Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра народных инструментов

Рабочая программа дисциплины

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТОВКА

Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(специализация № 5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)»)

Квалификация: Концертный исполнитель. 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 ФГОС ВО по
специальности 53.05.01 Искусство
концертного исполнительства
(Специализация № 5 «Концертные
народные инструменты (по видам
инструментов: баян, аккордеон, домра,
балалайка, гитара)»)

Автор-составитель: доцент кафедры народных инструментов Милованова Ю.А.

Редактор:
начальник методического отдела Смирнова М.Ю.

Рецензент: профессор Черничка Г.П.

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Инструментоведение и инструментовка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация № 5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара»), с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов. Данная программа является авторской разработкой преподавателей кафедры народных инструментов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ (72 часа), аудиторная работа – 33 часа, самостоятельная работа – 38 часов, контроль – 1 час, время изучения – 7-8 семестры. Предмет реализуется в форме групповых и индивидуальных занятий.

Цель курса – подготовка студентов к профессиональной деятельности в качестве руководителя (дирижера), артиста творческого коллектива, преподавателя дисциплин дирижёрского профиля путем формирования у них практических навыков выполнения инструментовок для оркестра русских народных инструментов.

В задачи дисциплины входит знакомство с техническими и художественно-выразительными возможностями инструментов симфонического оркестра, научиться использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструментов оркестра, овладеть навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте, освоение навыков инструментовки и переложений для оркестра русских народных инструментов.

Место курса в системе профессиональной подготовки студентов. Знания и навыки, приобретенные в процессе изучения курса «Инструментоведение и инструментовка», обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве дирижера, оркестранта и педагога. В процессе освоения данного предмета актуализируются знания по таким дисциплинам как «Анализ музыкальных произведений», «Гармония», «Полифония», «История музыки».

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей общепрофессиональной и обязательно профессиональной компетенциями (**ОПК, ПКО**):

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: — основы нотационной теории и практики;
	Уметь: — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	Владеть: — различными видами нотации.
ПКО-1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	Знать: — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
	Уметь: — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;
	Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.

Краткие методические указания. Теоретическую основу курса «Инструментоведение и инструментовка» составляют лекционные занятия. Достаточно подробное изложение материала следует сопровождать анализом отрывков из партитур для симфонического или оркестра русских народных инструментов, в зависимости от изучаемой темы. Практические задания для отдельных групп симфонического и оркестра русских народных инструментов небольшого объёма позволят контролировать степень усвоения теоретического материала.

Индивидуальные занятия основаны на комплексном подходе к особенностям личности студента и его технического уровня. Урок включает теоретически-исполнительский анализ инструментуемого сочинения, создание соответствующей темброво-оркестровой концепции и практическое перенесение данной концепции в партитуру.

II. Содержание курса

Минимум требований к содержанию дисциплины (основные дидактические единицы)

Исторические сведения о возникновении и основных этапах усовершенствования, особенностях конструкции и принципах звукоизвлечения инструментов симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. Всестороннее изучение их тембровых качеств и технологических возможностей. Нотация, строй. Строение партитуры.

Анализ оркестровых партитур, изучение художественных возможностей тембрового развития, технических характеристик инструментов и

особенностей их акустического сочетания в различных фактурных условиях. Развитие практических навыков инструментовки и переложения для оркестра русских народных инструментов.

Изучение закономерностей оркестрового мышления с целью раскрытия художественно-мотивированного назначения разнообразных технологических методов и приемов инструментовки. Освоение основных правил и законов оркестровки. Развитие оркестрового воображения и изобретательности как этапа на пути к искусству инструментовки. Осознание студентом многообразия связей инструментовки со средствами музыкальной выразительности (фактура, динамика и т.п.), формой музыкальных произведений.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Введение.

Общая классификация музыкальных инструментов. Принцип классификации, примеры (в том числе и русских народных музыкальных инструментов). Сведения из области музыкальной акустики. Звучащие тела, возбудители звука, резонаторы.

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта.

Самостоятельная работа. Изучение специализированной литературы.

В результате освоения данного раздела дисциплины студент должен:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;
- знать конструктивные и звуковые возможности инструментов.

Раздел 2. Оркестр русских народных инструментов.

Состав оркестра. Строй, диапазон. Полная партитурная строка. Транспонирующие инструменты. Динамический и тембровый баланс инструментов.

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ партитур, иллюстрирующих основные моменты теории. Инструментовка отрывков произведений (8-16 тактов) для отдельных групп оркестра русских народных инструментов.

Самостоятельная работа. Изучение специализированной литературы. Инструментовка отрывков произведений (8-16 тактов) для отдельных групп оркестра русских народных инструментов. Прослушивание отрывков оркестровой музыки.

В результате освоения данного раздела дисциплины студент должен:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;
- знать конструктивные и звуковые возможности инструментов оркестра русских народных инструментов, различные виды нотации, строение

оркестровой партитуры;

- использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструментов оркестра русских народных инструментов.

Раздел 3. Симфонический оркестр

Состав оркестра. Строй, диапазон, особенности конструкции и принципы звукоизвлечения. Транспонирующие инструменты.

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ партитур, иллюстрирующих основные моменты теории. Инструментовка отрывков произведений (8-16 тактов) для отдельных групп симфонического оркестра.

Самостоятельная работа. Изучение специализированной литературы. Инструментовка отрывков произведений (8-16 тактов) для отдельных групп симфонического оркестра. Прослушивание отрывков оркестровой музыки.

В результате освоения данного раздела дисциплины студент должен:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;
- знать конструктивные и звуковые возможности инструментов симфонического оркестра, различные виды нотации, строение оркестровой партитуры;
- использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструментов симфонического оркестра.

Раздел 4. Основные принципы инструментовки и переложений для оркестра русских народных инструментов.

Понятие тембровой драматургии и оркестрового колорита. Оркестровая фактура и тембровые решения инструментовки. План инструментовки (теоретически-исполнительский анализ, определение фактурного изложения, тембровое развитие). Основные принципы переложений для оркестра русских народных инструментов на основе примеров исполняемых произведений.

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ партитур, иллюстрирующих основные моменты теории. Составление планов инструментовки и переложения для оркестра русских народных инструментов.

Самостоятельная работа. Изучение специализированной литературы. Составление планов инструментовки и переложения для оркестра русских народных инструментов. Прослушивание отрывков оркестровой музыки.

В результате освоения данного раздела дисциплины студент должен:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;
- навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;
- знать основные принципы инструментовки и переложений для оркестра русских народных инструментов.

Раздел 5. Инструментовка произведения для оркестра русских

народных инструментов.

План инструментовки (теоретически-исполнительский анализ, определение фактурного изложения, тембровое развитие). Работа над партитурой. Корректировка деталей, записи партитуры. Доведение партитуры до конечного результата.

Практическая работа на уроке. Реализация плана инструментовки в виде готовой партитуры.

Самостоятельная работа. Анализ партитур для оркестра русских народных инструментов. Работа над партитурными эскизами. Изучение специализированной литературы.

В результате освоения данного раздела дисциплины студент должен:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;
- навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;
- владеть методами и навыками инструментовки для оркестра русских народных инструментов.

Примерная программа

1 вариант:

1. Фортепианные пьесы русских, советских и зарубежных композиторов.

2 вариант:

2. Вокальные произведения в сопровождении фортепиано русских, советских и зарубежных композиторов.

2 вариант:

3. Произведения для солирующего инструмента в сопровождении фортепиано русских, советских и зарубежных композиторов.

III. Распределение часов курса по видам работ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия		Кол-во часов на самостоятельную работу студентов
			лекционные	индивидуальные	
1	Введение	5	3	-	2
2	Оркестр русских народных инструментов	7	3	-	4

3	Симфонический оркестр	7	3	-	4
4	Основные принципы инструментовки и переложений для оркестра русских народных инструментов.	7	3	-	4
5	Инструментовка произведения для оркестра русских народных инструментов.	45	2	19	24
6	**Контроль**	**1**	**-**	**-**	**-**
	Итого:	**72**	**14**	**19**	**38**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК по дисциплине «Инструментоведение и инструментовка» предусмотрен недифференцированный зачет в 7 семестре и дифференцированный зачет в 8 семестре.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Авксентьев В. Оркестр русских народных инструментов. – М., 1962.
2. Алексеев К. Пособие по инструментовке для балалаечно-домрового оркестра. – М., 1933.
3. Блок В. Оркестр русских народных инструментов. – М., 1986.
4. Будашкин Н. Народные музыкальные инструменты. – М., 1961.
5. Василенко С. Н. Инструментовка для симфонического оркестра. – М., 1959. Т.2.
6. Веприк А. М. трактовка инструментов оркестра. – М., 1961. Очерки по вопросам оркестровых стилей. – М., 1978.
7. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975.
8. Глинка М. И. Заметки об нструментовке //Полн. собр. соч. – М., 1973. Т.1.
9. Дмитриев Г. Ударные инструменты: Трактовка и современное состояние. – М., 1973.
10. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов. – М., 1980.
11. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов: Исторические очерки. – М., 1983.
12. Попонов В. Как делать переложения для народных инструментов. – М., 1965.
13. Раков Н. П. Практический курс инструментовки. – М., 1985.
14. Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки. – М., 1959.

15. Речменский Н. Массовые музыкальные народные инструменты. Справочник. – М., 1963.
16. Тарасов Б. А. Избранные статьи по вопросам тембра, оркестровки и оркестроведения.-М., 2019. Дирижёрский портрет Валентины Ивановны Тарасовой (Богомоловой). – М., 2018.
17. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. – М., 1983.
18. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – Л., 1985.
19. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – М., 1970.
20. Шишаков Ю. Техника переложения для оркестра русских народных инструментов. – М., 1963.

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 сисдтема 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 преподавателей

Курс «Инструментоведение и инструментовка» является одним из важнейших звеньев профессиональной подготовки музыкантов. Содействуя решению задач, общих для всего высшего музыкального образования, он имеет и свою специальную цель: дать молодому музыканту знания и навыки, необходимые для работы над партитурами оркестровых произведений различных форм.

Немаловажное место в курсе занимает такое направление аудиторной и самостоятельной работы, как анализ партитур, сопровождающий практически все занятия. Вдумчивый и системный анализ с максимальной ясностью и убедительностью раскрывает перед студентами принципы и приемы решения самых разнообразных технических и художественных задач. Детальный теоретически-исполнительский анализ партитуры полезно сочетать с прослушиванием изучаемого произведения. Эта форма работы будет способствовать развитию и детализации тембрового слуха студентов.

Индивидуальные занятия по дисциплине проводятся в несколько последовательных этапов, включающих как теоретический, так и практический аспекты:

- выбор соответствующего музыкального произведения (оригинала);
- анализ его музыкальной формы;
- выработка оркестрово-тембровой концепции на основе музыкальной формы избранной пьесы;
- функциональное распределение тембров (работа с клавирным образцом);
- их перенесение в партитуру с соблюдением правил оформления последней;
- окончательное оформление партитурного текста посредством сочинения дополнительных фактурных голосов (педалей, подголосков и пр.).

В целом, практические работы должны закрепить теоретические знания студентов, способствовать осмысленному отношению к оркестровому тексту со всеми его динамическими, фактурными, композиционно-драматургическими и другими составляющими. Занятия должны сформировать ясные представления об основных способах и приемах оркестрового изложения, методах инструментовки фортепианных произведений. Именно поэтому выполненные дома задания требуют подробного разбора в классе, при этом следует указывать как на положительные моменты инструментовок, так и на их отрицательные стороны.

Методические указания для студентов

На протяжении всего курса у молодых музыкантов должно развиваться правильное понимание художественных основ музыкального искусства и задач, стоящих перед музыкой и музыкантом. Это должно сочетаться с высокой профессионально-технической подготовкой, без которой самые лучшие творческие устремления могут свестись лишь к беспредметным разговорам.

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

На первых этапах работы студенту необходимо ознакомится с некоторыми теоретическими вопросами, изложенными в источниках из указанного списка рекомендованной литературы. Это база, без которой успешное решение учебных задач по дисциплине невозможно. В процессе работы студенту следует, по мере необходимости, обращаться к уже известным оркестровым переложениям, а также оригинальным партитурам для оркестра народных инструментов.

Следует помнить, что два ведущих направления работы в рамках курса, – анализ партитур и решение художественных задач, – теснейшим образом взаимосвязаны. В частности, решение творческих задач, возникающих в процессе инструментовки, вызывает потребность более глубокого изучения технических возможностей и инструментов оркестра, а также практики их применения в оркестровых сочинениях композиторов.

В процессе анализа партитуры можно воспользоваться следующим планом, рассматривая такие аспекты произведения, как:

1) общая форма и художественное содержание произведения (предварительный этап);

2) элементы фактуры, их соотношения, взаимосвязи и взаимодействие в процессе развертывания произведения (технологический этап);

3) роль оркестровых возможностей в создании основных образов произведения и в их развитии (этап художественно-смыслового, или драматургического анализа сочинения).

При решении практических задач инструментовки особое внимание следует обращать на возможности инструментов в различных регистрах; на характер поручаемых им тем, пассажей, фигураций; на применение штрихов и динамических оттенков, наиболее подходящих и естественных для данного конкретного инструмента и пр.

В общем анализе формы произведения следует определить соотношение частей и построений, наличие повторов и контрастов по тематизму, фактуре, регистру, тембру, их место в форме, границы построений, функции частей формы, местоположение кульминаций. Особое внимание требуется обратить

на особенности оркестровой драматургии: способы тембрового объединения или разъединения соседних разделов, приемы тембрового или темброво-фактурного варьирования, красочность инструментовки. Данные, полученные в результате анализа, должны стать основой для создания собственной концепции инструментовки при практической работе в курсе.

В целом, освоение навыков инструментовки, способность ориентироваться в оркестровом полотне, знание художественно-стилистических особенностей музыки для оркестра русских народных инструментов является залогом высокопрофессиональной работы студента в качестве руководителя (дирижёра) творческого коллектива, преподавателя.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

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.