духовой группы современного симфонического оркестра. Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения деревянных духовых инструментов в симфонической литературе.

Раздел IV

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 4.1. - 4.4. Медные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Амбюшюр. Натуральные и хроматические инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Перекрестное расположение валторн и труб. Состав медной духовой группы современного симфонического оркестра. Валторна, труба, тромбон, туба, саксгорны, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения медных духовых инструментов в симфонической литературе.

Раздел V

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 5.1. - 5.4. Ударные инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Состав ударной группы современного симфонического оркестра. Литавры. Ксилофон. Прочие ударные инструменты с определенной высотой звука. Ударные инструменты с неопределенной высотой звука. Редкие и национальные инструменты. Строение инструментов. Диапазоны, правила нотации, тембровая характеристика. Распределение исполнителей по партиям. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения ударных инструментов в симфонической литературе.

Раздел VI

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ГРУППЫ

Тема 6.1. Арфа. Прочие инструменты, не образующие группы.

Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента. Педальный механизм перестройки и варианты обозначения строев. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Диапазон, правила нотации и тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения арфы в симфонической литературе. Фортепиано, клавесин, челеста, орган, фисгармония, гитара, мандолина и другие инструменты. Редкие и национальные инструменты. Электромузыкальные инструменты. Диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения инструментов, не составляющих группы в симфонической литературе.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета во 2 семестре, на котором выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений:

- выполнение письменного задания, выявляющего знания диапазонов, строев, правил записи и чтения транспонирующих инструментов;
- устные ответы на вопросы по разделам и темам курса.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью профессионального музыкального образования является воспитание всесторонне развитого специалиста. Студент за время обучения должен получить все необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности. Студентам следует обращать особое внимание на контекстную взаимосвязь всех, полученных в ходе освоения данного курса, сведений по истории развития музыкальных инструментов, их технико-художественным характеристикам и функциям в оркестре. При этом необходимо помнить, что наиболее яркое представление о возможностях любого инструмента дают конкретные примеры из музыкальной литературы.

Чрезвычайно значимым достоинством будущего специалиста является также профессионально грамотная речь, в связи с чем, с самого начала изучения дисциплины надо стремиться к освоению и последующему использованию необходимого объема терминов, в том числе и на иностранных языках. Важнейшее качество самостоятельной работы студента - умение выявлять межпредметные связи, проводить определенные параллели, углубляя и дополняя, таким образом, знания по разным дисциплинам.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа - одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность ее связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений

является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься - важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за его профессиональным ростом;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других факторов.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим соображениям следует предпочесть не «жесткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности - чередовать порядок и последовательность работы над изучаемым материалом. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних

занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над конкретными темами.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического, практического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Классификация музыкальных инструментов и оркестровых составов.
2. Струнные смычковые инструменты. Общие сведения.
3. Скрипка. Альт.
4. Виолончель. Контрабас.
5. Струнные смычковые инструменты в различных функциях оркестровой фактуры. Примеры из музыкальной литературы.
6. Деревянные духовые инструменты. Общие сведения.
7. Флейта. Гобой. Основные и видовые инструменты.
8. Кларнет. Фагот. Саксофон. Основные и видовые инструменты.
9. Деревянные духовые инструменты в различных функциях оркестровой фактуры. Примеры из музыкальной литературы.
10. Медные духовые инструменты. Общие сведения.
11. Валторна. Труба.
12. Тромбон. Туба.
13. Медные духовые инструменты в различных функциях оркестровой фактуры. Примеры из музыкальной литературы.
14. Ударные инструменты. Общие сведения.
15. Ударные инструменты с определенной высотой звука.
16. Ударные инструменты с неопределенной высотой звука.
17. Ударные инструменты в различных функциях оркестровой фактуры. Примеры из музыкальной литературы.
18. Арфа.
19. Прочие инструменты, не образующие группы оркестра.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. – СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2009. – 320 с. [Электронный ресурс]//Режим доступа: https://eJanbook.com/book/56602#book_name

2. Князева Н.А. Инструментоведение. Учебное пособие. – Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. – 147 с. [Электронный ресурс]//Режим доступа: https://eJanbook.com/book/56602#book_name

Дополнительная литература:

1. Шабунова И.М. Оркестровка в содержательной структуре музыкального произведения// Проблемы музыкальной науки/Music scholarship. 2011. №2. – С. 126-131. [Электронный ресурс]//Режим доступа: <https://eJanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1>
2. Шабунова И.М. Отрадиционных и новых подходах в изучении оркестровки // Проблемы музыкальной науки/ Music scholarship. 2013. №1. – С. 31-35. [Электронный ресурс]//Режим доступа: <https://eJanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1>

Интернет ресурсы

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование»(www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

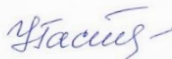
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории, фонды библиотеки, фортепиано.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав.кафедрой, профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: ст. преподаватель

Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент

Кучукова Р.С.