

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

Кафедра народных инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инструментоведение

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Направленность (профиль)
Дирижирование оркестром народных инструментов

Квалификация
«Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная **цель** дисциплины – подготовка студентов к практической инструментовке, она включает в себя знание технических и выразительных возможностей оркестровых инструментов, их роли в оркестре, репертуара оркестровых инструментов и переложений. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов отличаются большим разнообразием, как по профессиональной категории, так и по инструментальному составу. Это в значительной мере определяет задачу данной дисциплины – изучить типовую партитуру для русского народного оркестра (расположение групп, инструментов, правила записи) и охарактеризовать его инструменты.

Задача дисциплины – дать необходимые сведения об оркестре русских народных инструментов, о входящих в его состав инструментах, об основных технических и музыкально-выразительных средствах, присущих оркестровым инструментам и оркестру русских народных инструментов в целом. Ознакомить с симфоническим оркестром, партитурой, оркестровой тканью и акустикой музыкальных инструментов. Изучение данной дисциплины развивает у студентов оркестровое мышление в различных условиях образно-эмоциональной сферы произведения. Дисциплина содействует широкому и разностороннему развитию, расширяет профессиональный кругозор, воспитывает эстетический вкус.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Инструментоведение» входит в раздел «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» Блока 1 Дисциплины (модули).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;- основы нотационной теории и практики;- основные направления и этапы развития нотации.
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;- озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.- категориальным аппаратом нотационных теорий;

- различными видами нотации.

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: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108*		3
Аудиторные занятия		70		
Самост. работа (часов)		128		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108*		3
Аудиторные занятия		10		
Самост. работа (часов)		98		

* В том числе контактная работа: очная форма - 72 час.; заочная форма - 10 час. - групповые (лекционные, практические) занятия.

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

Оркестр русских народных инструментов

Краткие сведения об оркестре русских народных инструментов. Партитура оркестра.

Возникновение и периоды развития оркестра русских народных инструментов. В.Андреев и Н.Фомин – реформаторы русских народных инструментов и основоположники репертуара для русского народного оркестра.

Определение терминов «инструментоведение», «инструментовка», «переложение», «обработка», «сочинение». Состав русского народного оркестра, инструментальные группы и разновидности инструментов в группах.

Общие сведения о партитуре, определение партитуры. Партитура оркестра русских народных инструментов. Порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри групп, хоровых и сольных партий, эпизодических инструментов. Место деревянных духовых инструментов в партитуре. Случаи отклонений от общепринятого порядка расположения инструментальных партий.

Первая страница партитуры. Различные виды записи в отдельных оркестровых группах.

Понятие о транспонировании. Правила записи транспонирующих инструментов в оркестре.

Темповые, динамические и прочие обозначения в партитуре.

Краткие сведения об акустике музыкальных инструментов.

Вибраторы (звучащие тела), возбудители звука и резонаторы в музыкальных инструментах.

Высота, тембр и динамика музыкальных звуков.

Струнные инструменты оркестра русских народных инструментов.

Группа трехструнных домр. Звуковой объем, состав и общая характеристика. Индивидуальная характеристика домры – пикколо, малой, альтовой, басовой. Внешний вид, устройство, строй, общий и оркестровый (рабочий) диапазоны, способы и приемы звукоизвлечения, штриховые обозначения, регистры и их соотношение, динамические возможности.

Группа четырехструнных домр. Звуковой объем, состав и общая характеристика. Индивидуальная характеристика домры – пикколо, примы, альтовой, теноровой, басовой, контрабасовой. Общая характеристика, строй, диапазон.

Группа балалаек. Звуковой объем, состав и общая характеристика.

Индивидуальная характеристика балалаек – примы, секунды, альты, басы, контрабасы. Внешний вид, строй, общий и оркестровый диапазоны, способы и приемы звукоизвлечения, штриховые обозначения, соотношение регистров, технические и динамические возможности.

Гусли. Звуковой объем, состав и общая характеристика. Гусли звончатые, щипковые, клавишные (индивидуальная характеристика). Внешний вид, устройство. Диапазон, приемы игры. Роль и функция гуслей в оркестре.

Группа оркестровых гармоник (баянов) в оркестре русских народных инструментов.

Общая характеристика группы, её состав, роль и функция в оркестре, звуковой объем, соотношение звуковых регистров, тембровая характеристика. Запись готовых аккордов для левой клавиатуры.

Народные духовые и народные ударные инструменты.

Народные духовые инструменты – дудка, кугиклы, брелка, жалейка, владимирский рожок. Народные ударные инструменты – ложки, трещотки, бубенцы, накры. Внешний вид, краткая характеристика инструментов; роль, выполняемая в оркестре.

Инструменты симфонического оркестра

Краткие общие сведения о современном симфоническом оркестре.

Возникновение и главнейшие периоды развития симфонического оркестра. Современный оперно-симфонический оркестр. Инструментальные группы в большом симфоническом оркестре и разновидности инструментов в группах. Различные количественные составы групп и инструментальных партий в группах, встречающиеся в практике оперно-симфонического творчества.

Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде. Форма написания современной симфонической партитуры. Порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри групп. Ключи, применяемые в симфонических партитурах.

Группа струнных инструментов симфонического оркестра.

Смычковая группа, общая характеристика. Её состав и звуковой объем. Арко как основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах. Индивидуальные характеристики скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Внешний вид и главнейшие части инструментов, их назначение. Строй, звуковой объем, tessitura, регистры; характеристика звучности в различных регистрах. Техническая подвижность. Основные штриховые обозначения: *tire*, *pousse*, *detache*, *legato*, *staccato*, *spiccato*, *saltando*, *martele*, *tremolo*, *a punta d' arco*, *du talou* — их назначение.

Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: *pizzicato*, *con sordino*, *sul tasto*, *sul ponticello*, *sul G*, *sul D*, *sul A*, *sul E*, *col legno*.

Флажолетные звуки, используемые в оркестре: натуральные (октавные, квинтовые, квартовые, терцовые), искусственные (квартовые, квинтовые).

Арфа. Краткие сведения об устройстве, способах звукоизвлечения, диапазоне, регистрах, тембре, о технических, динамических и красочно-выразительных возможностях.

Группа деревянных духовых инструментов.

Общая характеристика. Индивидуальная характеристика большой флейты, флейты – пикколо и альтовой флейты; гобоя и английского рожка, кларнета (in B, in A) и бас-кларнета, фагота и контрафагота.

Краткие сведения об устройстве инструментов. Способы звукоизвлечения. Звуковой диапазон и регистры инструментов, характеристика звучностей в различных регистрах. Технические и выразительные средства инструментов с учетом регистровых возможностей.

Специфика использования большой флейты, флейты – пикколо, гобоя и английского рожка в оркестре русских народных инструментов.

Группа медных духовых инструментов.

Общая характеристика группы. Краткая историческая справка о натуральных валторнах и трубах (строй, принцип нотирования и чтение партий). Индивидуальная характеристика хроматической валторны строя in F, хроматической трубы строя in B , теноровобасового тромбона (с квартвентилем), тубы.

Главнейшие части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тембр. Оркестровый диапазон, регистры. Сведения о технических и выразительных средствах.

Группа ударных инструментов.

Общая характеристика группы. Характеристика отдельных инструментов. Литавры. Устройства и способы звукоизвлечения. Виды литавр, их диапазоны, общий оркестровый диапазон. Технические, динамические и выразительные средства.

Другие ударные инструменты — треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, большой барабан, тарелки, там-там, ксилофон, колокольчики. Устройство, способы звукоизвлечения, тембр, роль в оркестре и нотирование в партитуре. Специфика использования ударных инструментов в оркестре русских народных инструментов.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий в исполнительском искусстве дало возможность применения инновационных методов в преподавании соответствующих дисциплин. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании дисциплин специализации представляют собой использование аудио-, видео-, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурсов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподаватель работает в классе с группой. Педагог в своей работе опирается на знания студентов, полученные ранее на других предметах. Это знания в области «Изучение инструментов русского народного оркестра». Знания и умения, полученные на занятиях в оркестре русских народных инструментов.

Курс должен дать студентам необходимые знания для дальнейшей профессиональной деятельности в области инструментовки, чтения оркестровых партитур, дирижирования. Изложение материала на уроках проходят в лекционной форме.

Дисциплина включает в себя два больших раздела:

- инструменты русского народного оркестра;

- инструменты симфонического оркестра.

На уроках используются различные формы контроля знаний:

- опрос по темам;
- проведение контрольных работ;
- тестирование.

В процессе занятий предмет должен иллюстрироваться примерами из партитур русского народного оркестра, симфонического оркестра и учебных пособий, сопровождаться показом иллюстраций при определении видов инструментов. Необходимо на уроках вести конспекты лекций, так как некоторые темы не всегда бывают достаточно освещены в учебных пособиях. При конспектировании студент должен записывать самые главные и важные моменты лекций. Он обязан хорошо осмысливать и запоминать лекцию педагога. Лекция, прочитанная педагогом по намеченному плану и законспектированная студентом в той же последовательности, является важным учебным материалом, приносящим большую помощь обучающимся.

Особое внимание педагогу следует уделить организации самостоятельной работы студентов: развивать навыки работы с литературой, партитурами народного оркестра, давать домашние задания по изучению небольших тем, выполнение письменных заданий в классе. В конце проводится зачет. На зачёте студент должен ответить на вопросы по теоретической части и сделать анализ оркестровки, отрывка из произведения для оркестра русских народных инструментов и симфонического оркестра. Итоговая оценка успеваемости выставляется на основании текущего учета знаний и ответа студента на зачете.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В ходе освоения курса студенты должны быть нацелены на активное усвоение материала, прочитанного преподавателем на занятиях, а также дополнять эти материалы самостоятельной работой по изучению рекомендованной преподавателем литературы.

Особое внимание педагогу следует уделить организации самостоятельной работы студентов: развивать навыки работы с литературой, партитурами народного оркестра, давать домашние задания по изучению небольших тем, выполнение письменных заданий в классе. При подготовке докладов студенты пользуются основной и дополнительной литературой. Важно подготовить доклад по плану:

- вступление,
- средний раздел,
- заключение.

Студент должен серьёзно готовиться к выступлению, доклад должен быть подготовлен в письменном виде.

При подготовке к зачёту, студенты обязаны изучить весь курс лекций. Рекомендуется письменно составлять план ответов. На зачёте студент отвечает на вопросы по теоретической части курса, анализирует небольшие партитуры.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результат освоения дисциплины оценивается по следующим параметрам:

- Полнота изложения теоретического материала
- Культура речи
- Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий)

Зачтено - раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты; уметь подкрепить ответ примерами из музыкальной литературы на инструменте; проявить свои природные (слуховые, музыкально-эмоциональные) данные и приобретенные навыки; продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин.

Не зачтено - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная

Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие. – СПб.:Издательство «Лань», Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005

Шишаков, Ю.Н. Инструментовка для русского народного оркестра: учеб. пособие. – М., 2005

Дополнительная

Будашкин Н. Русские народные инструменты. — М., 1961.

Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. - М., 1952, т.1; М., 1959, т. 2

Вопросы оркестровки/Отв. ред. Г. П. Дмитриев. Вып. 47.— М., ГПМИ им. Гнесиных, 1980.

Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре.—М., 1982.

Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. — М., 1981.

Проблемы теории и практики инструментовки для оркестра народных инструментов. — Петрозаводск, 1989.

Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие.- М., 1990

Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. Полн. собр. соч., т. 3.—М., 1959.

Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра.— М., 1983.

Чунин В. Современный русский народный оркестр. — М., 1981.

Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. — Л., 1985.

Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для ансамблей русских народных инструментов. — Л., ЛГИК, 1983.

Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров русских народных инструментов. — М., 1970.

Шишаков Ю. Техника переложения для оркестра русских народных инструментов. — М., 1963.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

<http://www.classic-online.ru>

<http://www.disserr.ru>

<http://nlib.org.ua/parts/books.html>

<http://music.edu.ru>

<http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.musiccritics.ru>

<http://www.classicalmusiclinks.ru>
<http://www.classic-music.ru>
<http://www.dirigent.ru>
<http://www.imslp.org>
<http://www.krugosvet.ru>
<http://mus-info.ru>
<http://www.elibrary.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	Кабинет кафедры народных инструментов	2 фортепиано, наглядные пособия,	оперативное управление
2	Оркестровый класс	1 фортепиано Комплект полного состава заказных инструментов ОРНИ Компьютер со специальным программным обеспечением	оперативное управление

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

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

Зав. кафедрой народных инструментов,
доцент

Кожева М.А.

Программу составил:
доцент

Лопатин В.В.

Эксперт, профессор

Ахмедагаев М.М.