

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
Кафедра композиции

Рабочая программа дисциплины

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Специальность 53.05.06 Композиция
Квалификация: Композитор. Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с
требованиями Федерального
государственного образова-
тельного стандарта высшего
образования по специаль-
ности 53.05.06 Композиция

Автор-составитель: и.о. доцента Е.П. Демидова

Рецензенты: профессор кафедры композиции Ю.П. Юкечев, канд. ис-
кусствоведения О.А. Юферова

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Инструментоведение» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 53.05.06 Композиция, с учетом ОПОП и учебного плана НГК по этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

В основу данной рабочей программы положено содержание следующих программ: «Инструментоведение» (рекоменд. Всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры, М., 1988), «Инструментовка» (рекоменд. Всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры, М., 1973), «Инструментовка» (рекоменд. Всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры, М., 1969).

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число обязательных дисциплин блока Б1 Дисциплины (модули). Срок освоения дисциплины составляет 72 часа в течение I семестра, из которых 28 часов аудиторные занятия, 43,5 часа – самостоятельная работа студентов, контроль – 0,5 часа. Аудиторные занятия занимают 2 часа в неделю.

Целью дисциплины является знакомство студентов с техническими и художественно-выразительными возможностями инструментов оперно-симфонического оркестра в контексте эволюции инструментальных жанров, а также отечественной музыкально-инструментальной и исполнительской культуры в целом.

В задачи дисциплины входит углубленное знакомство студентов с арсеналом оркестровых средств и методами оркестрового письма отечественных и зарубежных композиторов разных эпох и стран на разных исторических этапах развития оркестрового коллектива, формирование навыков ориентирования в различных исполнительской и оркестровых стилях, изучение оркестровой фактуры выдающихся сочинений, принадлежащих к разным стилям, написанным в разных жанрах и формах.

Место курса в системе профессиональной подготовки студентов. Данный курс, знакомя с характерными техническими особенностями и выразительными возможностями инструментов симфонического оркестра, наряду с другими дисциплинами готовит студентов к профессиональной деятельности в качестве композиторов, преподавателей специальных курсов. «Инструментоведение» тесно связано с дисциплиной «Сочинение», а также с такими дисциплинами, как «Инструментовка», «Чтение партитур», «История оркестровых стилей», «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «Фортепиано» и др.

В целом, знания и навыки, приобретенные в курсе «Инструментоведение», обеспечивают выпускнику базу не только для изучения «Инструментовки», но и для работы после завершения обучения, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве композитора и педагога.

Требования к результатам обучения по дисциплине. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

ОПК-1. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

Знать:

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;
- основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ПКО-2. Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов

Знать:

- выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилиевых условиях;
- основные этапы эволюции оркестровых стилей XIII-XXI вв.;

Уметь:

- создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать её;
- инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра;
- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки;
- определять характерные особенности индивидуального подчерка композитора;

Владеть:

- техникой оркестрового голосоведения;
- навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины;
- навыками работы со специализированной литературой.

Краткие методические указания. Основу курса «Инструментоведение» составляют лекционные занятия. Достаточно подробное изложение материала следует сопровождать анализом отрывков из симфонической или сольной литературы, демонстрацией того или иного инструмента или же приема игры в живом звучании, а также музыкальными иллюстрациями в записи. Целесообразно сначала рассказать об инструменте или приеме игры, а затем закрепить сказанное на музыкальных примерах. При этом желательно приглашать исполнителя с инструментом, что будет способствовать большей наглядности.

Самое пристальное внимание следует обратить на вопросы звукоизвлечения, аппликатуры, технических возможностей инструментов. Важное место должны занимать вопросы акустики.

Особое внимание следует уделить натуральному звукоряду и закономерностям, вытекающим из его строения (принцип игры на деревянных и в особенности медных духовых инструментах, фляжолеты на струнных.)

Следует подробно остановиться на вопросах транспозиции в группах деревянных и медных инструментов.

В конце каждого раздела рекомендуется подробно остановиться на нетрадиционных приемах игры, получивших распространение в последнее время.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Ознакомление будущих художественных руководителей оперно-симфоническим оркестром со всеми инструментами симфонического оркестра. При этом имеются ввиду как те инструменты, которые почти всегда присутствуют в оркестре, так и те, которые появляются эпизодически.

Ознакомление с инструментами включает в себя исторические сведения о возникновении и основных этапах усовершенствования каждого инструмента, особенностях конструкции и принципах звукоизвлечения. В итоге студенты должны иметь отчетливое представление о характере тембра и диапазоне инструментов, о различиях в звучании регистров, о художественных и технических возможностях и различных приемах игры на всех инструментах симфонического оркестра. Очень важно, чтобы студенты не только усваивали наиболее распространенные приемы игры на инструментах и связанные с ними образные сферы: они должны иметь представление и о новых, нетрадиционных приемах и средствах, направленных на расширение выразительных возможностей инструментов.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Тема 1. Введение.

Общая классификация инструментов. Сведения из области музыкальной акустики. Звучащие тела, возбудители звука, резонаторы. Высота звука и ее обусловленность. Тембр и его обусловленность. Закономерности, вытекающие из строения натурального звукоряда.

Тема 2. Струнные смычковые инструменты.

Состав группы. Краткие сведения из истории смычковых инструментов. Характеристика звучания и выразительных возможностей группы в целом и каждого инструмента в отдельности. Образная сфера, наиболее характерная для использования того или иного инструмента. Динамические возможности инструментов.

Конструкция инструментов. Звукоизвлечение. Основные и специфические приемы игры. Аппликатура. Настройка. Исполнение интервалов и аккордов. Штрихи. Флажолеты. Сурдина.

(А.Крейн. Элегия для струнного оркестра, Н.Раков. Симфониетта для струнного оркестра, Г. Перселл. Фантазия для струнного оркестра, С.Барбер. Десять пьес для струнного оркестра, Адажио для струнных,

Б.Бриттен. «Простая симфония», А.Александров. Классическая сюита,

Э.Григ. Сюита «Из времен Гольберга»).

Тема 3. Арфа.

Краткие сведения по истории инструмента. Устройство, звукоизвлечение, диапазон, регистры, аппликатура, различные приемы игры. Система педалей. Выразительные возможности, нотация.

(И. С. Бах, «Ариозо»

Г. Ф. Гендель Концерт для арфы

В. А. Моцарт Концерт для арфы и флейты C-dur (KV-299)

Равель «Интордукция и аллегро».

К.Дебюсси «Танцы» для арфы с оркестром

П. Хиндемит Соната для арфы

А. Казелла Соната для арфы).

Тема 4. Деревянные духовые инструменты.

Общая характеристика деревянных духовых инструментов: диапазон, сила звука, характер атаки, монофоничность, тембровое разнообразие и выразительность звучания. Лабиальные и язычковые инструменты. Родовые и видовые инструменты.

Флейта, флейта пикколо, альтовая флейта. (Произведения Ф. Пуленка, А. Томази, Ж. Ибера, А. Жоливе, П. Хиндемита, К. Нильсена, Э. Денисова, Ю. Корнакова.)

Гобой, английский рожок, гобой д амур. (Концерт Р. Штрауса, соната П. Хиндемита, сочинения Б. Бриттена, Б.А. Циммермана, В. Лютославского, О. Мессиана, Л. Берио.)

Кларнет, кларнет пикколо, басовый кларнет. (Сочинения К.М. Вебера, И. Брамса, Ф. Мендельсона, Л. Шпора, А. Берга, П. Хиндемита, Ф. Пуленка, Э. Бозза, Д. Мийо, К. Нильсена, А. Копленда, Я. Медыня, Б. Савельева, Э. Денисова)

Фагот, контрафагот. (Сочинения Ю. Левитина, С. Губайдулиной, Ю. Корнакова, Ю. Фалика.)

Саксафоны. (сочинения Ж. Ибера, Ф. Гласса, У. Беннетта, Д. Кейджа, Э. Вила-Лобоса, А. Эшпая.)

Тема 5. Медные духовые инструменты.

Общие черты конструкции и звукоизвлечения. Принцип построения натурального звукоряда. Принцип действия вентильно-пistonного и кулисного механизма. Общая характеристика тембра. Сравнительная сила звучания и техническая подвижность. Расход дыхания при игре. Образная сфера и тенденция к ее расширению в современной музыке.

Валторна. (Концерты Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Штрауса, сонаты Л. ван Бетховена, П. Хиндемита, сочинения отечественных авторов – концерты С. Василенко, Р. Глиэра, В. Буяновского, А. Арутюняна.)

Труба. (концерты Й. Гайдна, И.Н. Гуммеля, П. Хиндемита, Б.А. Циммермана, А. Арутюняна, С. Василенко, А. Эшпая.)

Тромбон теноровый, тромбон басовый. (сочинения М. Списака, К. Сероцкого, Э.Б. озза, А. Томази, П. Хиндемита.)

Туба. (сочинения А. Арутюняна, А. Лебедева, П. Хиндемита.)

Тема 6. Ударные инструменты.

Краткие исторические сведения. Приемы звукоизвлечения.

Ударные инструменты с определенной высотой звука.

Литавры, ксилофон, маримба, вибрафон, колокольчики, колокола.

Ударные инструменты с неопределенной высотой звука.

Треугольник, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-там. (Использование ударных инструментов в произведениях Б. Бартока, Д. Шостаковича, И. Стравинского, Д. Кейджа, К. Чавеса, Э. Денисова, С. Губайдулиной.)

Тема 7. Случайные и украшающие инструменты.

Инструменты, не входящие в состав симфонического оркестра, появляющиеся там только эпизодически в соответствии с художественным замыслом композитора.

Фортепиано, орган, русский народный инструмент и т.п.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№	Наименование тем	Количество часов		
		Общее кол-во часов	Лекции	Самостоятельная работа
1.	Введение	8	2	6
2.	Струнные смычковые инструменты	16	8	8
3.	Арфа	8	2	6
4.	Деревянные духовые инструменты	14	6	8
5.	Медные духовые инструменты	14	6	8
6.	Ударные инструменты	7,5	2	5,5
7.	Случайные и украшающие инструменты	4	2	2
	Контроль	0,5	–	–
	Итого часов:	72	28	43,5

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.06 Композиция по дисциплине «Инструментоведение» в конце I семестра проводится недифференцированный зачет.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. М., 1972.
2. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1973.
3. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
4. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1966.
5. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. М., 1964.
6. Модр А. Музыкальные инструменты М., 1959.
7. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра М., 1963.
8. Иванов А.В. Виолончельные концерты К.Ю. Давыдова в контексте развития жанра: Автореф. дис... канд. искусствоведения. С-Пб, 2011.
9. Грищенко Е.В. Струнные квартеты А.К. Глазунова к проблеме текстологического изучения творческого наследия композитора: Автореф. дис... канд. искусствоведения. С-Пб, 2011.

Материал для анализа

Симфонические партитуры В. Моцарта, Й. Гайдна, Л. Бетховена, М. Глинки, П. Чайковского, И. Стравинского, Д. Шостаковича.

Учебные пособия

1. Аудио - и видеозаписи произведений как симфонических, так и сольных для различных инструментов (фонотека).
2. Записи открытых уроков и мастер-классов (фонотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>

3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com/>

4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL:
https://imslp.org/wiki/Main_Page

5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>

2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>

3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/> 4. Единое окно доступа к информационным ресурсам

<http://window.edu.ru/>

5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>

6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

Основополагающей задачей курса «Инструментоведения» является одним из важнейших звеньев профессиональной подготовки композиторов.

Содействуя решению задач, общих для всего высшего музыкального образования, он имеет и свою специальную цель: дать молодому композитору знания и навыки, необходимые для работы над партитурами оркестровых произведений различных форм, в том числе наиболее крупных – симфонических и оперных.

Инструментоведение неразрывно связано с сочинением музыки. Этим определяется и значение курса инструментоведения для молодых композиторов и та ответственность, которую несут педагоги за правильную и целесообразную постановку данной дисциплины.

Методические указания для студентов

На протяжении всего курса у молодых композиторов должно развиваться правильное понимание художественных основ музыкального искусства и задач, стоящих перед музыкой и композитором. Это должно

сочетаться с высокой профессионально-технической подготовкой, без которой самые лучшие творческие устремления могут свестись лишь к беспредметным разговорам.

В течение курса молодой композитор должен в совершенстве изучить художественно-технические возможности всех оркестровых инструментов с тем, чтобы сознательно использовать этот опыт в своей творческой работе.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специальное оборудование: класс, оборудованный роялем, аудио- и видеотехникой, необходимым количеством столов и стульев, классной доской.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.