ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМ. М. МАТУСОВСКОГО

КОЛЛЕДЖ ЛУГАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

ИМ. М. МАТУСОВСКОГО

Цикловая комиссия народное инструментальное искусство

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Инструментоведение и инструментовка

специальности 5.02010401 Народное художественное творчество

специализации , «Народное инструментальное искусство»

Отделение культуры

(название отделения)

г. Луганск

1. **ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Наименование показателей	Отрасль знаний, образовательно-квалификационный уровень	Характеристика учебной дисциплины
дневная форма обучения
Количество кредитов – 4,5	Отрасль знаний 0201 «Культура»	Нормативная	
Разделов (тем) –4(18)	Специальность 5.02010401 «Народное художественное творчество» специализации «Народное инструментальное искусство»	Год подготовки	
3-й,4-й	
Семестр	
Общее количество часов - 162	**5,6,7,8**	
Количество часов для дневной формы обучения: аудиторных – 120 самост. работа – 42	Образовательно-квалификационный уровень: младший специалист	Лекционные занятия:	
16	
Индивидуальные занятия:	
104	
Самостоятельная работа	
42	
Вид контроля: экзамен	

1. **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Цель – инструментовка одна из профилирующих дисциплин в подготовке руководителей самодеятельных оркестров и ансамблей народных инструментов. Без знания основ инструментовки, без овладения практическими навыками инструментовки и переложения музыкальных произведений для разных составов оркестров и ансамблей, работа руководителя оркестра или ансамбля будет ограничена и не полноценна. Особенно это касается аматорского исполнительского искусства, которое отличается разнообразием составов инструментальных коллективов и отсутствием необходимой нотной литературы для них.

Задача изучения курса инструментовки состоит :

* В формировании знаний, практических умений и навыков оркестровки и переложения музыкальных произведений для различных составов оркестров и ансамблей;

Задачами курса предусмотрено:

* Изучение теоретических основ инструментовки;
* Овладение навыками анализа музыкального произведения, его фактуры, способа музыкальной выразительности, как факторов рациональной инструментовки;
* Овладение основными приёмами инструментовки;
* Составление плана вариантов инструментального произведения, определение оркестровой фактуры;
* Овладение умением выбора тональности, способов изложения мелодии и контрапункта, передачи гармонии, гармонической фигурации, аккордов, баса, оркестровой педали, распределением тембров, регистров, взаимодействием инструментальных групп оркестра и отдельных инструментов, воспроизведение оркестрового тутти.

В ходе работы над инструментовкой произведения нужно уметь анализировать голоса гармонии и в случае необходимости прокорректировать их голосоведение. Необходимо углублять знания художественных и технических возможностей оркестровых инструментов, максимально используя их лучшие качества в оркестре и ансамбле. Следует усовершенствовать содержание курса инструментовки, методику обучения, разработку требований и критериев оценки знаний. Необходимо систематическое изучение теоретических основ инструментовки, привитие навыков самостоятельной практической работы, развитие профессиональных качеств.

1. **СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

5 семестр

Раздел, тема	Количество часов				
Дневная форма				
в том числе				
всего	лекций	практиче-ские занятия	индиви-дуальные занятия	самостоя-тельная работа
1	2	3	4	5	6
«Инструментоведение»					
Вступление. История оркестра русских народных инструментов.		2			1
Раздел I.Инструментальный состав оркестра русских народных инструментов					
1. Инструментальный состав оркестра русских народных инструментов.		1			1
1. Группа четырёхструнных домр. Разновидности домр, строй, приёмы звукоизвлечения. Практически употребляющиеся позиции. Аккорды и интервалы, удобные для исполнения. Функции инструментов в оркестре.		5			0,5
1. Группа балалаек в оркестре. Разновидности балалаек, строй, приёмы звукоизвлечения. Практически употребляющиеся позиции. Аккорды и интервалы, удобные для исполнения. Функции инструментов в оркестре.		4			0,5
1. Гусли. Три вида гуслей (клавишные, щипковые, звончатые). Различия по настройке, размеры и диапазоны звучания. Применение в оркестре.		2			0,5
1. Гармоники, и их разновидности. Баян. Виды баяна (готовый, готово- выборный, выборный). Их разновидности и конструктивные варианты. Применение в оркестре.		3			0,5

1. **ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Вступление. История предмета и задачи курса.

История оркестров народных инструментов (русский, украинский). Разнообразие оркестров и ансамблей народных инструментов- как по профессиональной категории, так и по инструментальному составу.

Раздел I.Инструментальный состав оркестра русских народных инструментов

Тема 1. Инструментальный состав оркестра русских народных инструментов.

Типы партитур для народных оркестров, расположение групп, инструментов, правила записи. Характеристика инструментов.

Тема 2. Группа четырёхструнных домр. Разновидности домр, строй, приёмы звукоизвлечения. Практически употребляющиеся позиции. Аккорды и интервалы, удобные для исполнения. Функции инструментов в оркестре.

Характеристика четырёхструнных домр в оркестре. Разновидности домр (прима, альт, тенор, бас, контрабас, их строй и функции в оркестре). Основные приемы звукоизвлечения, штрихи. Удобные для исполнения аккорды и интервалы.

Тема 3. Группа балалаек в оркестре. Разновидности балалаек, строй, приёмы звукоизвлечения. Практически употребляющиеся позиции. Аккорды и интервалы, удобные для исполнения. Функции инструментов в оркестре.

Характеристика балалаек в оркестре. Разновидности балалаек (прима, секунда, альт, бас, контрабас, их строй и функции в оркестре). Основные приемы звукоизвлечения, штрихи. Удобные для исполнения аккорды и интервалы.

Тема 4. Гусли. Три вида гуслей (клавишные, щипковые, звончатые). Различия по настройке, размеры и диапазоны звучания. Применение в оркестре.

История возникновения гуслей, их усовершенствование. Особенности всех видов гуслей, их диапазон. Приемы звукоизвлечения. Правила записи партии для гуслей. Применение всех видов гуслей в оркестре.

Тема 5. Гармоники, и их разновидности. Баян. Виды баяна (готовый, готово- выборный, выборный). Их разновидности и конструктивные варианты. Применение в оркестре.

Гармоники. Ступени эволюции инструмента. Устройство инструмента. Тембровые гармоники. Создание готово-выборного баяна, его усовершенствование. Виды баянов. Применение их в оркестре.

1. **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА**

3 курс, 5-й семестр

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Вступление. История оркестра русских народных инструментов.	1
2	Инструментальный состав оркестра русских народных инструментов.	1
3	Группа четырёхструнных домр. Разновидности домр, строй, приёмы звукоизвлечения. Практически употребляющиеся позиции. Аккорды и интервалы, удобные для исполнения. Функции инструментов в оркестре.	0,5
4	Группа балалаек в оркестре. Разновидности балалаек, строй, приёмы звукоизвлечения. Практически употребляющиеся позиции. Аккорды и интервалы, удобные для исполнения. Функции инструментов в оркестре.	0,5
5	Гусли. Три вида гуслей (клавишные, щипковые, звончатые). Различия по настройке, размеры и диапазоны звучания. Применение в оркестре.	0,5
6	Гармоники, и их разновидности. Баян. Виды баяна (готовый, готово- выборный, выборный). Их разновидности и конструктивные варианты. Применение в оркестре.	0,5
	Всего	**4**

1. **СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

6 семестр

Раздел, тема	Количество часов							
Дневная форма							
в том числе							
всего	лекций	практиче-ские занятия	индиви-дуальные занятия		самостоя-тельная работа		
1	2	3	4	5		6		
«Инструментовка»								
Вступление. История предмета и задачи курса.				4		1		
Раздел I.Теоретический анализ клавира								
1. Определение содержания и формы произведения. Горизонтальный анализ клавира.					8			1
1. Вертикальный анализ клавира.					4			1
1. Способы изложения элементов фактуры в клавире.					8			1
1. Клавир и его особенности.					4			1
Раздел II. Основные приёмы инструментовки								
1. Удвоение, оркестровая педаль, распределение тембров в оркестровом развитии.				8			4	
1. Составление плана инструментовки произведения.				6			3	

1. **ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Вступление. История предмета и задачи курса.

Условия зарождения инструментовки и её развития, связь с формой и содержанием произведения. Главные направления развития оркестра. Виды современных оркестров. Теоретические основы анализа выразительных способов музыкального произведения. Главные приёмы инструментовки их применения в оркестре. Роль и место инструментовки в специальной подготовке.

Раздел I.Теоретический анализ клавира

Тема 1. Определение содержания и формы произведения. Горизонтальный анализ клавира.

Проблемы определения художественного содержания произведения. Вопросы социологии, эстетики и жанра в музыке. Горизонтальный анализ клавира и элементы фактуры.

Тема 2. Вертикальный анализ клавира.

Вертикальный анализ элементов фактуры в их взаимодействии. Основные виды фактуры. Размещение функциональных компонентов по вертикали.

Тема 3. Способы изложения элементов фактуры в клавире.

Основные способы изложения мелодии. Определить понятие контрапункта, его значение и роль в произведении, способы исполнения. Способы изложения гармони. Бас как отдельный элемент фактуры, разные способы его изложения.

Тема 4. Клавир и его особенности.

Запись длительности звуков и их реальное звучание. Запись гармони в неполном составе, арпеджиато, форшлаг в басу, применение педали на фортепиано, раздел клавирной фактуры на отдельные элементы и т.д.

Раздел II. Основные приёмы инструментовки

Тема 5.Удвоение, оркестровая педаль, распределение тембров в оркестровом развитии.

Удвоение голосов в развитии основных мелодических линий и в контрапункте. Удвоение голосов в аккордовых соединениях, оркестровая педаль, значение гармонического голосоведения, акустическое строение вертикали, техника передачи гармонических фигураций и сложных пассажей, удвоение басового голоса.

Разделение тембров определение единства и контраста тембров непривычные тембровые соединения, сила тембра, оркестровые тутти, смена динамики, применение приёмов игры в оркестровых группах, штрихи.

Тема 6.Составление плана инструментовки произведения.

Выбор тональности. Значение динамики, формы и содержания произведения для инструментовки. Система партитурной записи, условное обозначение, терминология. Составление плана инструментального произведения.

1. **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА**

3 курс,6 семестр

№ п/п	Название темы	Кол-во часов
1	История развития оркестра и инструментовки.	1
2	Горизонтальный анализ клавира и определение художественного содержания произведений.	1
3	Вертикальный анализ элементов фактуры в их взаимодействии. Основные виды фактуры. Размещение функциональных компонентов по вертикали.	1
4	Способы изложения элементов фактуры в клавире.	1
5	Клавир и его особенности.	1
6	Удвоение, оркестровая педаль, распределение тембров в оркестровом развитии	4
7	Составление плана инструментовки произведения.	3
	Всего	**12**

1. **СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

7 семестр

Раздел, тема	Количество часов					
Дневная форма					
в том числе					
всего	лекций	практиче- ские занятия	индиви- дуальные занятия		самостоя- тельная работа
1	2	3	4	5		6
Раздел III. Инструментовка и аранжировка для ансамблей и оркестра народных инструментов.						
1. Переложение для ансамбля баянов.				6	2	
1. Переложение для дуэта, трио бандур.				7	2	
1. Переложение для секстета домр.				6	2	
1. Переложение для секстета балалаек.				**7**	3	
1. Переложение для ансамблей украинских народных инструментов (типа «Троїстих музик»).				6	3	

1. **ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Тема 1. Переложение для ансамбля баянов.

Исторические сведения о баяне. Разновидности баяна, технические и художественные возможности. Изложение мелодических линий, гармонии в ансамбле баянов. Произведение для ансамбля баянов, их характер, фактура, жанры и стили. Дополнительные инструменты, их характеристика и роль в ансамбле баянов.

Тема 2. Переложение для дуэта, трио бандур.

Исторические сведения о бандуре, и общая характеристика. Особенности изложения фактуры. Учёт тональностей во время переложения для бандур, особенно без переключателей. Учёт особенностей бандуры как бездемпферного инструмента. При создании гармонических и мелодических фигураций.

Тема 3.Переложение для секстета домр.

Исторические сведения о домре (кобзе), общая характеристика. Разновидности домр (трех, четырехструнные). Состав секстета домр. Элементарное разделение функций.

Тема 4.Переложение для секстета балалаек.

Исторические сведения о балалайке. Общая характеристика. Состав секстета балалаек. Элементарное разделение функций. Учёт тональностей во время переложения для секстета балалаек.

Тема 5.Переложение для ансамблей украинских народных инструментов (типа «Троїстих музик»).

Зарождение и развитие ансамблей украинских народных инструментов. Разнообразные составы ансамблей, общая характеристика инструментов которые входят в определённый состав ансамбля. Элементарное разделение функций. Учёт тональностей во время переложения для ансамбля.

1. **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА**

4 курс, 7-й семестр

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Переложение для ансамбля баянов.	2
2	Переложение для дуэта, трио бандур.	2
3	Переложение для секстета домр.	2
	Переложение для секстета балалаек.	3
	Переложение для ансамблей украинских народных инструментов (типа «Троїстих музик»).	3
	Всего	**12**

1. **СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

8 семестр

Раздел, тема	Количество часов				
Дневная форма				
в том числе				
всего	лекций	практиче- ские занятия	индиви- дуальные занятия	самостоя- тельная работа
1	2	3	4	5	6
1. Аранжировка для солиста-вокалиста в сопровождении полного состава оркестра народных инструментов.				14	7
1. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.				20	7

1. **ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Тема 1.Аранжировка для солиста-вокалиста в сопровождении полного состава оркестра народных инструментов.

Разнообразие голосов, их характеристика. Основные положения оркестрового положения солистом. Прозрачность сопровождения. Гармония. Разнохарактерный тип аккомпанемента (чередование чисто аккомпанирующей функции с мелодическими эпизодами.

Тема 2. Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.

Комплектование оркестра русских народных инструментов. Комплектование смешанного состава народных инструментов. Комплектование оркестра украинских народных инструментов. Партитура, запись партитур. Использование тембров и регистров во время инструментовки. Инструментовка мелодии, гармонического сопровождения, гармонической (оркестровой) педали, контрапункта, баса. Строение аккордов в оркестре. Голосоведение.

1. **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА**

4 курс, 8-й семестр

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Аранжировка для солиста-вокалиста в сопровождении полного состава оркестра народных инструментов.	7
2	Инструментовка для полного состава оркестра народных инструментов.	7
	Всего	**14**

Литература

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. -М.: Музыка,1981.
2. Барсова И. Книга про оркестр. – К.: Музыкальная Украина, 1981.
3. Берлиоз Е. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. Т. 1-2. М.: Музыка,1972.
4. Бортник Е. Домра в самодеятельном искусстве Советской Украины. -Харьков: 1974.
5. Волощенко А. От балалайки до бандуры. Луганск: Янтарь, 2003.
6. Гуцал В. Играет оркестр украинских народных инструментов. – К.: Музыкальная Украина, 1981.
7. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. – М. Музыка, 1976.
8. Иванов П. Оркестр украинских народных инструментов. – К.: Музыка Украина, 1981.
9. Карс А. История оркестровки. - М.: Музыка, 1990.
10. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. – М.: Музыка, 1982.
11. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Советский композитор, 1984.
12. Новожилов В. Баян. –М.: Музыка,1988.
13. Опришко М. Школа игры на бандуре. – К.: Музыкальная Украина. 1967.
14. Пересада А. Балалайка. – М.: Музыка,1990.
15. Попонов В. О переложении для русских народных инструментов. – М.: Советская Россия, 1986.
16. Попонов В. Самодеятельный оркестр народных инструментов. - М.: Профиздат, 1960.
17. Пшеничный Д. Аранжировка для народных инструментов. – К.: Музыкальная Украина, 1980.
18. Римский- Корсаков Н. Основы оркестровки. - М-Л.: Музгиз, 1946.
19. Розанов В. Инструментоведение. – М.: Советский композитор, 1974.
20. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. – М.: Музыка, 1968.
21. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики в музыке. – Л.: Музыка, 1980.
22. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. – М.: Музыка, 1976.
23. Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов. – М.: Музыка, 1976.
24. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – Л.: Музыка, 1985.
25. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. – М.: Музыка, 1970.
26. Юцкевич Е. Оркестр народных инструментов. К.: Искусство, 1948.