

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 01.12.2023 15:18:03
Уникальный идентификатор:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И. Глинки»

Кафедра теории музыки и композиции

Рабочая программа дисциплины

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

Специальность 53.05.02 Художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром и академическим хором
(специализация № 1 «Художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром»)

Квалификация: «Дирижёр оперно-симфонического оркестра.
Преподаватель»

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория имени
М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с
требованиями Федерального
государственного образова-
тельного стандарта высшего
образования по специальнос-
ти 53.05.02 Художественное
руководство оперно-симфо-
ническим оркестром и ака-
демическим хором (специа-
лизация № 1 «Художествен-
ное руководство оперно-сим-
фоническим оркестром»)

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

Рецензенты: профессор кафедры композиции Ю.П. Юкечев,
канд. искусствоведения 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 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» (специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром») (М., 2017) и ОПОП (НГК, 2019), с учетом 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 36 часов в течение I семестра, из которых 28 часов аудиторные занятия, 7,5 часов – самостоятельная работа студентов, контроль – 0,5 часа. Аудиторные занятия занимают 2 час 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, принадлежащим 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 художественных руководителей оперно-симфоническим оркестром, преподавателей специальных курсов. «Инструментоведение» тесно связано с такими теоретическими и

практическими дисциплинами, как «Инструментовка», «Чтение партитур», «История оркестровых стилей», а также «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «Фортепиано» и др.

В целом, знания и навыки, приобретенные в курсе «Инструментоведения», не только готовят студента к изучению курса «Инструментовка», но и 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 художественного руководителя оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, а также и педагога.

Требования к результатам обучения по дисциплине. Данный курс участвует в формировании следующих компетенций:

ОПК-1. Способен принимать музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Знать:

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

Уметь:

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определённой исторической эпохи (определённой национальной школы), в том числе современности;

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

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

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

Знать:

- основные направления и этапы развития нотации;

Уметь:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;
- озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;

Владеть:

- различными видами нотации.

ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике клас-

сическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений.

Знать:

– выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов;

– основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях;

– особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;

Владеть:

– техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

ПКО-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами.

Владеть:

– методикой исполнительского анализа партитур.

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, флажолеты 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 в виду 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.

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.)

Саксофоны. (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-

пистонного 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. Бозза, 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	4	2	2
2.	Струнные смычковые инструменты	9	8	1
3.	Арфа	3	2	1
4.	Деревянные духовые инструменты	7	6	1
5.	Медные духовые инструменты	7	6	1

6.	Ударные инструменты	3	2	1
7.	Случайные и украшающие инструменты	2,5	2	0,5
	Контроль	0,5	–	–
	Итого часов:	36	28	7,5

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром») по дисциплине «Инструментоведение» в конце I семестра проводится дифференцированный зачет.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке 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>

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.

Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

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

VI. Приложения к программе

Методические рекомендации для преподавателя

Основопологающей задачей курса «Инструментоведения» является одним из важнейших звеньев профессиональной подготовки художественных руководителей оперно-симфоническим оркестром.

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

Методические рекомендации для студентов

На протяжении всего курса у молодых художественных руководителей оперно-симфоническим оркестром должно развиваться правильное понимание художественных основ музыкального искусства. Это должно сочетаться с высокой профессионально-технической подготовкой.

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