

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

ии музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНСТРУМЕНТОВКА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.04. Музыказнание и музыкально-прикладное искусство,

Профиль – Музыкаведение.

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

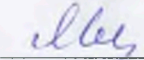
Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	54/1.5	17		17	9	-	1	1	54/1.5	4		4	23	+	
	2		18		18	10	Дифф. зачёт		2		4	4	23	+	Дифф. зачёт	
2	3	54/1.5	17		17	9	-	2	1	54/1.5	4		4	23	+	
	4		18		18	10	Дифф. зачёт		2		4	4	23	+	Дифф. зачёт	
Всего		108/3	70		70	38	-	Всего		108/3	8		8	46	+	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал профессор РГК им. С. В. Рахманинова Ю. Толстенко.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Инструментовка» имеет статус вариативной, является частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата и адресована студентам 1-2 курса (I - IV семестры) направления подготовки 53.03.04. Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины являются инструментовка произведений разных жанров и форм, поиск средств выразительности с помощью тембров симфонического, духового, эстрадного оркестров, ансамбля или оркестра народных инструментов, приобретения навыка аранжировки.

Содержание дисциплины.

I семестр.

1. Струнные смычковые инструменты.
2. Скрипка. Полная техническая характеристика.
3. Некоторые вопросы сложения оркестровой ткани (органный пункт, педали, самопедализирующая ткань, оркестровые фоны).
4. Альт. Полная техническая характеристика.
5. Оркестровое *crescendo* и *diminuendo* (постепенность включения и выключения инструментов и групп, временные и динамические условия).
6. Виолончель. Полная техническая характеристика.
7. Короткозвучные и долгозвучные аккорды. Оркестровое сфорцандо.
8. Контрабас. Полная техническая характеристика.

II семестр

9. Переплетение голосов и линий. Смена и чередование тембров (Внутреннее движение голосов, сходящиеся расходящиеся движения, переключки, передачи, имитации, тембровые чередования).
10. Семейство флейт.
11. Дублировки в оркестровом письме.
12. Семейство гобоев.
13. Соединение всех оркестровых групп. Большой симфонический оркестр.

III семестр

1. Семейство кларнетов.
2. Соединение деревянных духовых со струнными и валторнами. Малый симфонический оркестр.
3. Семейство фаготов.
4. Мелодия и гармония у медных духовых.
5. Валторны (натуральные и хроматические).
6. Мелодия и гармония у деревянных духовых.
7. Трубы.

IV семестра

8. Мелодия и гармония у струнных.
9. Тромбоны.
10. Натуральный звукоряд и его применение в оркестре.
11. Туба.
12. Флажолеты (теория и различные системы записи).
13. Арфа.
14. Ударные инструменты и их роль в оркестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель:

- расширить музыкально-художественный кругозор студентов через опыт игры разнообразных произведений,
- глубоко изучить музыкальные произведения,
- научить пониманию внутренних закономерностей строения партитуры.
- подготовка студента к высокопрофессиональному использованию оркестровых средств (отдельных инструментов, различных тембровых сочетаний, однородных и разнородных групп, оркестрового tutti) в собственном творчестве.
- детальное изучение особенностей оркестрового письма композиторов различных эпох с уяснением магистральных тенденций развития музыкального языка, особенностей национальных школ, индивидуального авторского почерка.
- изучение различных видов партитурной нотации, включая новейшие («музыкальная графика» и др.)

Задачи:

Курс включает в себя:

- углубление и расширение знаний в области инструментоведения;
- практическую инструментовку для различных составов симфонического оркестра;
- анализ партитур.

Что касается специальных знаний и навыков, то по окончании курса студент должен:

- хорошо знать технические и выразительные возможности всех инструментов и их применение в оркестре; свободно владеть оркестровым голосоведением;
- уметь создавать разнообразную оркестровую фактуру и соответствующим образом развивать ее в музыкальных произведениях различных жанров и форм;
- иметь отчетливое представление о наиболее существенных чертах оркестровки крупнейших композиторов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

В вузовской системе профессиональной подготовки курс «Инструментовка» является важнейшей составной частью единого процесса формирования музыкально – художественного мышления специалиста.

Практическая задача курса – приобретение навыков инструментовки произведений различных жанров – не должна заслонять более широких целей знакомства с симфонической и оперной музыкой, с приёмами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.03.04. Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-2	способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-4	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований
ОПК-5	готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, ответственно относиться к своей трудовой деятельности
ОПК-6	способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания
ОПК-8	владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода
ПК-2	способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам
ПК-3	способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу, научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
ПК-4	способностью участвовать в информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, а также исследования в области музыкальной культуры, искусства и педагогики
ПК-5	способностью руководить научно-исследовательской работой (как отдельными этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты на иностранных языках
ПК-6	способностью осуществлять исследования по изучению социально-

	культурной среды, в том числе зрительской (слушательской) аудитории
ПК-10	способностью организовывать консультации по музыкально-культурным и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
ПК-12	способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля
ПК-13	способностью осуществлять постоянную связь со СМИ с целью просветительства, популяризации и пропаганды достижений музыкальной культуры, готовить необходимые материалы о профессиональной деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений искусства, участвовать в проведении пресс-конференций и других акций, организовывать работу по пропаганде музыкального и музыкально-театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)
ПК-14	способностью осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)
ПК-15	способностью разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), выступать с лекциями, умением комментировать исполняемые в лекциях (лекциях-концертах) произведения
ПК-16	способностью освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах
ПК-17	способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций
ПК-19	способностью осуществлять авторскую журналистско-критическую деятельность в форме статей, крупных обзоров, книг (разделов книг)
ПК-20	способностью организовывать издательскую деятельность в учреждениях культуры и искусства
ПК-21	способностью осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий)

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества;
- гармонию, владеть голосоведением, разбираться в форме и строении несложных произведений;
- углубить и расширить знания в области инструментоведения, знать настройку струнных инструментов, их объёмы и регистры, аппликатуру и основные

штрихи, диапазоны и регистры духовых инструментов, характер и сравнительную силу их звучания, а также основные технические особенности; необходимо знать наиболее употребительные ударные инструменты

уметь:

- инструментовать произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;
- эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров.

владеть:

- знаниями в области инструментоведения, знать настройку струнных инструментов, их объёмы и регистры, аппликатуру и основные штрихи, диапазоны и регистры духовых инструментов, характер и сравнительную силу их звучания, а также основные технические особенности; необходимо знать наиболее употребительные ударные инструменты;
- владеть практической инструментовкой для различных составов симфонического оркестра;
- анализом партитуры;
- знанием технических и выразительных возможностей всех инструментов и их применением в оркестре; свободно владеть оркестровым голосоведением;
- умением создавать разнообразную оркестровую фактуру и соответствующим образом развивать её в музыкальных произведениях различных жанров и форм;
- отчётливым представлением о наиболее существенных чертах оркестровки крупнейших композиторов.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		Л	П		Инд	с.р.		Л	п	Лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. ГРУППА СТРУННЫХ СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ I СЕМЕСТР												
Тема 1. Струнные смычковые инструменты.	3	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	4
Тема 2. Скрипка. Полная техническая характеристика.	3	-	-	-	2	1	4	-	-	-	1	3
Тема 3. Некоторые вопросы сложения оркестровой ткани (органый пункт, педали, оркестров. фоны).	4	-	-	-	3	1	5	-	-	-	1	4
Тема 4. Альт. Полная техническая характеристика.	3	-	-	-	2	1	4	-	-	-	1	3
Тема 5. Оркестровое <i>crescendo</i> и <i>diminuendo</i> (постепенность включения и выключения инструм. и групп, временные и динамические условия).	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1	2
Тема 6. Виолончель. Полная техническая характеристика.	4	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2
Тема 7. Короткозвучные и долгозвучные аккорды. Оркестровое sforzандо.	3	-			2	1	3	-		-	-	3
Тема 8. Контрабас. Полная Техническая харак	3	-			2	1	2	-		-	-	2

теристика.												
Всего по I разделу	26	-	-	-	17	9	27	-	-	-	4	23
РАЗДЕЛ II. ГРУППА ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ. СЕМЕЙСТВО ФЛЕЙТ И ГОБОВ.												
II СЕМЕСТР												
Тема 9. Переплетение голо сов и линий. Смена и чередование тембров.	6	-	-	-	4	2	5	-	-	-	1	4
Тема 10. Семейство флейт. Дублировка в ор- кестровом письме.	5	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	5
Тема 11. Дублировка в ор- кестровом письме.	6				4	2	5				1	4
Тема 12. Семейство гобоек.	5	-	-	-	3	2	6	-	-	-	1	5
Тема 13. Соединение всех оркестровых групп Большой симфо- нический оркестр.	6	-	-	-	4	2	6	-	-	-	1	5
Всего по II разделу	28	-	-	-	18	10	27	-	-	-	4	23
Всего по I и II разделу	54	-	-	-	35	19	54	-	-	-	8	46

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		Л	П		Инд	с.р.		Л	п	Лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ III. СЕМЕЙСТВО КЛАРНЕТОВ, ФАГОТОВ, ВАЛТОРНА, ТРУБА												
III СЕМЕСТР												
Тема 1. Семейство кларне- тов.	4	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	4
Тема 2. Соединение дере- вянных духовых со струнными и валторнами.	4	-	-	-	2	2	4	-	-	-	1	3
Тема 3. Семейство фаготов	4	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	3
Тема 4. Мелодия и гармо- ния у медных духо	4	-	-	-	2	2	5	-	-	-	1	4

ВЫХ.												
Тема 5. Валторны. Натуральные и хроматические.	3	-	-	-	2	1	4	-	-	-	1	3
Тема 6. Мелодия и гармония у деревянных духовых.	4	-	-	-	3	1	4	-	-	-	1	3
Тема 7. Трубы.	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	3
Всего по III разделу	26	-	-	-	17	9	27	-	-	-	4	23
РАЗДЕЛ IV. ТРОМБОНЫ. ТУБА. АРФА. ГРУППА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ IV СЕМЕСТР												
Тема 8. Мелодия и гармония у струнных.	5	-	-	-	3	2	5	-	-	-	1	4
Тема 9. Тромбоны.	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	3
Тема 10. Натуральный звукоряд и его применение в оркестре.	5	-	-	-	3	2	5	-	-	-	1	4
Тема 11. Туба.	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	3
Тема 12. Флажолеты (теория и различные Системы записи)	5	-	-	-	3	2	4	-	-	-	1	3
Тема 13. Арфа.	3	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	2
Тема 14. Ударные инструменты и различные системы записи.	4	-	-	-	3	1	5	-	-	-	1	4
Всего по IV разделу	28	-	-	-	18	10	27	-	-	-	4	23
Всего по III и IV разделу	54	-	-	-	35	19	54	-	-	-	8	46

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ГРУППА СТРУННЫХ СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Струнные смычковые инструменты.

История возникновения группы струнных смычковых инструментов, семейство виол как предшественники группы струнных, выразительные возможности, роль в составе большого симфонического оркестра.

Тема 2. Скрипка. Полная техническая характеристика.

Возникновение скрипки. диапазон, технические возможности, штрихи, роль в оркестре, скрипка как солирующий инструмент и как часть группы.

Тема 3. Некоторые вопросы сложения оркестровой ткани (органный пункт, педали, самопеделизирующая ткань, оркестровые фоны).

Состав оркестровой ткани, её связь с особенностями фактуры, регистров, органы пункт, педали, самопеделизирующая ткань, оркестровые фоны.

Тема 4. Альт. Полная техническая характеристика.

История возникновения инструмента, тембровые возможности, выразительность кантилены, техническая оснащённость, альт как солирующий инструмент и его функция в группе в составе оркестра.

Тема 5. Оркестровое *crescendo* и *diminuendo* (постепенность включения и выключения и инструментов и групп, временные и динамические условия).

Оркестровая динамика, постепенность включения и выключения голосов, связь с развитием тематического материала, нагнетания и спад в кульминационных разделах.

Тема 6. Виолончель. Полная техническая характеристика.

История возникновения инструмента, особенность его тембра, использование в оркестре как педали, солирующего инструмента, в связующих эпизодах.

Тема 7. Короткозвучные и долгозвучные аккорды. Оркестровое *сфорцандо*.

Сочетание струнных инструментов в аккордах, с применением штриха *стаккато*, *легато*, *пиццикато*. Роль гармонического сопровождения.

Тема 8. Контрабас. Полная техническая характеристика.

История возникновения инструмента, функция фундамента оркестровой звучности, органические пункты, контрабас как солирующий инструмент.

РАЗДЕЛ II. ГРУППА ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ. СЕМЕЙСТВО ФЛЕЙТ И ГОБОВ. (II СЕМЕСТР)

Тема 9. Переплетение голосов и линий. Смена и чередование тембров (Внутреннее движение голосов, сходящиеся расходящиеся движения, переключки, передачи, имитации, тембровые чередования).

Продуманность переплетения мелодических линий в оркестровой фактуре, смена тембров и её связь со структурным делением, имитационное развитие с переключками голосов.

Тема 10. Семейство флейт.

История возникновения инструмента. Его техническая характеристика. Особенности тембра малой и альтовой флейты, звукоизобразительные возможности.

Тема 11. Дублировки в оркестровом письме.

Особенности сочетания оркестровых тембров, возможности их комбинации, связь с драматургией сочинения, моментами развития.

Тема 12. Семейство гобоев.

История происхождения инструмента, предшественники гобоя, особенность тембра, позволяющая использование его в качестве солирующего инструмента как в меланхолических, так и в скерцозных эпизодах.

Тема 13. Соединение всех оркестровых групп. Большой симфонический оркестр.

Возможности соединения групп оркестра их связь с драматургией сочинения, особенностями его структуры.

РАЗДЕЛ III . СЕМЕЙСТВО КЛАРНЕТОВ, ФАГОТОВ, ВАЛТОРНА, ТРУБА (III СЕМЕСТР)

Тема 1. Семейство кларнетов.

История возникновения кларнета. Специфика тембра, неограниченны технические возможности. Особенности тембра кларнета-пикколо и бас-кларнета, использование их в качестве солистов оркестра.

Тема 2. Соединение деревянных духовых со струнными и валторнами. Малый симфонический оркестр.

Соединение деревянных духовых, струнных инструментов и валторны в малом составе симфонического оркестра. Функциональное значение каждой группы.

Тема 3. Семейство фаготов.

История инструмента, его техническая характеристика, особенности тембра, позволяющие исполнять темы-размышления, гротескные и юмористические мелодии. Функция контрафагота в оркестровой партитуре.

Тема 4. Мелодия и гармония у медных духовых.

Место медных духовых в оркестровой партитуре, их многофункциональность, использование как солирующих инструментов, роль педали, применение в остинатных разделах.

Тема 5. Валторны (натуральные и хроматические).

История происхождения инструмента. Использование валторны в различных ансамблях, её роль в симфонической партитуре, использование как солиста и участника группы.

Тема 6. Мелодия и гармония у деревянных духовых.

Использование деревянных духовых в качестве ведущего мелодического голоса, а также в роли гармонической составляющей тематизма.

Тема 7. Трубы.

История происхождения инструмента, его техническая характеристика, применение в составе группы и как солирующего голоса.

РАЗДЕЛ IV. ТРОМБОНЫ. ТУБА. АРФА. ГРУППА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (IV СЕМЕСТР)

Тема 8. Мелодия и гармония у струнных.

Использование инструментов в качестве ведущего мелодического голоса, а также в роли гармонической составляющей тематизма. Их возможная дублировка с деревянными духовыми.

Тема 9. Тромбоны.

История происхождения инструмента, его техническая характеристика, применение в составе группы и как солирующего голоса.

Тема 10. Натуральный звукоряд и его применение в оркестре.

Особенности натурального звукоряда. Использование его в оркестровом звучании.

Тема 11. Туба.

История происхождения инструмента, его техническая характеристика, применение в составе группы и как солирующего голоса.

Тема 12. Флажолеты (теория и различные системы записи).

Функция флажолета, его тембральная окраска, расширение с его помощью средств музыкальной выразительности, системы записи.

Тема 13. Арфа.

История инструмента, специфика его тембра, солирующая функция, дублировка с другими голосами оркестра, техническая характеристика.

Тема 14. Ударные инструменты и их роль в оркестре.

История происхождения, разделение на звуковысотные и без определённой высоты звучания, колористические возможности виброфона, маримбы, ксилофона, применение в качестве солирующих инструментов, функциональные особенности.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента в написании заданных упражнений, а затем произведений и в качестве выполненных заданий.

СР включает следующие виды работ:

- анализ известных произведений разных жанров;
- обзор литературы и электронных источников информации, связанных с выполнением задания;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- инструментовка произведений и их разделов согласно учебного плана;
- прослушивание музыкальных произведений разных жанров и форм;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачёту.

7.1.ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Задания к семинарским занятиям
I СЕМЕСТР

Тема 1. Струнная группа симфонического оркестра.

1. Состав группы струнных смычковых.
2. Характеристика скрипки, альты, виолончели и контрабаса.
3. Инструментовка для струнного оркестра пьесы «Весёлый наездник» из «Альбома для юношества Р. Шумана»

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, скрипка, альт, виолончель, контрабас.

Выполнить: осветить состав группы струнных смычковых инструментов симфонического оркестра, дать характеристику каждому из них, начиная с истории возникновения, сделать инструментовку заданного произведения.

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[4\]](#), [\[7\]](#), [\[11\]](#), [\[14\]](#).

Тема 2. Группа деревянных духовых.

1. Флейта.
2. Гобой.
3. Сделать инструментовку пьесы по выбору для струнного квартета и солирующей флейты.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст, флейта, гобой.

Выполнить: проанализировать историю флейты и гобоя, их солирующие партии в симфонических произведениях, сделать инструментовку пьесы по выбору для струнного квартета и солирующей флейты.

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[4\]](#), [\[11\]](#), [\[13\]](#).

II СЕМЕСТР

Тема 1. Деревянные духовые инструменты.

1. Группа кларнетов.
2. Фагот.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст, флейта, гобой, кларнет, фагот.

Выполнить: охарактеризовать группу кларнетов и её колористические возможности, определить роль фагота в симфонической музыке (сольные эпизоды).

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[4\]](#), [\[11\]](#), [\[13\]](#).

Тема 2. Группа медных духовых инструментов.

1. Валторна.
2. Труба.
3. Сделать для квинтета духовых инструментов пьесу «Баба Яга» из Детского альбома П. Чайковского.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст, валторна, труба.

Выполнить: осветить историю рождения кларнета и фагота, их исполнительские возможности, сделать инструментовку пьесы «Баба Яга» из Детского альбома П. Чайковского для квинтета духовых инструментов.

Литература: [\[1\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#), [\[7\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[15\]](#).

III СЕМЕСТР

Тема 1. Группа медных духовых инструментов.

1. Тромбон.
2. Туба.
3. Сделать инструментовку для медных духовых инструментов пьесы по выбору.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст, медные духовые инструменты.

Выполнить: дать характеристику тромбону и тубе, их роли в ансамбле и солирующих партиях, сделать инструментовку для медных духовых инструментов пьесы по выбору.

Литература: [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[4\]](#), [\[7\]](#), [\[8\]](#), [\[15\]](#).

Тема 2. Группа ударных инструментов.

1. Литавры.
2. Большой барабан.
3. Малый барабан.
4. Тарелки.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст, медные духовые инструменты, ударные инструменты.

Выполнить: охарактеризовать группу ударных инструментов, их функциональность в симфоническом оркестре, игру в ансамбле и сольные эпизоды. Дать характеристику маримбе, вибрафону.

Литература: [2], [4], [5], [6], [8].

IV СЕМЕСТР

Тема 1. Смещение тембров симфонического оркестра.

1. Проанализировать примеры смещения тембров оркестра.
2. Отличительные черты оркестрового стиля Г. Берлиоза.
3. Характерные черты инструментовки Дж. Пуччини.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст, тембровая драматургия, лейттембр.

Выполнить: найти примеры смещения тембров оркестра, дать характеристику особенностям оркестрового стиля Берлиоза и Пуччини.

Литература: [2], [4], [5], [6], [8].

Тема 2. Инструментовка для большого состава оркестра в программной музыке

1. Выразительные возможности.
2. Изобразительное начало.
3. Инструментовать для большого состава симфонического оркестра «Песнь жаворонка» из цикла «Времена года» П. Чайковского.

Термины: период, предложение, простые формы, сложная 3-х частная форма, секвенция, полифоническое развитие, фактура, ритм, метр, тональность, лад, гармония, фактурный контраст, темповый контраст, медные духовые инструменты, группа ударных, лейттембр, колористика.

Выполнить: охарактеризовать выразительные и изобразительные возможности оркестра, инструментовать для большого состава симфонического оркестра «Песнь жаворонка» из цикла «Времена года» П. Чайковского.

Литература: [1], [3], [4], [7], [15].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в I - IV семестрах студентами **заочной формы обучения**, являясь альтернативой практических (семинарских) занятий студентов очной формы обучения. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером, предварительно изучив соответствующую литературу.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

I СЕМЕСТР

Вариант 1.

1. Инструментовать для струнного оркестра одну из пьес «Альбома для юношества» Р.Шумана

Вариант № 2

2. Сделать инструментовку пьесы «Сладкая грёза» из Детского альбома П. Чайковского.

II СЕМЕСТР

Вариант 1.

1. Инструментовать для струнного квартета и гобоя по выбору пьесу из Детского альбома П. Чайковского.

Вариант 2.

1. Сделать инструментовку для деревянных духовых инструментов III часть Сонаты № 1 Л. Бетховена.

III СЕМЕСТР

Вариант 1

1. Инструментовать для камерного оркестра с флейтой и гобоем пьесы Э. Грига «Весной».

Вариант 2

1. Сделать инструментовку Прелюдии № 20 Ф. Шопена для медных духовых инструментов.

IV СЕМЕСТР

Вариант 1

1. Инструментовать для большого симфонического оркестра «Святки» из цикла «Времена года» П. Чайковского

7.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Зачётные требования

Студент должен ответить на два вопроса билета. Представить две практические работы по инструментовке заданных произведений.

II СЕМЕСТР

1. Скрипка. Полная техническая характеристика.
2. Некоторые вопросы сложения оркестровой ткани (органый пункт, педали, самопедализирующая ткань, оркестровые фоны).
3. Альт. Полная техническая характеристика.
4. Оркестровое *crescendo* и *diminuendo* (постепенность включения и выключения инструментов и групп, временные и динамические условия).
5. Виолончель. Полная техническая характеристика.
6. Короткозвучные и долгозвучные аккорды. Оркестровое сфорцандо.
7. Контрабас. Полная техническая характеристика.
8. Переплетение голосов и линий. Смена и чередование тембров (Внутреннее движение голосов, сходящиеся расходящиеся движения, переключки, передачи, имитации, тембровые чередования).
9. Семейство флейт.
10. Дублировки в оркестровом письме.
11. Семейство гобоев.
12. Соединение всех оркестровых групп. Большой симфонический оркестр.

IV СЕМЕСТР

1. Семейство кларнетов.
2. Соединение деревянных духовых со струнными и валторнами. Малый симфонический оркестр.
3. Семейство фаготов.
4. Мелодия и гармония у медных духовых.
5. Валторны (натуральные и хроматические).
6. Мелодия и гармония у деревянных духовых.
7. Трубы.
8. Мелодия и гармония у струнных.
9. Тромбоны.
10. Натуральный звукоряд и его применение в оркестре.
11. Туба.
12. Флажолеты (теория и различные системы записи).
13. Арфа.
14. Ударные инструменты и их роль в оркестре.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе выполнения практических заданий, изучения нотного материала, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Чтение партитур и инструментовка» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Представлены в завершённом виде партитуры сочинений, соответствующие требованиям учебного плана на данном этапе обучения. Работа выполнена профессионально, имеет индивидуальные отличия, отличается художественной фантазией.
хорошо (4)	Критерии в основном соответствуют предшествующим, при этом в представленных произведениях могут быть отмечены технические недочёты в области распределения инструментов, их оригинального звучания.
удовлетворительно (3)	Одно или несколько разножанровых сочинений представлены в некачественном оркестровом облачении с нарушением специфики определённых инструментов, незнания их диапазона, характерных особенностей.
неудовлетворительно (2)	Представлены фрагменты незавершённых сочинений, не дающие возможности судить о предполагаемом итоговом результате. Партитуры представленных сочинений изобилуют всякого рода погрешностями.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Берлиоз, Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке / Г. Берлиоз. – М. : Музыка, 1972. - 307 с.](#)
2. [Дарваш, Г. Правила оркестровки : с 15 приложениями и 93 нотными примерами / Г. Дарваш. – Будапешт: Корвина, 1964. - 118 с.](#)
3. [Дмитриев, Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние / Г. Дмитриев. – М. : Музыка, 1973. - 145 с.](#)
4. [Денисов, Э. Ударные инструменты в современном оркестре / Э. Денисов. – М. : Музыка, 1982. - 256 с.](#)
5. [Зряковский, Н. Общий курс инструментоведения / Н. Зряковский. – М. : Музыка, 1976 - 480 с.](#)
6. [Мальтер, Л. Таблицы по инструментоведению / Л. Мальтер. – 3-е изд. – М. : Музыка, 1972. - 136 с.](#)
7. [Панайотов, А. Ударные инструменты в современных оркестрах / А. Панпаитов. – М. : Музыка, 1973. - 184 с.](#)
8. [Пистон, У. Оркестровка / У. Пистон. – М. : Музыка, 1990. - 464 с.](#)
9. [Рогаль-Левицкий, Д. Современный оркестр. Т. 1 / Д. Рогаль-Левицкий. – М. : Музыка, 1953. - 480 с.](#)
10. [Рогаль-Левицкий, Д. Современный оркестр. Т. 2 / Д. Рогаль-Левицкий. – М. : Музыка, 1953. - 445 с.](#)
11. [Рогаль-Левицкий, Д. Современный оркестр. Т. 3 / Д. Рогаль-Левицкий. – М. : Музыка, 1956. - 355 с.](#)
12. [Рогаль-Левицкий, Д. Современный оркестр. Т. 4 / Д. Рогаль-Левицкий. – М. : Музыка, 1956. - 313 с.](#)
13. [Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки. Т. 1 / Н. Римский-Корсаков. – М. : Музыка, 1946. – 122 с.](#)
14. [Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки. Т. 2 / Н. Римский-Корсаков. – М. : Музыка, 1946. - 344 с.](#)
15. [Чулаки, М. Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки. – 3-е изд. – М. : Музыка, 1983. -172 с.](#)

Дополнительная литература:

16. [Агафонников, А. Симфоническая партитура / А. Агафонников. – Л. : Музыка, 1967. - 201 с.](#)
17. [Банщиков, Г. Законы функциональной инструментровки : учебник / Г. Банщиков. – СПб. : Композитор, 1997. - 240 с.](#)
18. [Благодатов, Н. История симфонического оркестра / Н. Благодатов. – Л. : Музыка, 1969. - 312 с.](#)
19. [Барсова, И. Симфонии Г. Малера / И. Барсова. – М. : Музыка, 1975. - 496 с.](#)
20. [Барсова, И. Камерный оркестр П. Хиндемита / И. Барсова – М. : Музыка, 1975. - 208 с.](#)
21. [Богатырёв, С. Оркестр Рахманинов. О первоначальной редакции 2-ой симфонии Чайковского / С. Богатырёв. – М. : Музыка, 1975, - 176 с.](#)
22. [Василенко, С. Инструментовка для симфонического оркестра. Т.1 / С. Василенко. – М. : Музыка, 1953, т. 2. – 1959, 396 с.](#)
23. [Василенко, С. Инструментовка для симфонического оркестра. Т. 2 / С. Василенко. – М. : Музыка, 1959. - 396 с.](#)

24. [Веприк, А. Трактовка инструментов оркестра / А. Веприк. – М. : Музыка, 1948. - 304 с.](#)
25. [Веприк, А. Очерки по вопросам оркестровых стилей / А. Веприк. – М. : Советский композитор, 1961. - 452 с.](#)
26. Вилковир, Е. Практический курс инструментовки : для духового оркестра / Е. Вилковир. – М. : Музыка, 1963. - 208 с.
27. [Гаранян, Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-инструментальных ансамблей / Г. Гаранян. – М. : Музыка, 1983. - 224 с.](#)
28. Глинка, М. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Т.1 / М. Глинка. – М. : Музыка, 1973, - 482 с..
29. Дмитриев, А. Музыкальная драматургия оркестра М. Глинки /А. Дмитриев. – Л. : Музыка, 1957. - 125 с.
30. [Дмитриев, Г. О драматургической выразительности оркестрового письма / Г. Дмитриев. – М. : Музыка, 1981. - 176 с.](#)
31. Житомирский, Д. Заметки об инструментовке Чайковского / Д. В. Житомирский. – М. : Сов. композитор, 1981. – 193 с.
32. Зряковский, Н. Задачи по общему курсу инструментоведения / Н. Зряковский – М. : Музыка, 1966. - 358 с.
33. [Карс, А. История оркестровки / А. Карс. – М. : Музыка, 1989. - 306 с.](#)
34. [Клебанов, Д. Искусство инструментовки / Д. Клебанов. – К. : Музычна Украина, 1972. - 219 с.](#)
35. Крейн, Ю. Стиль и колорит в оркестре / Ю. Крейн. – М. : Музыка 1967. - 107 с.
36. Крейн, Ю. Симфонические сочинения Дебюсси и Равеля / Ю. Крейн. – М. : Музыка, 1966. - 113 с.
37. [Левин, С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч. 1 / С. Левин. – Л. : Музыка, 1973. – 268 с.](#)
38. [Левин, С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч. 2 / С. Левин. – Л. : Музыка, 1983. – 192 с.](#)
39. Модр, А. Музыкальные инструменты / А. Модр. – М. : Музыка, 1959. - 322 с.
40. [Раков, Н. Практический курс инструментовки / Н. Раков. – М. : Музыка, 1985. - 148 с.](#)
41. Рогаль-Левицкий, Д. Техника современного оркестра / Д. Рогаль-Левицкий. – М. : Музыка, 1938. - 488 с.
42. [Тихомиров, Г. Инструменты русского народного оркестра / Г. Тихомиров. – М. : Музыка, 1962. - 112 с.](#)
43. Финкильштейн, И. Некоторые проблемы оркестровки / И. Финкильштейн. – Л. : Музыка, 1969. - 122 с.
44. Цуккерман, В. «Камаринская» Глинки / В. Цуккерман. – М. : Музыка, 1957. - 497 с.
45. Чайковский, П. Полное собрание сочинений. Т. 3-Б / П. Чайковский. – М. : Музыка, 1961. - 163 с.
46. [Шишаков, Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Ю. Шишаков. – М. : Музыка, 1970. - 272 с.](#)

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный аудио и видеоаппаратурой, телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.