

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

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмадагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инструментоведение и чтение партитур

Направление подготовки

53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Квалификация

Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.

Руководитель творческого коллектива.

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

Дисциплина входит в блок Б1.В.11 (элективные дисциплины).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).
- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (ОПК-2).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу

по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой 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; традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной самостоятельной работы над видами нотации музыкальным произведением;

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеть: профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса, навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Очное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		2
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		38		

Заочное обучение

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет

Общая трудоемкость	3	108	4
Аудиторные занятия		10	
Самостоятельная работа*		98	

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

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекционные-практические	Текущий контроль	
I	6,7	3	108	-	38	70	аттестация	7 семестр зачет

№ п/п	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Л	СРС	
	Раздел I. Инструменты симфонического оркестра.			
1	Виды оркестровых составов, классический и современный оркестр. Различные типы современных инструментальных и тембровых составов.	4	3	
2	Принципы формирования оркестровой партитуры. Развитие европейского профессионального инструментария с XVIII по XX вв.: общий обзор.	6	3	
	Раздел II. Группы инструментов симфонического оркестра.			
3	Группа струнных смычковых инструментов	6	3	
4	Группа деревянных духовых инструментов	6	3	
5	Группа медных духовых инструментов	6	3	
6	Группа ударных инструментов	6	3	

7	Группа струнных и клавишных инструментов	6	4	
Раздел III. Виды оркестровых составов в музыке XX века				
8	Ансамбли и оркестры, сформированные двадцатым веком.	6	3	
9	Новые инструменты и технологии в музыкальном творчестве.	6	3	
Раздел IV. Вопросы анализа структуры оркестровой ткани				
10	Понятие оркестрового стиля. Методы историко-стилевого и функционального анализа оркестрового письма.	6	3	
11	Особенности оркестрового изложения. Основные виды строения оркестровой ткани. Некоторые элементы оркестровой фактуры.	6	3	
12	Проблемы оркестровки. Громкость и динамика в оркестре. Принцип акустического баланса. Оркестровый колорит: средства и приемы.	6	4	
Итого:		70	38	
Всего: 108*		70	38	зачёт

* в том числе контактная работа – 72 ч. – лекции, семинарские занятия, контрольные уроки, консультирование при подготовке реферата, зачёт.

№ п/п	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Л	СРС	
Раздел I. Инструменты симфонического оркестра.				
1	Виды оркестровых составов, классический и современный оркестр. Различные типы современных инструментальных и тембровых составов.	0.5	8	
2	Принципы формирования оркестровой партитуры. Развитие европейского профессионального инструментария с XVIII по XX вв.: общий обзор.	0.5	8	
Раздел II. Группы инструментов				

	симфонического оркестра.			
3	Группа струнных смычковых инструментов	1	8	
4	Группа деревянных духовых инструментов	1	8	
5	Группа медных духовых инструментов	0.5	8	
6	Группа ударных инструментов	0.5	8	
7	Группа струнных и клавишных инструментов	1	8	
	Раздел III. Виды оркестровых составов в музыке XX века			
8	Ансамбли и оркестры, сформированные двадцатым веком.	1	8	
9	Новые инструменты и технологии в музыкальном творчестве.	1	8	
	Раздел IV. Вопросы анализа структуры оркестровой ткани			
10	Понятие оркестрового стиля. Методы историко-стилевого и функционального анализа оркестрового письма.	1	8	
11	Особенности оркестрового изложения. Основные виды строения оркестровой ткани. Некоторые элементы оркестровой фактуры.	1	9	
12	Проблемы оркестровки. Громкость и динамика в оркестре. Принцип акустического баланса. Оркестровый колорит: средства и приемы.	1	9	
	Итого:	10	98	
	Всего: 108*	10	98	зачёт

* в том числе контактная работа – 10 ч. – лекции, семинарские занятия, контрольные уроки, консультирование при подготовке реферата, зачёт.

Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I. ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Тема 1. Виды оркестровых составов, классический и современный оркестр.

Различные типы современных инструментальных и тембровых составов.

Виды оркестров и ансамблей. Оркестр струнный, камерный, малый симфонический, большой симфонический, оперно-симфонический.

Исторический аспект в формировании оркестровых составов. Основные этапы становления инструментальной культуры: оркестр эпохи Барокко, классический, романтический и позднеромантический оркестр, “сверхоркестр“, камерные ансамбли

в XX веке. Историческое исполнительство. Основные принципы формирования инструментальных и оркестровых составов.

Понятие об оркестре как о форме музыкального исполнительства. Состав исполнителей, группы оркестра, вопросы интерпретации музыкального произведения в рамках музыкально-исторического стиля.

Тема 2. Принципы формирования оркестровой партитуры. Развитие европейского профессионального инструментария с XVIII по XX вв.

Принципы формирования классико-романтической партитуры. Состав оркестра. Инструментальные группы в большом симфоническом оркестре. Видовые инструменты. Особенности партитурной нотации. Французская и немецкая партитура. Количественное соотношение инструментов: партитура большого симфонического оркестра парного, тройного и четверного состава. Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде.

Транспонирующие и нетранспонирующие инструменты. Основные принципы транспозиции, записи и чтения транспонирующих инструментов.

Музыкальные инструменты и принципы их классификации. Основные этапы становления современного инструментария с XVIII по XX вв.: общий обзор.

Раздел II. ГРУППЫ ИНСТРУМЕНТОВ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.

Тема 3. Группа струнных смычковых инструментов

Тесситурные особенности инструментов, представляющих группу смычковых инструментов. Индивидуальная характеристика смычковых инструментов (скрипка, альт, виолончель и контрабас). Основные части инструментов. Способы звукоизвлечения: *arco*, *pizzicato*, *col legno*. Штрихи: *tire*, *pousse*, *detache*, *legato*, *martele*, *staccato*, *spiccato*, *sautille*, *saltando*, *tremolo*, *a punta d' arco*, *al tasto*. Специфические тембровые приемы: *con sordino*, *sul tasto*, *sul ponticello*. Натуральные и искусственные флажолеты. Проанализировать особенности звучания струнной группы на примере одного из произведений, представляющих французский импрессионизм (М.Равель, К.Дебюсси).

Тема 4. Группа деревянных духовых инструментов

Тесситурные особенности инструментов, представляющих группу деревянных духовых инструментов. Характеристика деревянных духовых инструментов: семейство флейт (большая флейта, малая флейта, альтовая флейта), семейство гобоев (гобой, английский рожок, гобой д'амур), семейство кларнетов (сопрановые кларнеты *in B*, *in A*; бас-кларнет *in B*; малые кларнеты *in Es*, *in D*), семейство фаготов (фагот, контрафагот). Конструктивные особенности деревянных духовых инструментов. Способы звукоизвлечения. Штриховые обозначения, динамические возможности каждого из инструментов, нотация деревянных духовых инструментов в партитуре. Исполнительские школы на деревянных духовых инструментах (французская и немецкая).

Тема 5. Группа медных духовых инструментов

Тесситурные особенности инструментов, представляющих группу медных духовых инструментов. Характеристика современных медных духовых инструментов: валторны, трубы, тромбоны, труба. Разновидности медных духовых инструментов. Конструктивные особенности. Штрихи, специфические тембровые приемы и их обозначения.

Динамические особенности медных духовых инструментов и их количество в различных оркестровых составах. Медные духовые в творчестве Вагнера, Скрябина, Чайковского.

Тема 6. Группа ударных инструментов

Общая характеристика группы ударных инструментов и их классификация. Инструменты без определенной высоты звука: треугольник, кастаньеты, бубен (tamburino), малый барабан (tamburo), тарелки (piatti), большой барабан (grand cassa), тамтам. Инструменты с определенной высотой звука: литавры (timpani), ксилофон, колокольчики (campanelli), колокола (campane).

Внешний вид и основные части инструментов. Способы звукоизвлечения; звуковой объем и тесситура; характеристика звучности; использование в оркестре; нотирование ударных инструментов в партитуре.

Ударные в оркестре второй половины XX века. Бонги, бубенцы, виброфон, гонг, гуиро, клавес, ковбелл, уолкол, коробочка, вудблок, кротали (античные тарелочки), маракас, маримба, реко-реко, темпле-блоки, том-том, трещотка, флексатон, фруста, чокало (тубо). Ударные инструменты в творчестве И. Стравинского, Д. Шостаковича, Э. Денисова.

Тема 7. Группа струнных и клавишных инструментов

Арфа и челеста. Общая характеристика. Конструктивные особенности. Способы звукоизвлечения, тесситура, технические и динамические возможности. Особенности нотации в партитуре. Использование в оркестре.

Раздел III. ВИДЫ ОРКЕСТРОВЫХ СОСТАВОВ В МУЗЫКЕ XX ВЕКА

Тема 8. Ансамбли и оркестры, сформированные двадцатым веком.

Основные виды ансамблей и оркестров, сформированные в XX веке: ансамбль солистов, ансамбль старинных инструментов, ансамбль ударных инструментов, оркестр народных инструментов, духовой оркестр, эстрадный (джазовый) оркестр. Смешанные и производные виды ансамблей и оркестров. Различные виды оркестров: по составу и функциональному использованию. Особенности инструментального состава, характер использования музыкальных инструментов, технические возможности, музыкально-стилистическая направленность.

Тема 9. Новые инструменты и технологии в музыкальном творчестве.

Электронная музыка. История возникновения. Научно-технический прогресс в области музыкальных технологий и его влияние на развитие традиционных и создание новых музыкальных инструментов. Электронные и электроакустические музыкальные инструменты. Синтезаторы, семплеры, компьютеры и драм-машины. Компьютерные и мультимедийные технологии в композиторской и концертной практике. Технологии конструирования звука. Сочетание акустики и электроники. Основные направления электронной музыки.

Раздел IV. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ОРКЕСТРОВОЙ ТКАНИ

Тема 10. Понятие оркестрового стиля. Методы историко-стилевого и функционального анализа оркестрового письма.

Определение оркестрового стиля. Исторический характер оркестрового мышления. Основные этапы становления симфонического оркестра в истории музыки. Влияние конструктивных особенностей музыкальных инструментов на характер оркестровой

партитуры. Специфика полифонического и гомофонно-гармонического стиля в оркестре. Характер и соотношение инструментальных групп. Тембр и фактура как два основных элемента оркестрового письма. Модификация понятий тембро-фактуры и фактурных функций в XX веке.

Тема 11. Особенности оркестрового изложения. Основные виды строения оркестровой ткани. Некоторые элементы оркестровой фактуры.

Оркестровая ткань. Основные элементы оркестровой фактуры: мелодия, контрапунктирующие голоса, гармония, бас, фигурационные элементы, оркестровая педаль. Трактовка элементов оркестровой фактуры в формировании специфических историко-стилевых признаков оркестровой ткани. Стабильные и мобильные элементы в истории эволюции оркестровой фактуры. Оркестровая гармония. Трактовка оркестрового tutti в различные исторические периоды. Гармоническая вертикаль и формы ее расположения в оркестре. Плотность оркестрового аккорда.

Тема 12. Проблемы оркестровки. Громкость и динамика в оркестре. Принцип акустического баланса. Оркестровый колорит: средства и приемы.

Средства тембровой выразительности и вопросы формирования музыкальной формы. Оркестровая драматургия. Тембровое и динамическое соответствие музыкальных инструментов в изложении оркестровой фактуры, плотность и тембровая слитность. Понятие колорита. Расширение инструментального состава и тембровой палитры в партитурах XIX века. Способы достижения оркестровой экспрессии: тембровая акцентировка, искусственно подчеркиваемые усиления и ослабления звучности, сгущения и разрежения звучания. Формообразующая роль элементов оркестрового колорита и экспрессии.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Курс рассчитан на 36 часов лекционных занятий. По окончании курса предусмотрен зачет. Процесс обучения базируется на исследовании объективных факторов формирования норм в области распространения и использования музыкальных инструментов в композиторской практике. Необходимо увязывать теоретические положения с конкретными историческими фактами и уделять большое внимание слушанию музыки и её профессиональному анализу с использованием как аудио, так и видеоматериалов. Изучая особенности оркестрового письма того или иного периода, нельзя забывать о ее зависимости от технических и выразительных возможностей музыкальных инструментов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание лекции должно охватывать либо тему в целом, либо ее логически завершенную часть. Для более эффективного восприятия материала и использования времени рекомендуется проводить лекции с применением ПК и электронных аудио, видео средств. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения. В классных занятиях обязательно должны быть предусмотрены различные формы анализа партитур. Ввиду ограниченного времени лекция должна представлять собой конспективное изложение ключевых вопросов изучаемой темы. Вспомогательным средством для развития тембрового слуха могут быть иллюстрации различных оркестровых инструментов в живом звучании.

На основе полученных знаний и навыков анализа партитуры, умения понять структурное и выразительное значение всех её компонентов, определенным образом трактованных композитором, может сложиться представление об оркестровом стиле. Для более подробного и глубокого ознакомления с изучаемым материалом можно отсылать студентов к имеющимся учебным пособиям, в том числе электронным, на основе которых поставлен курс лекций.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К самостоятельной работе студента по предмету «Инструментоведение и чтение партитур» можно отнести: подготовку к семинарским занятиям, а также практический анализ оркестровых партитур. Одной из практических форм может быть также практика чтения оркестровых партитур разных составов оркестра.

Вопросы к зачету

1. Виды оркестровых составов, классический и современный оркестр. Различные типы современных инструментальных и тембровых составов.
2. Принципы формирования оркестровой партитуры. Развитие европейского профессионального инструментария с XVIII по XX вв.: общий обзор.
3. Группа струнных смычковых инструментов.
4. Группа деревянных духовых инструментов.
5. Группа медных духовых инструментов.
6. Группа ударных инструментов.
7. Группа струнных и клавишных инструментов.
8. Ансамбли и оркестры, сформированные двадцатым веком.
9. Новые инструменты и технологии в музыкальном творчестве.
10. Понятие оркестрового стиля. Методы историко-стилевого и функционального анализа оркестрового письма.
11. Особенности оркестрового изложения. Основные виды строения оркестровой ткани. Некоторые элементы оркестровой фактуры.
12. Проблемы оркестровки. Громкость и динамика в оркестре. Принцип акустического баланса. Оркестровый колорит: средства и приемы.

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 по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического 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.

Итоговая форма контроля – зачет.

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

«Зачет» ставится, если студент:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма изученного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; выполнение всех домашних заданий и СРС.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; даёт ответ в логической последовательности с использованием профессиональной терминологии исполнительского искусства.

«Незачет» ставится, если студент:

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач; или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. *Банщиков Г.* Законы функциональной инструментовки, ч.1-3. Санкт-Петербург, 1997.
2. *Берлиоз Г.* Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. С дополнениями Р.Штрауса, пер. С.Горчакова. Т.1-2. М., 1972.
3. *Браславский Д.А.* Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров. М., 1974.
4. *Василенко С.Н.* Инструментовка для симфонического оркестра, т.1-2. М., 1952-59.
5. *Видор Ш.М.* Техника современного оркестра // Перевод и ред. Дм. Рогаль - Левицкого. М.: Музгиз, 1938.
6. *Гаранян Г.* Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей М.: Музыка, 1986
7. *Геварт Ф.* Методический курс оркестровки // Перевод В. Ребикова. М.-Лейпциг, Юргенсон, 1900.
8. *Геварт Ф.* Новый курс инструментовки // Перевод Н. Арса. М.-Лейпциг, Юргенсон, 1913.
9. *Геварт Ф.* Руководство по инструментовке. Перевод П.И.Чайковского. М: Юргенсон, 1866.
10. *Гиро Э.* Руководство к практическому изучению инструментовки // Пер. с франц. Г.Конюса, с доп. и под ред. Д.Рогаль-Левицкого. М.: Музгиз, 1934.
11. *Глинка М.И.* Заметки об инструментовке // Глинка М.И. Полн. собр. соч. Лит.произв. и переписка, т.1. М.,1973.
12. *Денисов Э.В.* Ударные инструменты в современном оркестре // М.: Советский композитор, 1982.
13. *Кожевников Б.* Инструментовка для духового оркестра. М., 1978.
14. *Крейн Ю.Г.* Стиль и колорит в оркестровке // М.: Музыка,1967.

15. *Мальтер Л.И.* Инструментоведение в нотных образцах // М.: Советский композитор, 1981.
16. *Мальтер Л.И.* Таблицы по инструментоведению // М.: Музыка, 1972.
17. *Назайкинский Е.В.* Чистые тембры // Оркестр. Инструменты. Партитура. Сб.ст. Выпуск 2. МГК, 2007. С. 5-17
18. *Пистон У.* Оркестровка // Пер. К.Н.Иванова. М.: Советский композитор, 1990.
19. *Римский-Корсаков Н.А.* Основы оркестровки // Литературные произведения и переписка, М., 1959. Полн. собр. соч. Т.3.
20. *Рогаль-Левицкий Д.Р.* Современный оркестр, т.1-4. М., 1953-56.
21. *Свечков Д.В.* Духовой оркестр. М. Музыка, 1971.
22. *Финкельштейн И.В.* Некоторые проблемы оркестровки. Напряженность оркестрового тембра и оркестровая динамика. М.-Л., 1964.
23. *Чулаки М.И.* Инструменты симфонического оркестра. М., 1983
24. *Шишаков Ю.Н.* Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. М., 1970.

Дополнительная литература

1. *Агафонников Н.* Симфоническая партитура. Л. 1967.
2. *Барсова И.А.* Опыт анализа музыкального конструктивизма (социальная функция, место в контексте других искусств, оркестровая техника) // Современная музыка и проблемы воспитания музыковедов. Вып. 9. — Новосибирск, 1988.
3. *Березин В.В.* Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. М., 2000. С.333-379.
4. *Благодатов Г.* История симфонического оркестра. Л., 1969.
5. *Блюм Д.А.* Краткий курс инструментоведения // М.-Л.: Музгиз, 1947.
6. *Бобрик О.А.* Бассетгорн в произведениях Моцарта. // Сбк МГК «Оркестр. Инструменты. Партитура». Сост. Назайкинский Е.В. М., 2003.
7. *Буцко Ю.М.* В.Лютославский. Заметки о технике инструментальной композиции // «Советская музыка». 1972, №8. С. 111-119.
а. Глава 5 (Бах.)
8. *Дарваши Г.* Правила оркестровки // Будапешт: Корвина, 1964.
9. *Денисов Э.В.* Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники // М.: Советский композитор, 1986.
10. *Денисов Э.В.* Ударные инструменты в современном оркестре М, 1982
11. *Дмитриев Г.* О драматургической выразительности оркестрового письма. М., 1961.
12. *Дмитриев Г.* Ударные инструменты, трактовка и современное состояние. М. 1973.
13. *Закс К.* Современные музыкальные оркестровые инструменты // Пер. Т.А.Гликмана. М.: Государственное музыкальное издательство, 1932
14. *Зейфас Н.* Маттезон и теория оркестровки // История и современность. Л., 1981.
15. *Зряковский Н.Н.* Общий курс инструментоведения // М.: Государственное музыкальное издательство, 1963.
16. *Караев Ф.К.* Тембрика (глава 8) // Теория современной композиции. М.: Музыка, 2005. С. 235-265
17. Карс А. «История оркестровки» // М., «Музыка», 1990 г.
18. *Катунян М.И.* Новый звук и нотация (глава 4) // Теория современной композиции. М: Музыка, 2005. С. 50-70.
19. *Клебанов Д.Л.* Искусство инструментовки. Киев, 1972.
20. *Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. М., Музыка, 1976.
21. *Левин С.* Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. М.1973. //
22. *Левин С.Я.* Духовые инструменты в истории музыки // М.: Музыка, 1973.
23. *Левин С.Я.* Духовые инструменты в истории музыки // Часть 2. М. : Музыка, 1983..

24. *Модр М.* Музыкальные инструменты // Пер. с чеш. М.: Музгиз. 1959.
25. *Орловский Н.* Валторна в произведениях И.С.Баха. // Сбк МГК «Оркестр. Инструменты. Партитура». Сост. Назайкинский Е.В. М., 2003.
26. *Панайотов А.* Ударные инструменты в современных оркестрах М., 1973.
27. *Цуккерман В.А.* Тембр и фактура в оркестровке Римского Корсакова // Цуккерман В.А. Музыкально-критические очерки и этюды, вып.2. М., 1975.
28. *Шенберг* [Антон Веберн: Klangfarbenmelodie] (1951)// Шенберг А. Стилль и мысль. Статьи и материалы. С.510-516. Комментарии к статье.
29. *Шнитке А.* Родство тембров и его функциональное использование // Статьи о музыке. Редактор-составитель А.Ивашкин. М., 2004.

**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного
процесса**

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) – <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наличие классов, для проведения лекционных и семинарских занятий, трансляции музыкальных произведений; видео- и аудио аппаратура.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доцент

Налоева Л.Ж.

Эксперт:
старший преподаватель

Шериева М.М.