

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

 / В. Х. Шарипов
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

МДК 01.04.02 Инструментоведение

специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

Оркестровые духовые и ударные инструменты

Квалификация выпускника: артист - инструменталист,

преподаватель

Форма обучения – очная

Нальчик 2023

Рабочая программа «Инструментоведение» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования специальность 53.02.03
«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)
Оркестровые духовые и ударные инструменты

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчики: Самгурова Л.А. преподаватель ККИ
СКГИИ

Эксперт Мирошникова В.В. преподаватель ККИ
СКГИИ

Рабочая программа «Инструментоведение» рекомендована на заседании ПЦК
«Теория музыки»

Протокол №1 от «28» августа 2023 г.

Председатель ПЦК Санова Э.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ»....4	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....9	9
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....16	16
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН.....19	19

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

- формирование чувства стиля, эстетического вкуса, развитие музыкального мышления, знакомство с лучшими произведениями русской и зарубежной музыки 18-20 веков.

Основные задачи предмета:

- Дать учащимся необходимые сведения о современном симфоническом оркестре, его инструментах, их технических и музыкально-выразительных возможностях;

- Ознакомить учащихся с формами написания партитур для различных составов симфонического оркестра, строением оркестровой ткани.

Курс инструментоведения предусматривает теоретические формы занятий, которые включают в себя:

- знакомство с симфоническим оркестром, его составом, характеристикой инструментария, его исполнительских возможностей, ансамблевых свойств, строением оркестровой ткани.

- анализ партитуры симфонического оркестра, включающий изучение использованных авторами тех или иных оркестровых средств, с учетом стилевого аспекта.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

ОП 1-9 ПК 1.1- 1.8

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля;

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах;

сочинения и импровизации;

уметь:

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;

применять теоретические знания в исполнительской практике;

применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе;

пользоваться специальной литературой;

слышать все партии в ансамблях различных составов;

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

знать:

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;

ансамблевый репертуар для различных камерных составов;

художественно-исполнительские возможности инструмента;

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;

закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;

профессиональную терминологию;

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Исполнительская деятельность.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.

Объем дисциплины, вид учебной работы и отчетности

Объем дисциплины 54ч

аудиторных-36ч

самостоятельных-18ч.

Форма отчетности – контрольная раб, зачет

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Виды учебной работы	Всего часов	7 класс
Объем дисциплины	54	
Аудиторные занятия	36	
Самостоятельная работа	18	
Форма контроля		зачет

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

Тематический план:

№	Тема занятия	Количество теоретических и практических часов	Количество самостоятельных часов
1	2	3	4
7 класс			
1	Симфонический оркестр и партитура.	2	1
2	Группа струнных инструментов. Общая и индивидуальная характеристика.	2	1
3	Ансамблевые свойства струнных инструментов.	2	1
4	Малый симфонический оркестр. Общая и индивидуальная характеристика деревянных инструментов	2	1
5	Ансамблевые свойства деревянных внутри группы и в сочетании со струнными	2	1
6	Строение оркестровой ткани	2	1

7	Малый симфонический оркестр. Группа медных духовых. Общая и индивидуальная характеристика	2	1
8	Ансамблевые свойства медных внутри группы и в сочетании со струнными и деревянными инструментами	2	2
	Контрольный урок	2	
9	Малый симфонический оркестр. Группа ударных. Общая и индивидуальная характеристика.	2	1
10	Большой симфонический оркестр. Общая характеристика.	2	1
11	Деревянные духовые в большом симфоническом оркестре	2	1
12	Медные духовые в большом симфоническом оркестре (тромбоны и туба)	2	1
13	Полная медная группа. Ансамблевые свойства внутри группы.	2	1
14	Ансамблевые свойства медных в сочетании другими группами	2	1
15	Полная группа ударных инструментов в большом симфоническом оркестре	2	1
16	Большой симфонический оркестр в целом	2	2
	Контрольный урок	2	
	ИТОГО:	36	18

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Симфонический оркестр и партитура.

Эволюция развития симфонического оркестра. Виды симфонического оркестра. Составы. Посадка симфонического оркестра на эстраде. Партитура. Принципы написания партитуры. Ключи. Термины.

Тема 2. Группа струнных инструментов.

Общая и индивидуальная характеристика. Состав, диапазон. Устройство инструментов. Настройка. Штрихи и исполнительские приемы.

Тема 3. Ансамблевые свойства струнных. Основные виды сочетаний. Унисоны, октавы, многооктавные сочетания.

Тема 4. Малый симфонический оркестр. Общая и индивидуальная характеристика деревянных. Устройство. Строи. Принципы звукоизвлечения. Характеристика тембра в различных регистрах. Диапазоны. Технические возможности. Динамика. Штрихи и исполнительские приемы.

Тема 5. Ансамблевые свойства деревянных внутри группы и в сочетании со струнными. Виды сочетаний. Тембровые особенности сочетаний деревянных в отличие от струнных.

Тема 6. Строение оркестровой ткани.

Вертикальное и горизонтальное сложение ткани. Основные элементы.

Тема 7. Малый симфонический оркестр. Группа медных духовых. Общая и индивидуальная характеристика. Отличие тембровых особенностей медных от деревянных. Устройство. Строи. Тембр. Принципы звукоизвлечения. Техничко-выразительные возможности. Диапазон. Штрихи, исполнительские приемы.

Тема 8. Ансамблевые свойства медных внутри группы и в сочетании со струнными и деревянными инструментами.

Основные виды сочетаний медных. Особенности сочетаний медных с деревянными и струнными.

Контрольный урок.

Тема 9. Группы ударных в малом симфоническом оркестре. Общая и индивидуальная характеристика. Состав группы. Устройство. Принципы звукоизвлечения. Тембр. Звуковысотность.

Тема 10. Большой симфонический оркестр. Общая характеристика. Составы. Эволюция.

Тема 11. Деревянные духовые в большом симфоническом оркестре. Семейства деревянных духовых. Строи. Тембр.

Тема 12. Медные духовые в большом симфоническом оркестре.

Тромбоны и туба. Устройство. Строй. Диапазон. Тембр. Технические возможности. Штрихи и исполнительские приемы.

Тема 13. Полная медная группа. Ансамблевые свойства внутри группы. Основные сочетания медных. Их особенности.

Тема 14. Ансамблевые свойства медных в сочетании с другими группами. Основные виды сочетаний. Тембровые особенности.

Тема 15. Полная группа ударных инструментов в большом симфоническом оркестре. Устройство. Классификация. Тембр. Звуковысотность. Принципы звукоизвлечения. Технические, выразительные возможности.

Зачет.

Формы занятий

Основные формы занятий: лекционные и практические. Изложение теоретического материала во время лекционных занятий необходимо иллюстрировать аудиозаписями и видеофильмами.

Практические занятия включают анализ фрагментов партитур за фортепиано, посещение концертов симфонической музыки с последующим обсуждением.

Часы для самостоятельной работы предусмотрены для выполнения домашнего задания.

Текущий контроль

Осуществляется в процессе проверки домашних заданий, а также запланированных контрольных уроков.

Промежуточный контроль

В 1 полугодии проводится контрольный урок, включающий ответы на теоретические вопросы по пройденным темам, а также анализ партитуры венских классиков на предмет характеристики индивидуальных особенностей струнных, деревянных и медных духовых, особенностей

строения оркестровой ткани и ансамблевых свойств перечисленных групп инструментов. Например, Бетховен 7-я симфония (одна из частей).

Переложение фрагмента в клавирном изложении на малый симфонический оркестр. Например, экспозиционная тема одной из пьес «Времен года» П. Чайковского.

В конце 2 полугодия контрольный урок включает опрос по всем темам пройденного дисциплины и анализ фрагмента партитуры западноевропейского композитора-романтика с характеристикой индивидуальных особенностей инструментов и групп, особенностей структуры оркестровой ткани, ансамблевых свойств групп симфонического оркестра.

Переложение одного из номеров «Картинок с выставки» М. Мусоргского.

Вопросы к контрольному уроку.

1. Симфонический оркестр и партитура.
2. Группа струнных инструментов. Общая и индивидуальная характеристика.
3. Ансамблевые свойства струнных инструментов. Малый симфонический оркестр. Общая и индивидуальная характеристика деревянных инструментов.
4. Ансамблевые свойства деревянных внутри группы и в сочетании со струнными.
5. Строение оркестровой ткани.
6. Малый симфонический оркестр.
7. Группа медных духовых. Общая и индивидуальная характеристика.
8. Ансамблевые свойства медных внутри группы и в сочетании со струнными и деревянными инструментами.
9. Малый симфонический оркестр. Группа ударных. Общая и индивидуальная характеристика.
10. Большой симфонический оркестр. Общая характеристика.
11. Деревянные духовые в большом симфоническом оркестре.
12. Медные духовые в большом симфоническом оркестре (тромбоны и туба)

13. Полная медная группа. Ансамблевые свойства внутри группы.
14. Ансамблевые свойства медных в сочетании другими группами.
15. Полная группа ударных инструментов в большом симфоническом оркестре.

Критерии выставления оценок

Оценка «отлично»: объем теоретических знаний соответствует требованиям, основные понятия характеризуются и формулируются логично и кратко. Анализ партитуры охватывает необходимый объем элементов анализа, включающий характеристику индивидуальных свойств инструментов, структуру оркестровой ткани, характеристику ансамблевых свойств групп инструментов, функции инструментов и групп в композиции.

Переложение с клавира характеризует владение теоретическими знаниями (соблюдение основных характеристик инструментов, их технических и выразительных возможностей), а также освоение практических навыков инструментовки на симфонический оркестр.

Оценка «хорошо»: допускает незначительные просчеты в перечисленных требованиях.

Оценка «удовлетворительно»: неполный объем теоретических знаний, явные ошибки в технике анализа, непонимание роли отдельных инструментов и групп в формировании композиции.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным изданием по дисциплине и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием.

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной и дополнительной учебной литературой по дисциплине, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий имеется стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, аудиоаппаратура, экран и видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор). Для организации самостоятельной работы студентов имеется компьютерный кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет.

Методические рекомендации преподавателям

Данный курс предполагает лекционный вид занятий. Для дополнительного ознакомления с историей происхождения и характеристиками отдельных инструментов рекомендуется подготовка студентами небольших докладов. Очень важно проходить предмет в связи с историей оркестровки, изучая специфику оркестра той или иной эпохи или композитора. Урок должен сопровождаться показом иллюстраций, демонстрацией инструментов, прослушиванием музыкальных произведений, просмотром видеоматериалов, мультимедийных презентаций.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Освоение тем будет более эффективным, если теоретические знания будут сочетаться с анализом примеров. Выполняя переложение

самостоятельно, необходимо свободно и грамотно исполнить пример на фортепиано. Чтобы освоить партитуру, следует ее проанализировать: форма, тип фактуры, диапазон и строй инструментов, гармонический анализ. Только потом делать грамотное переложение.

Перечень основной учебной, методической и нотной литературы

Основная литература

1. Барсова, И. Книга об оркестре / И. Барсова. – Москва, 1969.
2. Ботяров, Е. Учебный курс инструментовки. Ч.1 / Е. Ботяров. – Москва, 2001.
3. Зряковский, Н. Общий курс инструментоведения / Н. Зряковский. – Москва, 1980.
4. Инструментоведение : учебно-методический комплекс / сост. Т. А. Жданова. - Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2008. - 80 с.
5. Кожухарь, В. И. Инструментоведение : симфонический и духовой оркестры : учеб. пособие / В. И. Кожухарь. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета музыки, 2009. – 318 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
6. Теоретический курс инструментовки : учебно-методический комплекс / сост. Л. А. Волков. – Тюмень : РИЦ ТГАКИСТ, 2010. – 95 с.
7. Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра [Текст] : учебное пособие / М. И. Чулаки. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Композитор, 2004. – 220, [1] с.

Дополнительная литература

1. Берлиоз, Г. Трактат об инструментовке / Г. Берлиоз. – Москва, 1972.
2. Дмитриев, Г. О драматургической выразительности оркестрового письма / Г. Дмитриев. – Москва, 1981.
3. Панайотов, А. Ударные инструменты в современном оркестре / А. Панайотов. – Москва, 1973.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля;
исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах;
сочинения и импровизации;

уметь:

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
применять теоретические знания в исполнительской практике;
применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе;
пользоваться специальной литературой;
слышать все партии в ансамблях различных составов;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

знать:

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры;
ансамблевый репертуар для различных камерных составов;
художественно-исполнительские возможности инструмента;

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;

закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;

профессиональную терминологию;

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общим репетиций