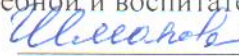

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К.ГЛАЗУНОВА»

Согласовано на заседании
Учебно-методического совета
Протокол № 11
от «29» июня 2020 г.

Утверждаю:
проректор
по учебной и воспитательной работе
 О.В.Шмакова
«30» июня 2020 г.

Кафедра теории музыки и композиции

Рабочая программа дисциплины
Инструментоведение

*Основная профессиональная образовательная программа
по направлениям подготовки/ специальности
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
профиль «Инструменты эстрадного оркестра»
квалификация Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
профиль «Фортепиано», квалификация Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель
профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
профиль «Оркестровые струнные инструменты», квалификация Артист ансамбля. Артист оркестра.
Преподаватель. Руководитель творческого коллектива
профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» квалификация Артист ансамбля. Артист
оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель
53.03.05 Дирижирование профиль «Дирижирование академическим хором»
квалификация Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль Музыкальная педагогика)
квалификация Преподаватель
53.05.01 Искусство концертного исполнительства (все специализации)
квалификация Концертный исполнитель. Преподаватель
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором
специализация Художественное руководство академическим хором квалификация Дирижер академического
хора. Преподаватель
специализация Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром квалификация Дирижер
оперно-симфонического оркестра. Преподаватель*

Форма обучения – очная

Автор-составитель:
В. К. Кошелев, доцент

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол № 9
«23» июня 2020 г.
Зав. кафедрой И. В. Копосова

Петрозаводск
2020

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
- 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. Содержание лекционных занятий*
 - 4.2. Содержание индивидуальных занятий*
 - 4.3. Распределение часов по темам и видам занятий*
- 5. Формы контроля**
 - 5.1. Текущий контроль*
 - 5.2. Итоговый контроль*
- 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. Основная литература*
 - 6.2. Дополнительная литература*
- 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
- 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 10. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины состоит во всестороннем изучении инструментов симфонического оркестра, законов формирования инструментальных составов и оркестровой партитуры, процессов историко-стилистического развития в области тембрового мышления в объемах, необходимых для дальнейшей практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с историей инструментов симфонического оркестра;
- изучить инструменты современного симфонического оркестра: конструкция инструментов, технические и выразительные возможности, приемы игры, особенности звучания в различных регистрах;
- дать представления о специфике звучания как отдельных инструментов, так и симфонического оркестра в целом;
- дать необходимые сведения о записи оркестровых партитур в различные исторические периоды.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование:

Код и наименование компетенций	Направление подготовки
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;	53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра); 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (все профили); 53.03.05 Дирижирование (Дирижирование академическим хором); 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль Музыкальная педагогика)
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации;	53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра); 53.03. 02 Музыкально-инструментальное искусство (все профили); 53.03.05 Дирижирование (Дирижирование академическим хором); 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль Музыкальная педагогика)

ОПК-1. Способен применять 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	53.05.01 Искусство концертного исполнительства (все специализации) 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	53.05.01 Искусство концертного исполнительства (все специализации) 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

По направлениям подготовки

- 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(Инструменты эстрадного оркестра),
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (все профили),
53.03.05 Дирижирование (Дирижирование академическим хором),
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль Музыкальная педагогика)

Знать:

- основные этапы исторического развития музыкального искусства; основы нотационной теории и практики;
- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

Уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

По специальностям

- 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (все специализации)
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Знать:

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;
- основы нотационной теории и практики;

Уметь:

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

- самостоятельно работать с различными типами нотации;

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- категориальным аппаратом нотационных теорий.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины по всем направлениям подготовки и специальностям составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 36 часов лекционных занятий и 36 часов самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Контактная работа (всего)	36	36
В том числе:	-	-
Лекции	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	
Самостоятельная работа	36	36
Контроль	-	-
Зачет		✓
Экзамен	-	-
Общая трудоемкость (час.)	72	72

4. Содержание дисциплины:**4.1. Содержание разделов дисциплины**

Тема 1. Введение. «Инструментоведение» или «Органология» как направление научно-исследовательской деятельности, занимающейся изучением музыкальных инструментов как традиционных музыкальных культур, так и профессиональной европейской музыкальной культуры. Её

связь с другими отраслями музыкального знания – акустикой, историей и теорией музыки, музыкальной этнографией, социологией и т.д. Специфика «Инструментоведения» как учебной дисциплины для музыковедов и композиторов является изучение инструментов оперно-симфонического оркестра, начало формирования которого относится к середине XVIII. Появление симфонического оркестра по сию пору является центральным событием развития европейской музыкальной культуры. Своей содержательной спецификой этот учебный предмет соприкасается с такими учебными дисциплинами как инструментовка, чтение партитур, методиками игры на различных инструментах, историями исполнительского искусства. Важным аспектом содержания предмета «Инструментоведение» является эволюция инструментов в связи с изменением музыкального мышления в тот или иной период развития европейской музыки. Современные проблемы редактирования музыкальных текстов и аутентичного исполнительства.

Общие признаки строения инструментария всех музыкальных культур: вибратор, наличие возбудителя колебания, усилитель колебания (резонатор). Общая систематика всех музыкальных инструментов по вибратору-источнику колебания (В.Маийон, К.Закс, Э.Хорнбостель) – идиофоны, мембранофоны, хордофоны, аэрофоны. В XX веке появление нового, пятого класса – электроинструменты.

Тема 2. Оперно-симфонический оркестр и партитура. Происхождение термина оркестр. Разновидности оркестров по составу входящих в него инструментов. Краткий экскурс в этапы зарождения и становления современного оперно-симфонического оркестра. Организация симфонического оркестра по группам и их составы: группа струнных смычковых инструментов, группа деревянных духовых инструментов, группа медных духовых инструментов, группа ударных инструментов, группа клавишно-щипковых инструментов. Виды симфонического оркестра – струнный (или смычковый), малый симфонический, большой симфонический. Количественное соотношение исполнителей в видах симфонического оркестра. Группа деревянных духовых инструментов как динамический регулятор количественного взаимоотношения основных групп симфонического оркестра. Классификация симфонических оркестров по числу играющих в каждой из 4-х семей группы деревянных духовых инструментов: одинарный, парный, тройной (троичный), четверной, пятерной, промежуточный. Партитура. Её оформление и порядок записи групп.

Тема 3. Струнные смычковые инструменты (струнный оркестр).

archi, Streich, a archet, strings

Звуковой объем, состав и общая характеристика группы; arco как основной способ звукоизвлечения.

Индивидуальная характеристика смычковых инструментов (скрипка, альт, виолончель и контрабас). Внешний вид и главнейшие составные части инструментов; их назначение. Строй, звуковой объем, тесситура, регистры;

общие характеристики звучностей в различных регистрах. Техническая подвижность.

Состав группы, хоровой принцип организации группы, партитурная запись пяти партий сверх группы струнных инструментов.

Основные штриховые (оркестровые) обозначения: *tire, pousse, detache, legato, martele, staccato, spiccato, sautille, saltando, tremolo, a punta d, arco, al tasto*. Обозначения для получения звуков особого тембра: *pizzicato, col legno, con sordino, sul tasto, sul ponticello, sul G, sul D, sul A* и др. Флажолетные звуки, исполняемые в оркестре: натуральные (октавные, квинтовые, квартовые, терцовые) и искусственные (квартовые, квинтовые).

Техника левой руки: понятие позиции. Особенности аппликатуры на разных инструментах группы. Исполнение интервалов и аккордов. Ставка на ножных инструментах. Флажолеты – натуральные, искусственные. Их написание.

Техника правой руки.

Динамические возможности (*piano, forte, crescendo, diminuendo, sforzando* и др.) смычковых инструментов, количество исполнителей в различных составах; встречающееся *divisi* в партиях смычковых инструментов партитуре.

Эволюция струнных смычковых инструментов в европейской музыкальной культуре.

Использование смычковых инструментов в оркестре.

Использование группы по количеству исполнителей, виды делений (*solo-soli, sola-sole, altri-altre, tutti-tutte, pult-pulti, leggio-leggi, div., unis, non div, la-meta*). Настройка. Скордатура.

Нетрадиционные приёмы игры: четвертитоновая нотация, самый высокий звук, звучание –треск, вибрация с большой амплитудой, игра смычком на подставке, за подставкой, на подгрифе, за подгрифом, по корпусу; различные виды ударов: пальцами и смычком, по струнам и корпусу инструмента, удары по пюпитру, нерегулярное тремоло. Их нотация.

Тема 4. Деревянные духовые инструменты.

Классификация – лабиальные, лингвальные, амбушюрные.

legni, Holzbläss, en bois, wood-wind

Индивидуальный принцип организации групп духовых инструментов: исполнитель – пульт – партия в партитуре. I (1) - концертмейстер семьи, II (2), III (3) – как правило регулятор, заместитель концертмейстера, IV(4), V(5).

Общая характеристика группы деревянных духовых инструментов - красочность звучания, индивидуальность тембра как каждой семьи, её родственников, так и регистровые, в особенности динамические характеристики.

Два принципа игры на деревянных духовых инструментах: сокращении воздушного столба трубки путём открывания или закрывания клапанов и передувание основных тонов - октавирование и квинтирование. Отсюда динамические особенности регистров всех, как правило 3-х октавных по диапазону, инструментов группы и необходимость улучшения звучания

крайних регистров путём присоединения родственных инструментов. Отсюда наличие родового инструмента и родственных в каждой из 6 семействах группы флейты, гобой, кларнеты, фаготы, саксофоны, сарюзифоны.

Единая аппликатура семьи позволяет играть с переходом на родственные инструменты и вызывает необходимость пользоваться транспортом при чтении нотного текста в реальном звучании, интервал которого определяется строем инструмента. Понятие строя для деревянных духовых. Обозначение перехода с инструмента на инструмент – *poi, anche, muta, (=)*. Обозначение для совместной игры одинаковых инструментов – *a2, a3, etz.*

Семейство флейт:

флейта - *flauto(ti), flote(ten), flute(tes), flute(tes) – fl.*

Историческая справка. Продольная, поперечная. *Flauto, flauto traverse.* Флейта Бёма: сечение трубки, принцип расположения звуковых отверстий, механика и система клапанов. Характеристика звучания инструмента.

Строение, аппликатура (первая октава), диапазон и регистровые особенности звучания.

Технические возможности: подвижность, виды стаккато, фруллато, флажолеты, расход дыхания, неисполнимые трели и тремоло. Роль в оркестре и выразительные возможности инструмента

Флейта пикколо – *fl.piccolo, kleine Flöte, petite flute, piccolo – fl.p.*

Происхождение, особенности записи, диапазон, характеристика регистров, технические возможности и выразительные возможности.

Альтовая флейта – *flauto contralto, Altflöte. Flute alto, alto flute – fl.a.*

Появление, транспозиция (*in G*), диапазон и регистры. Применение в оркестре.

Басовая флейта (альбизифон) - *flauto basso – fl.b.*

Особенности записи, реальный диапазон, использование. Также контрабас-флейта (октобас) и субконтрабас-флейта.

Семейство гобоев

Гобой - *oboe(oi), hoboe(oen), hautbois(-), oboe(oes) – ob.*

Происхождение, конструкция, звукоизвлечение (французская и немецкая разновидности), характеристика тембра.

Аппликатура, регистры и динамика, применение сурдины.

Технические возможности: мелодичность и виртуозность, виды стаккато и атака, скачки, движения вверх и вниз, особенности амбушюра, расход воздуха, использование трелей и тремоло.

Образные сферы, связанные с наиболее частым употреблением.

Гобой д'амур – *oboe d'amore.*

Историческая справка. Транспозиция – *in A*. Технические и выразительные возможности в связи с особенностями тембра.

Английский рожок – *corno inglese.*

История создания, Транспозиция – in F. Звукоряд и регистры. Технические возможности. Художественные возможности в связи с особенностями тембра.

Малый гобой (гобой-пикколо, сопранино), бас-гобой, семейство геккельфонов.

Семейство кларнетов

Кларнет – clarinetto(tti), klarinette(en), clarinette(es), clarinet(s)-cl.

Историческая справка.

Транспозиция (строи) – in B, in A, in C.

Квинтирование, цилиндрическое сечение трубки, конструкция, одинарная трость, контраст тембра по регистрам (шалюмо – кларино), аппликатурные проблемы. Динамические особенности кларнета в отличие от всех инструментов группы.

Технические возможности: виртуозность, два вида стаккато, фруллато, трели и тремоло, расход дыхания. Широкий выразительный диапазон использования инструмента.

Малый кларнет – clarinetto piccolo

Строй – in Es, in D.

История и старые разновидности, технические возможности, роль в оркестре, характеристика тембра.

Басовый кларнет – clarinetto basso. Строй – in B (раньше также in A)

Историческая справка. Конструкция, французская и немецкая разновидности.

Характеристика тембра. Диапазон, регистры, нотация. Степень подвижности, неисполнимые трели и тремоло, динамика. Выразительные возможности и образные сферы наиболее характерные для применения инструмента.

Кларнет д'амур, кларнет сопранино, альт-кларнет, бассетгорн, контрабас-кларнет.

Семейство фаготов

Фагот – fagotto(tti), fagott(te), bassoon(s), bassoon(s)- fg.

Краткие исторические сведения. Характеристика тембра. Конструкция, звукоряд, аппликатура, характеристика регистров, динамика.

Технические возможности: степень подвижности, два вида стаккато, легато, восходящее и нисходящее движение, скачки, лигатуры, тональность и удобство игры, неисполнимые трели и тремоло, расход дыхания по регистрам, применение сурдины и размягчённой трости. Выразительные возможности

Контрфагот – contrafagotto

Историческая справка. Немецкая и англо-французская разновидности. Конструкция. Характеристика тембра. Диапазон и регистры.

Технические возможности; степень подвижности, стаккато, легато, восходящее и нисходящее движение, расход дыхания.

Семейство саксофонов

Диапазон (по письму) и разновидности инструментов:

- sassofono, saxophone;

- sopranino in F (in Es), soprano in B, contralto in Es, tenore in B, baritone in Es. А также саксофоны басовый и контрабасовый...

Цель создания инструмента. Предшественники. Характеристика тембра. Технические возможности. Наиболее употребительные и особые приёмы игры: трели, глиссандо, «звуковой щелчок», приём «смеха». Художественные возможности саксофона, применение в современной музыкальной практике.

Семейство сарюзофонов.

Сарюзофон – sarrusophone. Разновидности: сопрано (in B), альт (in Es), тенор (in B), баритон (in Es), бас (in B), контрабас (in Es).

Историческая справка и судьба семейства.

Тема 5. Медные духовые инструменты.

- ottoni, Blecher, en cuivres, brass

Общая характеристика динамических, технических и тембровых особенностей группы. Узкомензурные и широкомензурные инструменты. Исполнительский принцип – извлечение ступеней натурального звукоряда (частичных тонов, обертонов). Роль амбушюра. Относительность понятий натуральные и хроматические инструменты. Понятие строя в применении к медным духовым инструментам – высота основного тона всей трубки медного духового инструмента. Причины записи хроматических труб и валторн в симфонической партитуре без ключевых знаков. Образная сфера, наиболее характерная для медных духовых инструментов. Тенденция к её расширению в современной музыке. Поиски и основные вехи на пути достижения полного хроматического звукоряда.

Валторна – corno, horn, cor, horn

Натуральные валторны. 17 строёв (смена при помощи крон или инвенций и длины трубки) при едином исполнительском диапазоне от 2-ой до 16-ой ступени натурального звукоряда:

in alto – C, H, B, A, As

средние строи – G, Fis, F, E, Es, A, As.

Высокие строи играли до 10-12 обертона. Закрытые звуки Хампеля.

Хроматические валторны и постепенная унификация строя – in F (Es, B)

Действие вентильно-пistonного механизма на валторне, основные принципы аппликатуры.

Характер звука инструмента и его зависимость от формы и мундштука. Общий диапазон валторны по письму и по написанию с учётом своеобразия записи её в басовом ключе. Характеристика регистров. Трудности игры в крайних регистрах.

Двойная и комбинированная валторна. Действие квартвентилей. Художественные и технические возможности современной валторны. Приёмы игры и средства изменения тембра с сурдиной для тихих звуков: *con sord.* - *senza sord.*, *bouche – ouvert*, *gedampft – offen*; для громких

застопоренным звуком: coperto – aperto, cuivre – ouvert, gestopft – offen; (обозначение для обоих приёмов + - o) caprana in aria, pavillion en l'air.

Труба – tromba, trompete, trompette, trumpet

Краткие исторические сведения. Натуральные трубы в барочных оркестрах: clarino – для высоких обертонов с 8 по 16, tromba principale – для низких обертонов со 2-го по 8. Кулисная труба (tromba di tirarsi). Строи натуральных труб в эпоху венских классиков:

in A, B, H, C; in Des, D, Es, E, F, Fis, G, As.

Попытки хроматизации трубы. Хроматические трубы, наиболее употребительные строи. Создание новых конструкций более высоких труб (D, Es). Современные трубы унифицированных строёв (B, C).

Характер звука современной трубы. Общий и наиболее употребительный диапазон (со 2-го по 8 (9, 10) частичный тон основного звукоряда трубки), характеристика регистров. Натуральный звукоряд современной трубы (его отличие от натурального звукоряда старой трубы).

Основные принципы аппликатуры. Приёмы игры, художественные и технические возможности. Применение сурдин. Новые черты использования труб в современной музыке.

Малая труба – tr. piccolo (D, Es)

Альтовая труба – tr. alto (contralto) in F

Басовая труба – tr. Basso (Es, D, C, B)

Корнет-а-пистон как разновидность трубы. Его отличие от трубы в конструкции и в тембре. Сведения о происхождении и использовании.

Тромбон – trombone, posane, trombone, trombone,

Исторические сведения. Разновидности – дискантовый (B), альтовый (Es), теноровый (B), басовый (F)

Теноровый тромбон. Его конструкция, Характеристика тембра, натуральный звукоряд, Действие кулисы, позиции, мёртвая зона, педальные звуки. Художественные и технические возможности тромбона.

Тенор-бас тромбон. Квартвентиль и его действие.

Басовый и контрабасовый тромбон в партитурах Вагнера.

Вентильные тромбоны, их достоинства и недостатки.

Туба – tuba, basstuba, tuba, tuba

Предшественники тубы – серпент и офиклеид. Появление тубы в симфоническом оркестре. Особенности конструкции и характеристика тембра. Натуральный звукоряд, действие вентилей. Диапазон, характеристика регистров. Художественные и технические возможности. Разновидности – F, Es, B, FF, BB.

Вагнеровские валторновые тубы – tuba di Wagner, waldhorntuba, tuba wagnerin, horn tuba

Разновидности. Их строи (теноровые – B, Es; басовые – F, B) и диапазон, система записи. Применение валторновых туб в симфоническом оркестре у Вагнера и других композиторов.

Египетские трубы (вердиевские трубы) – trombe del'opera, Aida-Trompeten

Историческая справка. Конструкция, строи – As, H.

Медные инструменты духового оркестра.

Основная медная группа духового оркестра - саксгорны (flicorni, flugelhorner, saxhorns, bugles): корнеты, альты, теноры, баритон и басы. Общность их конструкции и родство тембра. Нотация. Натуральный звукоряд и диапазон каждого инструмента, художественные и технические возможности. Применение всей группы или её отдельных инструментов в симфоническом оркестре. Сценический духовой оркестр (банда) в театральном спектакле.

Тема 6. Ударные инструменты.

batteria (percussione), Schlagzeug, a percussion (batterie), percussion instruments

Краткие исторические сведения об ударных инструментах. Рост и активизация группы в XIX и XX веках. Появление новых ударных инструментов. Основные функции ударных в симфоническом оркестре.

Приёмы звукоизвлечения на ударных инструментах.

Классификации группы:

- по звучащему телу (мембранофоны, идиофоны)
- по наличию или отсутствию определённой высоты
- по материалу изготовления: подгруппа мембранных ударных инструментов (семейства «Тимпаны», «Барабаны», «Бубны»), подгруппа металлических ударных инструментов (семейства «Тарелки и пластины», «Колокола и брусковые», «Бряцающие»), подгруппа деревянных ударных инструментов (семейства «Брусковые», «Трещётки и тёрки», «Марacas»), подгруппа стеклянных и каменных, дополнительная подгруппа – свистящие, гудящие, использующие ударную силу воздушной волны инструмента

Два вида нотации группы ударных инструментов:

- оформление прямой акколадой на нитках инструментов без абсолютной высоты во главе с литаврами; инструменты с абсолютной высотой оформляются фигурными акколадами;
- запись с распределением инструментов между исполнителями (batteria 1,2,3,...percussia 1, 2,3,...esecutori 1,2,3,...)

Тема 7. Клавишно-щипковые инструменты.

Роль некоторых клавишных инструментов в музыке конца XVII и первой половины XVIII веков. Повышение интереса к клавишным инструментам в симфонической и кантатно-ораториальной музыке XX века.

Клавесин. Челеста. Фортепиано. Орган... и любые другие инструменты по случаю, к. не входят в традиционные составы основных групп симфонического оркестра – мандолина, гитара, гармоника, домра, дудук и т.д.

Арфа – агра, harfe, harpe. Нарп.

Краткие сведения по истории. Устройство, звукоизвлечение, диапазон, регистры, аппликатура, различные приёмы игры. Система педалей, различные

варианты перестройки струн. Флажолеты. Выразительные возможности. Нотация.

Тема 8. Электромusзыкальные инструменты.

Общие черты электромusзыкальных инструментов: электрическая форма звуковых колебаний во всех или отдельных звеньях инструмента, воспроизведение звука с помощью электрического преобразователя – репродуктора.

Электрифицированные (электрогитара, бас-гитара, электропиано, клавишет и др.) и электронные инструменты (электроорган, синтезатор).

Роль источников и преобразователей звука, контролёров, триггерных устройств, исполнительских регуляторов в звуковом синтезе. Запись партий синтезаторов.

Терменвокс (этерофон), траутониум, волны Мартено

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

По всем указанным направлениям подготовки

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Л	СРС	Всего часов
1	Тема 1. Введение.	2	2	4
2	Тема 2. Оперно-симфонический оркестр и партитура.	2	2	4
3	Тема 3. Струнные смычковые инструменты (струнный оркестр).	8	8	16
4	Тема 4. Деревянные духовые инструменты.	6	6	12
5	Тема 5. Медные духовые инструменты.	10	10	20
6	Тема 6. Ударные инструменты.	4	4	8
7	Тема 7. Клавишно-щипковые инструменты.	2	2	4
8	Тема 8. Электромusзыкальные инструменты.	2	2	4
ИТОГО		36	36	72

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Формы текущего контроля: регулярный опрос по пройденным темам, при прослушивании оркестровых произведений анализ и обсуждение особенностей партитурной записи.

5.2. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является зачёт, который проводится в виде устного собеседования по предложенным вопросам: теоретическому и практическому.

Критерии оценки знаний:

- в теоретической части – безошибочное знание диапазонов инструментов, номенклатуры их названий на итальянском языке (в некоторых случаях на немецком, французском и английском языках), особенностей их записи в партитуре, приёмов игры, транспорта.

- в практической части – непосредственное описание и объяснение нотной записи предложенного фрагмента оркестровой партитуры.

Оценка «зачтено» ставится, если студент демонстрирует знание номенклатуры названий инструментов, приёмов игры, особенностей их нотирования в партитуре, основной и дополнительной литературы по инструментам симфонического оркестра; показывает ориентацию в предложенном фрагменте оркестровой партитуры: умеет определить реальное звучание транспонирующих инструментов, объяснить встречающиеся особенности записи, термины (на итальянском языке).

Оценки «не зачтено» ставится, если в знании номенклатуры названий инструментов, приёмов игры, особенностей их нотирования в партитуре, основной и дополнительной литературы по инструментам симфонического оркестра студент демонстрирует существенные пробелы; с трудом ориентируется в предложенном фрагменте оркестровой партитуры: не умеет определить реальное звучание транспонирующих инструментов, объяснить встречающиеся особенности записи, термины (на итальянском языке).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Зряковский, Н. Н. Общий курс инструментоведения : учебник для музыкальных училищ и консерваторий / Н. Н. Зряковский. - Изд. 2-е, испр. – Москва : Музыка, 1976. – 478 с. [1966]
2. Мальтер, Л. И. Таблицы по инструментоведению [Ноты] : инструменты симфонического, духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, певческие голоса / Лео Мальтер ; под редакцией А. Ю. Радвиловича. - Изд. 4-е. – Санкт-Петербург : Композитор. Санкт-Петербург, 2014. – 133 с. [1972]
3. Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра : [учебное пособие] / Михаил Чулаки. - Изд. 4-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Композитор, 2004. – 220 с. : ил., нот.-ил. [1950, 1972]

6.2. Дополнительная литература

1. Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. СПб., М., Краснодар., 2009.
2. Володин А. Электромузыкальные инструменты. М., 1979.
3. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
4. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1991.

5. Энциклопедия «Музыкальные инструменты». М.: «Дека - ВС», 2008.
6. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. М., 1973
7. Шиндер Л.Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. СПб., 2000.
8. Крунтяева Т. Словарь иностранных музыкальных терминов. Музыка, 2004.
9. Попов С.С. Инструментоведение. Учебник. СПб: Изд. «Лань», 2019.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы:

ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)
 ЭБС Фолиант
 Информационно-образовательная система MOODLE
 Электронный каталог <http://foliant.ru/catalog/cnsrv>
 Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
 MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/>
 Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
 Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>
 Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
 Электронная библиотека республики Карелия
<http://elibrary.karelia.ru/index2.shtml?levelID=011&ID=17>
 Открытая электронная библиотека диссертаций <http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/> (поиск по каталогу)
 Электронная библиотека Российского института истории искусств
<http://www.bibl.artcenter.ru/>
 Российский государственный архив литературы и искусства
 Государственный институт искусствознания
<http://sias.ru/publications/books/?e=1>
 РАМ им Гнесиных
http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/multi...

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- компьютер, аудиосистема;
- доступ к сети Интернет;
- классная доска;
- ноты,
- фортепиано.

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа по инструментоведению связана с прослушиванием музыкальных произведений, их анализом и чтением учебной литературы.

Курс «Инструментоведение» предполагает ознакомительное и глубокое изучение достаточно большого объёма литературы, поскольку каждый рассматриваемый вопрос должен быть рассмотрен как в историческом аспекте, так и с позиций сегодняшнего состояния общей профессиональной культуры.

Формы самостоятельной работы

Изучение дополнительной и рекомендуемой литературы.

Систематизировать данную работу можно путём подготовки студентами небольшого обзора прочитанной литературы к каждой последующей лекции. Для этого список рекомендуемой литературы даётся преподавателем непосредственно после каждого занятия и ограничен его тематикой. Таким образом, в ходе самостоятельной работы студент закрепляет и углубляет знания, полученные на лекционных занятиях, и накапливает материал для собственных исследований.

В виду того, что методическая литература, как правило, включает в себя сразу большой спектр вопросов, целесообразно изучать её по темам, т.е. выбирать из первоисточников только те разделы и темы, которые соответствуют изучаемому материалу. Такая работа даёт возможность приобретения навыка систематизации материала, формирует умение грамотно отбирать материал, обзорно знакомиться с объёмными трудами. Кроме того, подобный подход к чтению создаёт основы для написания в дальнейшем письменных работ (рефератов), выполняемых в ходе изучения теоретических специальных дисциплин.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения

1. Базарян, С. В мире музыкальных инструментов / С. Базарян. – М., 1989.
2. Барсова И.А. Книга об оркестре. М., Музыка, 1969.
3. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. – М.: Институт общего среднего образования РАО, 2000.

4. Берлиоз Г. Большой трактат по современной инструментовке и оркестровке в 2 томах с дополнениями Р. Штрауса. М., Музыка, 1972 г. 308 с.
5. Благодатов, Г. Кларнет / Г. Благодатов. – М., 1965.
6. Бубнович В. Конструктивные усовершенствования фагота и современное исполнительство. М., 1985.
7. Буяновский В. Валторна М., Музыка. 1971.
8. Вертков К. Русская роговая музыка. Л., 1948.
9. Глинка М. Заметки об инструментовке. - М., 1954
10. Горчаков, С. Введение. Инструменты духового оркестра : учеб. пособие / С. Горчаков. – М. : Музыка, 1984.
11. Губарев, И. Духовой оркестр / И. Губарев. – М. : Сов. композитор, 1963.
12. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1963
13. Иванов В. Саксофон М., «Музыка» ,1990
14. Карс, А. Музыкальные духовые инструменты / А. Карс. – Лондон, 1939.
15. Левин С.Я. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. – В 2-х ч. Л., Музыка, 1983.
16. Левин, С. Фагот / С. Левин. – М., 1983.
17. Маслов Р. История исполнительства на кларнете (XVIII – начало XX в.). -М., 2002.
18. Матвеев В. Русский военный оркестр. Ленинград, Музыка, 1965
19. Модр, А. Музыкальные инструменты: пер. с чешского / А. Модр. – М., 1959.
20. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. М. 1973
21. Рабинович М. Музыкальные инструменты в древнерусском войске и русские народные инструменты // «Советская этнография», 1946, № 4
22. Римский-Корсаков Н. А. Основы оркестровки. Москва, Музгиз, 1957.
23. Рогаль-Левицкий, Д. Беседы об оркестре / Д. Рогаль-Левицкий. – М., 1961.
24. Рогаль-Левицкий, Д. Современный оркестр: в 4 т. / Д. Рогаль-Левицкий. – М., 1953 – 1956.
25. Сумеркин В. Тромбон. М., Музыка, 1985.
26. Тризно Б. Флейта. М., «Музыка» ,1964
27. Усов Ю. Труба. М., «Музыка»,1966.
28. Усов, Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах / Ю. Усов. – М. : Музыка, 1989.
29. Усов, Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах / Ю. Усов. – М. : Музыка, 1975.

Список произведений, рекомендуемый для самостоятельного прослушивания в курсе «Инструментоведение»

Скрипка.

Э. Шоссон. «Поэма»

Б. Барток. «Рапсодия»

К. Сен-Санс. «Рондо-каприччиозо»

П. Чайковский. «Вальс-скерцо», ор. 34

Л. Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром D-dur, Op. 61.

С. Прокофьев. Концерт № 1 для скрипки с оркестром D-dur, Op. 19.

Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром d-moll, Op. 47.

Альт.

И. С. Бах. Концерт для альт и струнного оркестра

Й. Брамс. Соната для альт и фортепиано F-dur

В. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альт Es-dur

И. Хандошки. Концерт для альт и струнного оркестра C-dur

П. Хиндемит. «Траурная музыка» для альт и струнного оркестра

М. Таривердиев. Концерт для альт и струнного оркестра

Виолончель

И. Х. Бах. Концерт для виолончели c-moll

Л. Бетховен. Двенадцать вариаций для виолончели и фортепиано на темы оратории Генделя "Иуда Маккавей"

К. Сен-Санс. Концерт № 1 для виолончели с оркестром a-moll

П. Чайковский. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром

А. Глазунов. Испанская серенада, соч. 20 № 2

Контрабас

Дж. Боттезини. Концерт для контрабаса с оркестром h-moll

Р. Глиэр. Скерцо для контрабаса и фортепиано

А. Богатырёв. Концерт для контрабаса с оркестром

С. Кусевицкий. Концерт для контрабаса с оркестром

Н. Рото. Концертный дивертисмент

Флейта

Г. Телеман, Трио-соната D-dur для двух флейт и баса-континуо

А. Вивальди, Соната для флейты и фортепиано

В. А. Моцарт. Концерт для флейты с оркестром G-dur

Ж. Ибер. Концерт для флейты с оркестром

Дж. Энеску. "Кантабиле и престо"

С. Губайдулина. Концертное аллегро

Гобой

Т. Альбинони. Концерт для гобоя с оркестром

А. Вивальди. Концерт d-moll для двух гобоев, струнных, и континуо.

Й. Гайдн. Концерт C dur для гобоя с оркестром.

В. Беллини. Концерт для гобоя с оркестром Es-dur

Ж. Бозза. «Фантазия-пастораль»

Н. Платонов. Соната для флейты и фортепиано.

Кларнет

В. Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром A-dur

К. Вебер. Концерт для кларнета с оркестром №1 f-moll
Дж. Россини. «Интродукция, тема и вариации»
И. Стравинский. Три пьесы для кларнета соло
И. Пауэр. Будничные монологи №№ I, II, III, IV
М. Бурштин. Инвенция для кларнета соло

Фагот

И. Х. Бах Концерт для фагота с оркестром Es-Dur
В. Моцарт. Концерт для фагота с оркестром B-Dur
Ф. Джеминиани. Соната для фагота и клавира a-moll
Ф. Давид Концертино для фагота с оркестром
Г. Гровле. "Сицилиана и аллегро"
Ж. Бозза. "Речитатив, сицилиана и рондо"

Саксофон

А. Эшпай. Концерт для саксофона-сопрано с оркестром
П. Крестон. Соната для альт-саксофона ор. 19
Ж. Ибер. "Камерное концертино"
П. Дюбуа. "Дивертисмент"
Ф. Декрюк. Соната для саксофона и фортепиано
П.Хиндемит. Соната для валторны или альт-саксофона

Валторна

В. Моцарт. Концерт № 1 для валторны с оркестром D-dur
Б. Дварионас. Концерт для валторны с оркестром
Ж. Бозза. «В лесу»
К. Сен-Санс. Концертная пьеса для валторны и фортепиано
Р. Глиэр. Концерт для валторны с оркестром

Труба

И. Гуммель. Концерт для трубы с оркестром E-dur
А. Лорцинг. Интродукция и вариации для трубы с оркестром B-dur
П. Хиндемит. Соната для трубы и фортепиано
К.-В. Брандт. Концертная пьеса № 1, № 2
А. Арутюнян. Концерт для трубы с оркестром As-dur
Р. Щедрин. Концерт для трубы с оркестром

Тромбон.

Н. Римский-Корсаков. Концерт для тромбона с оркестром
Ф. Давид. Концертино для тромбона с оркестром
В. Блажевич. Концерт № 2 для тромбона с оркестром
Ф. Грефе. Концерт для тромбона с оркестром
А. Арутюнян. Экспромт
Н. Дагиров. Баллада

Туба

О.Шмидт. Концерт для тубы с оркестром
П. Хиндемит. Соната для тубы и фортепиано
А. Лебедев. Концерт для тубы и фортепиано
А. Лебедев. Концертное аллегро

В. Хартли. Концертино

Арфа.

А. Диттерсдорф. Концерт для арфы с оркестром

Г. Гендель. Концерт арфы с оркестром В-dur

В. Моцарт. Концерт для флейты и арфы с оркестром

М. Равель. Интродукция и Аллегро для арфы с оркестром

Р. Глиэр. Концерт Ор.74

А. Хинастера. Концерт Ор.25

Фортепиано.

И.С. Бах. Концерт для клавесина с оркестром d-moll

В.Моцарт. Концерты для Фортепиано с оркестром

Л. Бетховен. Концерты для Фортепиано с оркестром

Д. Шостакович. Концерт для фортепиано № 2

А. Онеггер. Концертино для фортепиано с оркестром

Ф. Пуленк. «Пасторальный концерт» для клавесина с оркестром

Орган.

И. Пахебель. Хоральные прелюдии для органа,

Г. Гендель. Концерт для органа с оркестром №13

А. Марчелло. Концерт для органа, гобоя и флейты

М. Регер. Фантазия и фуга d-moll

Дж.-Я. Форбергер, Канцоны для органа

Ф.Пуленк. Концерт для органа, литавр и струнного оркестра

Ударные инструменты.

Дж. Бек. Концерт для литавр и ансамбля ударных инструментов

Я. Вайнбергер. Концерт для литавр с оркестром

Д. Мийо. Концерт для ксилофона и маримбофона с оркестром.

Т. Майодзуми. Концерт для ксилофона с оркестром

Н. Живкович. Концерт для маримбы с оркестром № 1 и № 2

Э. Денисов. Концерт для вибратона с оркестром

Б. Барток. «Музыка для струнных, ударных и челесты»

К. Кудрявцев. Концерт для ансамбля клавишных и ударных инструментов

И. Просвирин. «Ансамбль» для ударных инструментов.