

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА (I СЕМЕСТР)

ЛЕКЦИЯ 1. Предмет «инструментоведение» и его роль в формировании музыканта-исполнителя

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Предмет инструментоведение как элемент системы подготовки высокопрофессиональных специалистов.
2. Значение и роль изучения оркестровых партитур в музыкальном искусстве.
3. Формирование целостного представления о месте инструментоведения в музыкальной культуре.

Определение терминов инструментоведение, инструментовка и переложение. Инструментоведение как наука изучающая происхождение и развитие инструментов, из конструкции, тембровые и акустические особенности, музыкально-выразительные возможности, а также классификацию инструментов. Состав русского народного оркестра, инструментальные группы и разновидности инструментов в группах.

Общие сведения о партитуре, определение партитуры. Партитура оркестра русских народных инструментов. Порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри групп, хоровых и сольных партий, эпизодических инструментов.

Место деревянных духовых инструментов в партитуре. Случаи отклонений от общепринятого порядка расположения инструментальных партий.

Первая страница партитуры. Различные виды записи в отдельных оркестровых группах. Понятие о транспонировании. Правила записи транспонирующих инструментов в оркестре.

Темповые, динамические и прочие обозначения в партитуре.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите основную цель и задачи курса инструментоведения.
2. Определите разницу между инструментовкой и переложением.
3. Предмет инструментоведение как комплекс знаний необходимых для исполнительской и преподавательской деятельности.

Литература: [8 – С.3-6; 13 – С.3-5; 10 – С.8-13]

ЛЕКЦИЯ 2: Инструменты симфонического оркестра краткие сведения о симфоническом оркестре (история создания и становления).

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Возникновение и главные периоды развития симфонического оркестра.
2. Современный оперно-симфонический оркестр.
3. Особенности видов оркестров.

Краткие общие сведения о современном симфоническом оркестре. Возникновение и главнейшие периоды развития симфонического оркестра. Современный оперно-симфонический оркестр. Инструментальные группы в большом симфоническом оркестре и разновидности инструментов в группах. Различные количественные составы групп и инструментальных партий в группах, встречающихся в практике оперно-симфонического творчества.

Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде. Форма написания современной симфонической партитуры. Порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри групп. Струнный оркестр. Камерный оркестр. Малый симфонический оркестр. Большой симфонический оркестр. Особенности каждого из них.

Определение термина «партитура». Общие сведения о симфонической партитуре. Форма написания современной симфонической партитуры, принцип и порядок расположения в ней инструментальных групп. Ключи, применяемые в симфонических партитурах.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Дайте характеристику музыкальным инструментам симфонического оркестра.
2. Назовите струнные инструменты в симфоническом оркестре.
3. Определите форму современной симфонической партитуры.

Литература: [[15 – С.3-6](#); [8 – С.6-36](#); [13 – С.90-113](#)]

ЛЕКЦИЯ 3. Струнные инструменты симфонического оркестра: смычковые инструменты – скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Арфа.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Смычковые инструменты – основа симфонического оркестра.
2. Струнная группа симфонического оркестра.
3. Индивидуальные характеристики скрипки, альты, виолончели, контрабаса.

Группа струнных инструментов – основа симфонического оркестра. Смычковая группа, общая характеристика. Ее состав и звуковой объем. Исключительные музыкально-выразительные и технические возможности: тембровая однородность, ровность и мягкость звучания. Большая подвижность и гибкость в артикуляции во время исполнения разнообразных динамических оттенков разными способами звукоизвлечения и штрихами.

Состав группы смычковых инструментов. Звуковой объем.

Арго как основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах. Индивидуальные характеристики скрипки, альты, виолончели, контрабаса. Внешний вид и главнейшие части инструментов, их назначение. Строй, звуковой объем, tessitura, регистры; характеристика звучности в различных регистрах. Техническая подвижность. Основные штриховые обозначения: *tire, pousse, detaehe, legato, staccato, spic-cato, saltando, martelc, tremolo, a punta d'arco, du talon* — их назначение.

Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: *pirricato, con sordino, stil tasto, sul ponticello, sul У, sul D, .si:!* А. *sul E, col iegno*. Флажолетные звуки, используемые в оркестре: натуральные (октавные, квинтовые, квартовые, терцовые), искусственные (квартовые, квинтовые).

Арфа. Краткие сведения об устройстве, способах звукоизвлечения, диапазоне, регистрах, тембре, о технических динамических и красочно-выразительных возможностях.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите, какие инструменты входят в состав струнной группы.
2. Назовите строй, диапазон и приемы исполнительства на струнных инструментах.
3. Определите, какой ставится знак в партиях когда разделяются двойные ноты..

Литература: [[10 – С.28-46](#); [8 – С.36-62](#); [6 – С.153-195](#)]

ЛЕКЦИЯ 4. Группа деревянных духовых инструментов – флейта, гобой, кларнет, фагот. Видовые инструменты. Саксофон.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Деревянные духовые инструменты, длительный путь эволюции.
2. Виды деревянных духовых инструментов.
3. Значение группы деревянных духовых инструментов в симфоническом оркестре.

Краткие исторические сведения об использовании группы деревянных духовых инструментов в симфоническом оркестре. Группа деревянных духовых инструментов. Общая характеристика. Музыкально-выразительные возможности с сравнением с группой смычковых инструментов: неоднородность тембра, регистров, динамики; зависимость от нюансов и регистра (передувание), невозможность играть двойными нотами.

Специфические особенности группы: каждый инструмент имеет возможность солировать и явный характерный тембр.

Индивидуальная характеристика большой флейты, флейты-пикколо и альтовой флейты; гобоя и английского рожка; кларнета (in B, in A) и бас-кларнета; фагота и контрфагота. Краткие сведения об устройстве звукоизвлечения.

Звуковой диапазон инструментов, характеристика звучностей в различных регистрах. Технические и выразительные средства инструментов с учетом регистровых возможностей. Специфика использования большой флейты, флейты-пикколо, гобоя и английского рожка в оркестре русских народных инструментов.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите, какие инструменты входят в состав деревянных духовых инструментов.
2. Назовите исторические свидетельства о семействе гобоев.
3. Назовите, какие деревянные духовые инструменты используются эпизодично.

Литература: [[6 – С.222-255](#); [13 – С.90-97](#); [15 – С.57-77](#)]

ЛЕКЦИЯ 5. Группа медных духовых инструментов – корнет, труба, валторна, тромбон, туба.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Медные духовые инструменты.
2. Принцип звукообразования и изменения высоты звука.
3. Основные виды духовых инструментов.

Краткие исторические сведения об использовании группы медных духовых инструментов в симфоническом оркестре. Специфические особенности группы: способность исполнять последовательное крещендо и диминуэндо в большом динамическом диапазоне, а также резкое звучание во время перехода от пиано к форте.

Группа медных духовых инструментов: общая характеристика группы. Краткая историческая справка о натуральных валторнах и трубах (строи, принцип нотирования и чтение партий). Индивидуальная характеристика хроматической валторны строя in F, хроматической трубы строя in B, тенорово-басового тромбона (с квартвентилем), тубы. Главнейшие части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тембр. Оркестровый диапазон, регистры. Сведения о технических и выразительных средствах.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Дайте характеристику группе медных духовых инструментов.
2. Назовите строи и названия инструментов входящих в семейство труб.
3. Охарактеризуйте тромбон и его происхождение.

Литература: [[15 – С.57-77](#); [8 – 169-184](#); [6 – С.294-310](#)]

ЛЕКЦИЯ 6. Группа ударных инструментов: ударные инструменты с определённой высотой звука, ударные инструменты с неопределённой высотой звука.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Выразительные возможности группы ударных инструментов.
2. Ударные инструменты с определенной высотой звука.
3. Ударные инструменты, не имеющие определенной высоты звука.

Группа ударных инструментов. Общая характеристика группы. Характеристика отдельных инструментов. Литавры. Устройство и способы звукоизвлечения. Современные литавры могут быть винтовыми или педальными. В оркестре применяется от двух до четырех литавр. Каждый котел настраивается на один звук, который может быть перестроен в процессе исполнения.

Виды литавр, их отдельные диапазоны, общий оркестровый диапазон. Звуки этого инструмента нотируются в басовом ключе. Технические, динамические и выразительные средства. В оркестре литавры используются для усиления динамических нарастаний, кульминаций, подчеркивания каданса и органичных пунктов, а также в колористических целях. Тембр литавр можно изменять путем смены колотушек.

Другие ударные инструменты: треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, большой барабан, тарелки, там-там, ксилофон, колокольчики. Устройство, способы звукоизвлечения, тембр, роль в оркестре и нотирование в партитуре. Специфика использования ударных инструментов в оркестре русских народных инструментов.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите инструменты, входящие в группу ударных инструментов.
2. Определите, в каком ключе нотируются литавры.
3. Определите различия колоколов и колокольчиков.

Литература: [15 – С.132-161; 8 – С.215-294; 6 – С.334-373]

РАЗДЕЛ № 2 ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (II СЕМЕСТР)

ЛЕКЦИЯ 7. История создания и развития оркестра русских народных инструментов.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Предпосылки деятельности В. Андреева в русской музыкальной культуре последней трети XIX века.
2. Публикация трудов А. Фаминцына и их влияние на возрождение русских народных инструментов.
3. В. Андреев создатель балалаечно-домрового исполнительства письменной традиции.

Создание академического направления в сольном балалаечно-домровом искусстве (вторая половина 1880-х- 1917-й годы), формирование исполнительства на гармонике во второй половине XIX- начале XX столетий, зарождение баянного и аккордеонного искусства, развитие гитарного исполнительства

Предпосылки деятельности В. Андреева и его единомышленников в русской музыкальной культуре последней трети XIX века: работа известных русских музыкантов по возрождению и активной пропаганде традиционного крестьянского фольклора в связи с его вытеснением городской песенностью. Организация песенных обществ, народных хоров, концертные выступления хоров рожечников, театрализованные фольклорные представления и т.д. Усиление во второй половине XIX века музыкально-просветительских идей. Публикация в 90-е годы фундаментальных трудов А. Фаминцына и их влияние на

возрождение и широкое культивирование русских народных инструментов на концертной сцене.

В. Андреев как создатель балалаечно-домрового исполнительства письменной традиции. Конструирование В. Ивановым в 1886 году по инициативе В. Андреева диатонической балалайки, ориентированной на концертно-сценическую сферу музицирования. Необходимость хроматизации инструмента и создание Ф. Пасербским совместно с В. Андреевым в 1887 году первой хроматической балалайки. Оптимальное соответствие этого инструмента как критериям фольклорности, так и академической концертности.

Группа трехструнных домр. Звуковой объем, состав и общая характеристика.

Группа четырехструнных домр. Звуковой объем, состав и общая характеристика, строй, диапазон. Группа балалаек. Звуковой объем, состав и общая характеристика.

Группа гармоник в оркестре русских народных инструментов.

Гусли. Звуковой объем, состав и общая характеристика. Гусли звончатые, щипковые, клавишные (индивидуальная характеристика).

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Значение работы известных русских музыкантов по возрождению традиционного крестьянского фольклора
2. Назовите причины усиления во второй половине XIX века музыкально-просветительских идей.
3. Какой инструмент оптимально соответствовал как критериям фольклорности, так и академической концертности.

Литература: [[17 – С.4-8](#); [13 – С.90-97](#); [12 – С.66-84](#)]

ЛЕКЦИЯ 8. Основные виды партитур

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Предназначение партитуры.
2. Общие закономерности написания партитур.
3. Партитура для оркестра народных инструментов.

Общеупотребляемой формой записи музыкальных произведения, предназначенных для коллективного исполнения является партитура оно обозначает «распределение». Партии однородных инструментов объединяются в группы, в середине которых также есть определенный порядок записи. Нотные строки партитуры объединяются системой акколад. Нотный стан партитуры бывает двух видов – полный и укороченный, в котором отсутствуют пазирующие инструменты

Партитуры оркестра народных инструментов имеют несколько разновидностей, это обусловлено разными инструментальными составами.

Основные направления формирования репертуара; целесообразность его оценки в контексте городской бытовой музыки и претворение В. Андреевым ее особенностей. Передача характерных черт фольклорного музицирования в обработках музыкантом плясовых песен.

Н. Фомин - создатель высокопрофессиональных обработок для русского народного оркестра. Сочетание в них особенностей народно-вокального и инструментального музицирования. Обработки Ф. Нимана.

Переложение Н. Фоминым, Ф. Ниманом, В. Насоновым значительного количества произведений классической музыки для народных оркестров - как важнейшая просветительская задача. Введение русского оркестра Н. Римским-Корсаковым в первоначальный вариант II действия оперы “Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии”.

Народные духовые инструменты: свирель, кугиклы, брелка, жалейка, владимирский рожок. Народные ударные инструменты: ложки, трещотки, бубенцы, накры.

Внешний вид, краткая характеристика инструментов; роль, выполняемая в оркестре.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Охарактеризуйте общий порядок партитурного написания .
2. Определите, что мы называем музыкальной фактурой.
3. Назовите основные компоненты фактуры.

Литература: [[13 – С.114-117](#); [6 – С.12-58](#); [8 – С.6-36](#); [17–76-89,97-105](#)]

ЛЕКЦИЯ 9. Группа домр

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Причины необходимости обновления тембровой палитры инструментального состава.
2. Реконструкции В. Андреевым в содружестве с С. Налимовым домры.
3. Г. Любимов - инициатор развития искусства игры на четырехструнной домре.

Новые задачи, поставленные перед оркестром балалаек в связи с появлением в нем квалифицированных музыкантов; причины необходимости обновления тембровой палитры инструментального состава.

Находка в 1896 году вятской балалайки с овальным корпусом, ставшей прототипом для реконструкции В. Андреевым в содружестве с С. Налимовым домры. Создание в 1896-1897 годах тесситурных разновидностей домры - примы, альты и баса.

Индивидуальная характеристика домр — пикколо, малой, альтовой, басовой. Внешний вид, устройство, строй, общий и оркестровый (рабочий) диапазоны, способы и приемы звукоизвлечения, регистры и их соотношение, динамические возможности.

Практическое задание. Выполнение инструментовки отрывка музыкального произведения для домровой группы оркестра.

Г. Любимов - инициатор развития искусства игры на четырехструнной домре квинтового строя. Разработка им совместно с мастером С. Буровым конструкции тесситурных разновидностей четырехструнных домр; создание домрового квартета. Отношение В. Андреева к четырехструнным домрам. П. Каркин - родоначальник сольного исполнительства на трехструнной домре.

Основные направления формирования репертуара; целесообразность его оценки в контексте городской бытовой музыки и претворение В. Андреевым ее особенностей. Передача характерных черт фольклорного музицирования в обработках музыкантом плясовых песен.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите в каких регионах наиболее популярными были оркестры четырехструнных домр.
2. Назовите соратника В.Андреева создателя партитуры для народного оркестра.
3. Определите строй и диапазон домры бас и контрабас.

Литература: [[13 – С.20-38](#); [11 – С.13-25](#); [17 – С.16-28](#)]

ЛЕКЦИЯ 10. Группа балалаек

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Усовершенствованная Андреевская балалайка основа для создания Великорусского оркестра.
2. Балалайка – прима основной инструмент группы балалаек.

3. Оркестровые виды балалаек.

Индивидуальная характеристика балалаек — примы, секунды, альты, басы, контрабасы. Внешний вид, строй, общий и оркестровый диапазоны, способы и приемы звукоизвлечения, штриховые обозначения, соотношение регистров, технические и динамические возможности. Практическое задание. Выполнение инструментовки отрывка музыкального произведения для балалаечной группы оркестра.

Произведения советских композиторов для балалайки 1920—1930-х годов. Роль Б. Трояновского, Н. Осипова в формировании профессионального искусства игры на балалайке. Первый сольный концерт К. Плансона в двух отделениях (1931), сольный концерт Н. Осипова в Малом зале Московской консерватории (1937). Транскрипции Осиповым скрипичной, клавирной, фортепианной и оркестровой музыки, роль артиста в стимулировании создания произведений для балалайки советскими композиторами.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите особую роль коллективного исполнительства.
2. Назовите оркестровые разновидности балалаек, их строй и диапазон.
3. Определите функцию группы балалаек в оркестре народных инструментов.

Литература: [[13 – С.39-57](#); [11 – С.80,86,93-95](#); [17 – С.28-44](#)]

ЛЕКЦИЯ 11. Группа баянов, обозначение регистров и их трактовка: тембровые гармоник

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Функция группы баянов в народном оркестре.
2. Музыкально-выразительные и технические возможности группы.
3. Звуковой объем группы баянов.

Индивидуальные характеристики инструментов группы: баян, баяны бас и контрабас.

Краткие исторические сведения. Конструкция составные части, их предназначение. Особенности правой и левой клавиатур баяна. Диапазон; регистры, их характеристики. Особенности аппликатуры.

Общая характеристика группы, ее состав, роль и функции в оркестре, звуковой объем, соотношение звуковых регистров, тембровая характеристика. Запись готовых аккордов для левой клавиатуры.

Утверждение концертного баяна на филармонической эстраде. Первый сольный концерт В. Павлючука в одном отделении (1934) и П. Гвоздева в двух отделениях (1935) как начало сольной филармонической деятельности баянистов с академическими концертными программами. Концертная деятельность И. Паницкого.

Влияние русских народных инструментов на усовершенствование и реконструкцию национального инструментария республик Советского Союза, формирование в них академического исполнительства.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите, когда впервые появляются оркестровые гармоник.
2. Назовите основные разновидности тембровых гармоник.
3. Определите, когда был сконструирован первый российский баян.

Литература: [[5 – С.15-39](#); [17 – С.59-66](#); [11 – С.96,97,101,105,106](#)]

ЛЕКЦИЯ 12. Гусли звончатые, клавишные и щипковые

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Древнейший народный музыкальный инструмент – гусли.
2. Появление гуслей в Андреевском оркестре .
3. Усовершенствованные гусли Н. Фомина.

Гусли – один из древнейших народных музыкальных инструментов, упоминание о котором встречаются в исторических памятниках с XI века. Н. Фомин, соратник В. В. Андреева, усовершенствовал гусли, и они вошли в состав оркестра как колористический инструмент, уравнивающий и объединяющий звучание всего оркестра. В настоящее время гуслиам отводится более значительная роль: своеобразное звучание этого инструмента органически связано с такими народными жанрами , как былина, историческая песня.

Существует три вида гуслей – клавишные, щипковые и звончатые. Внешний вид, устройство. Диапазон, приемы игры. Роль и функция гуслей в оркестре. Наиболее широкое распространение в оркестрах получили клавишные гусли с хроматическим звукорядом.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Определите, с какими народными жанрами связано звучание гуслей.
2. Назовите основные разновидности гуслей.
3. Определите значение деятельности Н. Фомина в усовершенствовании гуслей.

Литература: [[17 – С.47-55](#); [13 – С.57-64](#); [11 – С.76](#)]