

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Инструментовка

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

«Концертные народные инструменты

(по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)»

Квалификация

Концертный исполнитель. Преподаватель.

Форма обучения – **очная**

Срок обучения – **5 лет**

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: овладение навыками инструментовки для различных составов народных ансамблей и оркестров народных инструментов; изучение специфики всех народных инструментов, входящих в состав ОРНИ; овладение искусством инструментовки аккомпанемента вокального или инструментального произведения; получение навыков переложения сочинений, написанных для симфонического оркестра.

Задачи: определение идейно-художественного содержания инструментуемого сочинения, его формы и, в соответствии с этим, наиболее рациональное распределение тембров в развитии основного мелодического рисунка; анализ элементов фактуры инструментуемого произведения (до записи партитуры); определение вариантов оркестровой фактуры – педаль, контрапункт, фигурация; выявление закономерностей развития оркестровых функций, соответствующих авторскому замыслу; анализ гармонического голосоведения и, в случае необходимости (при сокращенной авторской записи фактуры), умение корректировать его; определение авторского стиля инструментуемого произведения, характерных черт его изложения и, в зависимости от этого, выбор решения – расширить роль фактурных элементов в инструментовке или же оставить их почти неизменными по сравнению с оригиналом; углубление представлений о музыкально-выразительных и технических возможностях русских народных инструментов применительно к их использованию в оркестре или ансамбле.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Инструментовка» входит в раздел «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» Блока 1 Дисциплины (модули).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: <ul style="list-style-type: none">– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;– основы нотационной теории и практики;– основные направления и этапы развития нотации.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;– озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы.
	Владеть: <ul style="list-style-type: none">– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.– категориальным аппаратом нотационных теорий;

– различными видами нотации.

3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

ПК-8 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано.
	<i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; – транспонировать произведение в заданную тональность.
	<i>Владеть:</i> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах; – навыками выразительного исполнения на фортепиано оркестровой партитуры.
ПК-9 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для оркестра (инструментального ансамбля)	<i>Знать:</i> – основные теоретические положения искусства аранжировки; – правила и способы переложения музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов;
	<i>Уметь:</i> – переложить музыкальные произведения с одного вида творческого коллектива на другой; – правильно выбрать способ переложения, исходя из особенностей оригинала; – верно определить склад письма сочинения; – выбрать нужную тональность произведения с учетом жанрово-стилистических, образно-драматургических особенностей произведения;
	<i>Владеть:</i> – знанием свода правил аранжировки; – умением грамотно, в соответствии с авторским замыслом сделать переложение любой партитуры средней сложности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу.

Дисциплина ведется на 2 курсе в течение четвертого семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость		72**		

Аудиторные занятия	2	34		4
Самост. работа (часов)		38		

** В том числе контактная работа: очная форма - 36 час - индивидуальные (практические) занятия.

Учебным планом предусмотрены занятия
– 2 часа в 4 семестре.

Основной формой учебной работы по дисциплине «Инструментовка» является практическое индивидуальное занятие педагога с обучающимся. Занятия проводятся на основе индивидуального плана, который составляется на каждый семестр и утверждается кафедрой в начале семестра (сентябрь и февраль) в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться.

Самостоятельная работа обучающегося представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выраженную в зачетных единицах. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях или в домашних условиях, подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы. Время для самостоятельной подготовки студента, как важной составной части учебного процесса, учитывается учебной частью при составлении общего расписания.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

2 курс, 4 семестр

Общие основы оркестрового звучания.

Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.

Составные части оркестрового звучания. Функции, взаимодействие функций в оркестре. Особенности оркестрового голосоведения при инструментовке фортепианных сочинений.

В течение семестра подготовить собственную инструментовку одного произведения для полного состава народного оркестра.

Формой промежуточного контроля работы студента является зачет.

Содержание зачета:

- представить в оформленном виде партитуру произведения для полного состава народного оркестра;
- проверка теоретических знаний.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий в исполнительском искусстве дало возможность применения инновационных методов в преподавании соответствующих дисциплин. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании дисциплин специализации представляют собой использование аудио-, видео-, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурсов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Индивидуальные занятия по инструментовке планируются следующим образом:

- ознакомление студента с произведением в реальном звучании (проигрывание на фортепиано или прослушивание в звукозаписи);
- выполнение домашнего задания по анализу инструментуемого произведения;
- самостоятельная разработка вариантов тембрового (горизонтального) развития будущей

- партитуры;
- более детальный анализ фактуры произведения, расчленение ее на функции (составные части будущей оркестровой фактуры).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

При самостоятельной работе студент должен:

- проиграть на фортепиано или прослушать в звукозаписи выбранное для инструментовки произведение;
- найти сведения о композиторе и его творчестве;
- выполнить домашнее задание по анализу инструментуемого сочинения;
- знать основные технические и выразительные возможности инструментов оркестра (ансамбля);
- самостоятельно определить варианты тембрового и оркестрового развития музыкальной ткани;
- детально изучить фактуру произведения, распределив ее элементы по основным оркестровым функциям;
- письменно оформить партитуру.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Освоение дисциплины предполагает развитие у студента навыков практической инструментовки для ОРНИ и дает четкие представления о музыкально-выразительных и технических возможностях русских народных инструментов применительно к их использованию в оркестре.

Результат освоения дисциплины оценивается по следующим параметрам:

- полнота изложения теоретического материала;
- культура речи;
- правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий).

Зачет – оценочная шкала:

Зачтено – студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где он демонстрирует знания, приобретенные на занятиях, а также полученные посредством изучения учебно-методических материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры; в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.

Не зачтено – студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. Не предоставление собственной аранжировки, выполненной в течение семестра.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная

Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие. – СПб.:Издательство «Лань», Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005

Шишаков, Ю.Н. Инструментовка для русского народного оркестра: учеб. пособие. – М., 2005

Дополнительная

Будашкин Н. Русские народные инструменты. — М., 1961.

Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. - М., 1952, т.1; М., 1959, т. 2

Вопросы оркестровки/Отв. ред. Г. П. Дмитриев. Вып. 47.— М., ГПМИ им. Гнесиных, 1980.

Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре.—М., 1982.

Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. — М., 1981.

Проблемы теории и практики инструментовки для оркестра народных инструментов. — Петрозаводск, 1989.

Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие.- М., 1990

Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. Полн. собр. соч., т. 3.—М., 1959.

Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра.— М., 1983.

Чунин В. Современный русский народный оркестр. — М., 1981.

Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. — Л., 1985.

Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для ансамблей русских народных инструментов. — Л., ЛГИК, 1983.

Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров русских народных инструментов. — М., 1970.

Шишаков Ю. Техника переложения для оркестра русских народных инструментов. — М., 1963.

Примерный список произведений для инструментовки и переложения

- для группы домр:

Василенко С. Обработка русской народной песни «Ты, раздолье, мое».

Гершвин Дж. Любимый мой.

Глиэр Р. «В полях».

Григ Э. В стиле баллады, Листок из альбома, Колыбельная Соль мажор, «В народном духе».

Дебюсси К. «Шаги на снегу».

Калинников В. «Грустная песенка».

Караев К. Прелюдия.

Крымский С. Пьеса из цикла «По черкесским мелодиям».

Лядов А. Прелюдия – пастораль Ля мажор, «Танец комара».

Мусоргский М. Раздумье. Слеза.

Равель М. Павана из балета «Сон Флорины».

Скрябин. Прелюдия ми минор.

Хачатурян А. Токката ми минор.

Широков А. Расставание.

Шуман Ф. Грезы.

- для группы балалаек:

Алябьев А. Мазурка Соль мажор.

Андреев В. Романс.

Аренский А. Романс.

Блинов Ю. Танец.

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»

Верди Д. Песенка герцога из оперы «Риголетто».

Глазунов А. Соч. 49, Гавот, 2 часть.

Джойс А. Осенний сон.

Дунаевский И. Матросская песня из оперетты «Вольный ветер».

Лядов А. Музыкальная табакерка, Мазурка Ля мажор.

Рейдман А. Осенние мечты.

Скотт С. «Вальс бабочки».

Трогоновский Б. «Ах ты, береза» (наигрыш владимирских рожечников).
Фильд Дж. Ноктюрн.
Франк С. Пьеса.
Чайковский П. Юмореска.
Шопен Ф. Ноктюрн ми-бемоль мажор.

- для малого состава ОРНИ:

Бызов В. Колыбельная Сани из сюиты «Русские зарисовки».
Варламов А. Красный сарафан.
Вилла-Лобос Э. Прелюдия из 4-й бразильской бахианы.
Гаврилин В. Марш, Галоп.
Дауров А. «Адиюх».
Джоплин С. Южный блюз.
Ипполитов-Иванов В. «В ауле» из сюиты «Кавказские эскизы».
Кажлаев М. Пьеса на тему лезгинской народной песни.
Камарго-Гуаньери М. Понтейо № 30.
Камиллери И. Долорес (испанский танец).
Манджиев А. Токката, Вечер в Хотоне.
Паницкий И. Обработка русской народной песни «Ой, да ты, калинушка».
Пахомов А. Вариации на балкарские темы.
Петерсон О. Восточная баллада из сюиты «Канадиана».
Прокофьев С. Раскаяние.
Равель М. Павана.
Рахманинов С. Романс из цикла «Салонные пьесы».
Рубинштейн А. Тореадор и андалузка из сюиты «Костюмированный бал».
Свенсен Ю. Романс.
Стравинский И. Хоровод царевен из балета «Жар-птица».
Суханов А. Лале и лезгинка.
Тамарин И. Обработка русской народной песни «Не кукуй, кукушечка».
Хачатурян А. «Венеция». Ноктюрн.
Хромюшин О. Интерлюд.
Шалов А. Две пьесы на поморские темы: Протяжная и Плясовая, обработка русской народной песни «Волга-реченька глубока».
Шендеров Г. Провожание из сюиты «Узоры луговые».
Шуман Ф. «Яне сержусь...» из цикла «Любовь поэта».
Щедрин Р. Старшие братья и Иван из балета «Конек-горбунок», «Юмореска».

- для полного состава ОРНИ:

Бизе Ж. ноктюрн и «Перезвон» из Второй сюиты «Арлезианка».
Бонфа Л. Осенние песни дождей в обработке В. Куликова.
Брамс И. Венгерские танцы.
Вахутинский М. Русская плясовая.
Власов В. «На ярмарке», «Праздник на Молдаванке».
Галынин Г. Испанская рапсодия.
Дворжак А. Славянские танцы, ор. 46.
Дунаевский И. Лунный вальс из к/ф «Цирк».
Кравченко Б. Раздумье.
Манджиев А. Автопортрет.
Мясков К. Грузинский танец.
Подгорный В. Фантазия на тему русской народной песни «Ноченька».
Прибылов А. Концертные вариации на мексиканскую тему.
Пьяцолла А. Обливион, Либертанго.

Рахманинов С. Русская песня.
Римский-Корсаков Н. Хор и пляска «Яр хмель» из оперы «Царская невеста».
Рубинштейн А. Русская и трепак.
Стравинский И. Марш, Галоп из оркестровой сюиты № 1.
Тимошенко А. Обработка на тему русской народной песни «Посею лебеду на берегу».
Хачатурян А. В подражании народному из цикла «Детский альбом», сюита из музыки к комедии Лопе де Вега «Валенсианская вдова».
Хачатурян А. Монолог Айши, Лезгинка из балета «Гаянэ».
Чайкин Н. Лирический вальс.
Чайковский П. «Думка».
Шамо И. Пьесы из цикла «Картины русских живописцев».
Шендеров Г. кадриль из сюиты «Узоры луговые», обработка русской народной песни «Степь да степь кругом».
Щедрин Р. Камерная сюита, «Подражание Альбенису».

- аккомпанемент солисту:

Балакирев М. Экспромт (для скрипки с оркестром).
Будашкин Н. Обработка русской народной песни «Расти, моя калинушка» (для голоса в сопровождении оркестра).
Василенко С. Луговая из цикла «Десять русских народных песен» (для голоса в сопровождении оркестра).
Глазунов А. Обработка русской народной песни «Не велят Маше за реченьку ходить» (для голоса в сопровождении оркестра).
Дербенко Е. Испанский танец (для балалайки с оркестром).
Зеленецкий В. «Осенняя хора» (для баяна с оркестром).
Куликов П. Липа вековая (для голоса в сопровождении оркестра).
Куликов П. Румынская песня и чардаш (для домры с оркестром).
Минцев В. Просторы России (для балалайки с оркестром).
Моцарт В. Концерт для флейты с оркестром Ре мажор (2 часть).
Рахманинов С. Весенние воды (для голоса в сопровождении оркестра).
Слонимский С. Легенда (для домры с оркестром).
Слонов Ю. Обработка русской народной песни «Валенки» (для голоса в сопровождении оркестра).
Глячев А. Зимний вальс (для голоса в сопровождении оркестра).
Чайковский П. Романс «Я ли в поле да не травушка была» (для голоса в сопровождении оркестра).
Чишко О. Обработка украинской народной песни «Спать мені не хочется» (для голоса в сопровождении оркестра).
Яковлев В. «Мелодии Кубы» фантазия (для домры с оркестром).

- для ансамбля:

Бёльман Л. Пьесы из Готического сюиты для органа (для ансамбля баянов).
Бизе Ж. – Щедрин Р. Пьесы из Кармен-сюиты (для ансамбля баянов).
Дербенко Е. Фантазия на тему русской народной песни «а я по лугу» (для смешанного ансамбля).
Золотарев В. Детская сюита для баяна (для смешанного ансамбля).
Лядов А. Восемь русских народных песен (для смешанного ансамбля).
Мусоргский М. Пьесы из цикла «Картинки с выставки» (для смешанного ансамбля).
На Юн Кин А. Обработка на тему русской народной песни «Как у бабушки козел» (для струнного ансамбля).
Панин В. Обработка на темы русских народных песен «Ой, да ты речка» и «У ворот девка стоит» (для струнного ансамбля).
Шендеров Г. Пьесы из Русской сюиты для баяна (для смешанного ансамбля), обработка на тему

русской народной песни «Во лесочке» (для струнного ансамбля).

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины используется специальное программное обеспечение: нотные редакторы Sibelius и Final

<http://www.classic-online.ru>

<http://www.disserr.ru>

<http://nlib.org.ua/parts/books.html>

<http://music.edu.ru>

<http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>

<http://notes.tarakanov.net/>

<http://www.musiccritics.ru>

<http://www.classicalmusiclinks.ru>

<http://www.classic-music.ru>

<http://www.dirigent.ru>

<http://www.imslp.org>

<http://www.krugosvet.ru>

<http://mus-info.ru>

<http://www.elibrary.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	Оркестровый класс	1 фортепиано, 2 мастерские концертные гитары; Комплект полного состава заказных инструментов ОРНИ	оперативное управление
2	204 аудитория Кабинет кафедры народных инструментов	2 фортепиано, наглядные пособия, 1 баян «Юпитер», 3 аккордеона «Акко», 1 аккордеон «Weltmeister», 1 нац. гармоника	оперативное управление
3	205 аудитория	1 фортепиано, 2 баяна «Юпитер», 1 баян «Акко», 2 аккордеона «Акко», 1 аккордеон «Victoria», 1 нац. гармоника	оперативное управление
4	404 аудитория	1 фортепиано, 1 аккордеон «Акко», 2 нац. гармоники	оперативное управление
5	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
6	Камерный зал	50 посадочных мест. 2 рояля: «Seiler»; «Estonia»	оперативное управление
7	Большой зал	350 посадочных мест. 2 концертных рояля: «Petrof»	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой народных инструментов,
доцент

Кожева М.А.

Программу составил: доцент

Лопатин В.В.

Эксперт: проректор по УР

Ахмедагаев М.М.