

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

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра теории музыки и композиции
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины
Инструментоведение

(название)

*Основная профессиональная образовательная программа
по направлению подготовки/ специальности*
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль Музыковедение)
квалификация Музыковед. Преподаватель. Лектор
53.05.05 Музыковедение
квалификация Музыковед. Преподаватель.
53.05.06 Композиция
квалификация Композитор. Преподаватель
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором
(профиль 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 № 5
«19» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой И.В. Копосова

Петрозаводск
2025

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 разделов дисциплины***
 - 4.2. *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 и 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 *общепрофессиональных* и *профессиональных* компетенций:

| Код и наименование компетенций | Направление подготовки/ специальность |
|---|---|
| ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе | 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль Музыкаведение) |
| 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 | 53.05.05 Музыкаведение 53.05.06 Композиция 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (профиль Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром) |
| ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации | 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль Музыкаведение) |
| ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации | 53.05.05 Музыкаведение 53.05.06 Композиция 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (профиль Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром) |

| | |
|--|---------------------|
| ПКО-2. Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов | 53.05.06 Композиция |
|--|---------------------|

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

По направлению подготовки

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль Музыковедение)

Знать:

- принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; современное состояние музыкального искусства и научного знания;

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

Уметь:

- различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;

- 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

53.05.05 Музыковедение

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (профиль Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром)

Знать:

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

- основы нотационной теории и практики;

Уметь:

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

- самостоятельно работать с различными типами нотации;

Владеть:

- профессиональной терминологией;

- различными видами нотации.

По специальности
53.05.06 Композиция

Знать:

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;
- основы нотационной теории и практики;
- выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях;

Уметь:

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
- самостоятельно работать с различными типами нотации;
- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора;

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- различными видами нотации;
- техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, из них 32 часа контактной работы и 94 часа самостоятельной работы, 18 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
|--|-------------|------------|
| | | 1 |
| Контактная работа (всего) | 32 | 32 |
| В том числе: | - | - |
| Лекционные занятия | 32 | 32 |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 94 | 94 |
| Зачет | - | - |
| Экзамен | 18 | 18 |
| Общая трудоемкость (час.) | 144 | 144 |

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.Маййон, 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, tessitura, 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 семейств группы флейты, гобои, 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 строев (смена при помощи крон или инвенций и длинны 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 квартвентиля. 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, posaune, 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 вентиля. 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», «Маракасы»), 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 – arpa, harfe, harpe. Harp.

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

варианты перестройки струн. Флажолеты. Выразительные возможности. Нотация.

Тема 8. Электромузыкальные инструменты.

Общие черты электромузыкальных 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

| № п/п | Наименование темы дисциплины | Л | СРС | Всего часов |
|--------------|--|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Тема 1. Введение. | 2 | 10 | 12 |
| 2 | Тема 2. Оперно-симфонический оркестр и партитура. | 2 | 10 | 12 |
| 3 | Тема 3. Струнные смычковые инструменты (струнный оркестр). | 6 | 12 | 18 |
| 4 | Тема 4. Деревянные духовые инструменты | 6 | 12 | 18 |
| 5 | Тема 5. Медные духовые инструменты | 8 | 16 | 24 |
| 6 | Тема 6. Ударные инструменты. | 4 | 14 | 18 |
| 7 | Тема 7. Клавишно-щипковые инструменты. | 2 | 10 | 12 |
| 8 | Тема 8. Электромузыкальные инструменты | 2 | 10 | 12 |
| | Экзамен | | 18 | 18 |
| Всего | | 32 | 94 94+18 (экзамен) | 144 |

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Формой текущего контроля является выполнение домашних заданий: они включают в себя конспектирование литературы и анализ фрагментов оркестровых произведений с выявлением особенностей партитурной записи (требования к домашним заданиям см. в разделе Методические рекомендации по организации самостоятельной работы).

В течение обучения студент должен выполнить и сдать 5 домашних заданий. По итогам их выполнения студент получает оценку «зачтено» / «не

зачтено». Результаты текущего контроля учитываются при выставлении итоговой оценки по дисциплине.

Критерии оценивания

Оценка «зачтено» выставляется, если самостоятельные домашние работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Оценка «не зачтено» выставляется, если самостоятельные домашние работы выполнены не в полном объеме с несоблюдением установленных сроков.

5.2. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является экзамен в I семестре, который включает: ответ на теоретический вопрос и описание фрагмента партитуры, раскрывающее умение объяснить партитурную нотную запись оркестрового произведения.

Критерии оценки знаний:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил все 5 домашних заданий, в ответе на вопросы демонстрирует безукоризненное знание номенклатуры названий инструментов, приёмов игры, особенностей их нотирования в партитуре, основной и дополнительной литературы по инструментам симфонического оркестра. Практическая часть ответа показывает абсолютно свободную ориентацию в предложенном фрагменте оркестровой партитуры, умение определить реальное звучание транспонирующих инструментов, объяснить встречающиеся особенности записи, термины (на итальянском языке).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил все 5 домашних заданий, в ответе на вопросы демонстрирует уверенное знание номенклатуры названий инструментов, приёмов игры, особенностей их нотирования в партитуре, основной и дополнительной литературы по инструментам симфонического оркестра. Практическая часть ответа показывает довольно свободную ориентацию в предложенном фрагменте оркестровой партитуры, умение определить реальное звучание транспонирующих инструментов, объяснить встречающиеся особенности записи, термины (на итальянском языке).

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил не менее 3-х домашних заданий, в ответе на вопросы демонстрирует посредственное знание номенклатуры названий инструментов, приёмов игры, особенностей их нотирования в партитуре, основной и дополнительной литературы по инструментам симфонического оркестра. Практическая часть ответа показывает слабую ориентацию в предложенном фрагменте оркестровой партитуры, умение определить реальное звучание транспонирующих инструментов, объяснить встречающиеся особенности записи, термины (на итальянском языке).

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил менее 3-х домашних заданий, в ответе на вопросы демонстрирует незнание номенклатуры названий инструментов, приёмов игры, особенностей

их нотирования в партитуре, основной и дополнительной литературы по инструментам симфонического оркестра. Практическая часть ответа показывает отсутствие ориентации в предложенном фрагменте оркестровой партитуры, умение определить реальное звучание транспонирующих инструментов, объяснить встречающиеся особенности записи, термины (на итальянском языке).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. *Кожухарь В.И.* Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. СПб., М., Краснодар, 2009.
2. Энциклопедия «Музыкальные инструменты». М.: «Дека - ВС», 2008.
3. Попов С.С. Инструментоведение. Учебник. СП: Изд. «Лань», 2019.
4. *Мальтер Л.* Таблицы по инструментоведению. Под редакцией А.Ю. Радвиловича. Изд. 4. Композитор-СПб., 2014

6.2. Дополнительная литература

1. *Володин А.* Электромusикальные инструменты. М., 1979.
2. *Зряковский Н.* Общий курс инструментоведения. М., 1976.
3. *Денисов Э.* Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982.
4. *Дмитриев Г.* Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1991.
5. *Панайотов А.* Ударные инструменты в современных оркестрах. М., 1973
6. *Чулаки М.* Инструменты симфонического оркестра. СПб, Изд.4., 2004.
7. *Шиндер Л.Н.* Штрихи струнной группы симфонического оркестра. СПб., 2000.
8. Крунтяева Т. Словарь иностранных музыкальных терминов. Музыка, 2004.

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 Р7 (лицензионное, Российское ПО)
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. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

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.

Требование к конспекту

- Краткость (конспект не должен превышать 1/8 первичного текста).
- Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в изложении материала.
- Содержательная точность.
- Аккуратность.

Литература для самостоятельного изучения:

1. Банищikov Г. Законы функциональной инструментовки: Учебное пособие. СПб.: Композитор, 1999.
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.
5. Благодатов Г. История симфонического оркестра. Л.: Музыка, 1969.

6. *Благодатов Г.* Кларнет. М.: Музыка, 1965.
7. *Бубнович В.* Конструктивные усовершенствования фагота и современное исполнительство. М.: Музыка, 1985.
8. *Буюновский В.* Валторна М.: Музыка, 1971.
9. *Вертков К.* Русская роговая музыка. Л.; М.: Музгиз, 1948.
10. *Володин А.* Электромusикальные инструменты. М.: Музыка, 1979.
11. *Глинка М.* Заметки об инструментровке. М.: Музгиз, 1954.
12. *Горчаков С.* Введение. Инструменты духового оркестра: учеб. пособие. М.: Музыка, 1984.
13. *Губарев И.* Духовой оркестр. М.: Сов. композитор, 1963.
14. *Денисов Э.* Ударные инструменты в современном оркестре. М.: Советский композитор, 1982.
15. *Дмитриев Г.* Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М.: Советский композитор, 1991. Музыкальные инструменты: Энциклопедия М.: Дека–ВС, 2008.
16. *Зряковский Н.* Общий курс инструментоведения. М.: Музыка, 1976.
17. *История симфонического оркестра.* Л.: Музыка, 1969. 312 с.
18. *Иванов В.* Саксофон. М.: Музыка, 1990.
19. *Карс А.* Музыкальные духовые инструменты. Лондон, 1939.
20. *Кожухарь В.И.* Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. СПб.; М.; Краснодар, 2009.
21. *Левин С. Я.* Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. В 2-х ч. Л.: Музыка, 1983.
22. *Левин С.* Фагот. М.: Музыка, 1983
23. *Мальтер Л.* Таблицы по инструментоведению / Под ред. А. Ю. Радвиловича. Изд. 4. СПб.: Композитор-СПб., 2014.
24. *Маслов Р.* История исполнительства на кларнете (XVIII – начало XX в.). М.: Музыка, 2002.
25. *Матвеев В.* Русский военный оркестр. М.; Л.: Музыка, 1965.
26. *Модр А.* Музыкальные инструменты / пер. с чеш. М.: Музгиз, 1959.
27. *Музыкальные инструменты: Энциклопедия* М.: Дека–ВС, 2008.
28. *Панайотов А.* Ударные инструменты в современных оркестрах. М.: Советский композитор, 1973.
29. *Попов С.С.* Инструментоведение. Учебник. СПб: Лань, 2019.
30. *Рабинович М.* Музыкальные инструменты в древнерусском войске и русские народные инструменты // Советская этнография. 1946. № 4.
31. *Римский-Корсаков Н. А.* Основы оркестровки. М.: Музгиз, 1957.
32. *Рогаль-Левицкий Д.* Беседы об оркестре. М.: Музгиз, 1961.
33. *Рогаль-Левицкий Д.* Современный оркестр: в 4 т. М.: Музгиз, 1953–1956.
34. *Сумеркин В.* Тромбон. М.: Музыка, 1985.
35. *Шиндер Л. Н.* Штрихи струнной группы симфонического оркестра. СПб., 2000.
36. *Тризно Б.* Флейта. М.: Музыка, 1964
37. *Усов Ю.* Труба. М.: Музыка, 1966.
38. *Усов Ю.* История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. М.: Музыка, 1989.
39. *Чулаки М.* Инструменты симфонического оркестра. Изд.4. СПб.: Композитор-СПб., 2004.

Рекомендации для прослушивания:

При прослушивании следует обращать внимание на гармонию, форму произведения, тип фактуры, диапазоны и строй инструментов, использованные композитором штрихи, технические приемы, характерные

для солирующих инструментов, звучание их регистров, сочетание с другими инструментами.

*Список произведений, 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 альта и струнного оркестра

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

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

И. Хандошкин. Концерт для альта и струнного оркестра C-dur

П. Хиндемит. Траурная музыка для альта и струнного оркестра

М. Таривердиев. Концерт для альта и струнного оркестра

Виолончель

И.Х. Бах Концерт для виолончели c-moll

Л. Бетховен. Двенадцать вариаций для виолончели и фортепьяно 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, Op. 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 фортепьяно

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

Ж. Ибер. Концерт для флейты с оркестром

К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна»

Дж. Энеску. Кантабиле и престо

С. Губайдуллина. Концертное аллегро

Гобой

Т. Альбиниони. 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 op. 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 B-dur
В. Моцарт. Концерт для флейты и арфы с оркестром
М. Равель. Интродукция и Аллегро для арфы с оркестром
Р. Глиэр. Концерт Op.74
А. Хинастера. Концерт Op.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. Пахельбель. Хоральные прелюдии для органа,
Г. Гендель. Концерт для органа с оркестром №13
А. Марчелло. Концерт для органа, гобоя и флейты
М. Рeger. Фантазия и фуга d-moll
Дж.-Я. Фробергер, 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.

Струнная группа:

Чайковский. Серенада для струнного оркестра
Григ. «Из времён Хольберга»
Веберн. Пять пьес для струнного (квартета) оркестра, ор 5
Бриттен. Вариации на тему Фр. Бриджа
Пендерецкий. Плач по жертвам Хиросимы
Хиндемит. Serena симфония, III часть Коллоквиум

Духовые инструменты:

Вагнер. Фрагменты из опер
Чайковский. Вступление к опере «Иоланта»
Барток. Концерт для оркестра, II часть «Игра пар»
Хиндемит. Serena симфония, II часть Парафраз на тему Бетховенского марша.
Патлаенко. Пляс воинов из сюиты «Симфонические руны»
Губайдуллина. Концерт для фагота и низких струнных.
Пендерецкий. Natura sonoris № 2
Лютославский. Вариации на тему Паганини в переложении для брасс-квинтета.

Ударные инструменты:

Бизе-Щедрин. Кармен-сюита
Варез. Ионизация

Клавишно-щипковые инструменты и камерные составы XX века:

Денисов. «Солнце инков»
Сидельников. «Русские сказки» (Концерт для 12 инструментов)

Симфонический оркестр в целом:

Симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Брамса, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича.
Стравинский. «Весна священная», Симфония псалмов
Бриттен. Вариации на тему Пёрселла
Хиндемит. Метаморфозы тем Вебера.