

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

общефессиональной дисциплины

ОП.13 ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ.

образовательной программы СПО (ППССЗ)

по специальности

53.02.07 Теория музыки

(углублённой подготовки)

Мурманск, 2024 г.

ОДОБРЕНА
предметно-цикловой
комиссией «Теория музыки»

СОСТАВЛЕНА
в соответствии
с ФГОС СПО по специальности
53.02.07 Теория музыки

Председатель
предметно-цикловой комиссией

Заместитель директора
по учебной работе

_____ **М.В. Калимова**

_____ **А.И. Кудрявцева**

Составитель программы:
Е.С. Киприянова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 - сроки изучения дисциплины
 - виды и сроки контрольных мероприятий
 - наименование модуля, индекс дисциплины
 - цели, задачи преподавания дисциплины
 - формирование компетенций в соответствии с ФГОС
 - требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины
2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Типовая программа: **Инструментоведение**. Примерная программа для специальности 0501 Инструментальное исполнительство. Специализации 0501.02 «Оркестровые струнные инструменты», 0501.03 «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 0501.04 «Инструменты народного оркестра». Повышенный уровень среднего профессионального образования. – М., 2005.

Сроки изучения дисциплины

Инструментоведение
Курс II, семестры 3 – 4.

Всего часов по рабочему плану	52
Из них: групповых (мелкогрупповых)	36
индивидуальных	-
самостоятельная учебная нагрузка студента	18

Виды и сроки контрольных мероприятий

	Инструментоведение	Инструментовка
контрольные работы:	-	4 семестр
зачеты:	-	-
экзамены:	4 семестр	-

Наименование модуля, индекс дисциплины

П.00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП.13 – Инструментоведение

Цели, задачи преподавания дисциплины

Цель: знакомство с оркестровыми инструментами, их возможностями.

Задачи предмета:

- усвоение необходимых для профессиональной деятельности сведений:
 - о симфоническом оркестре, инструментах, входящих в его состав;
 - о симфонической партитуре, системе записи оркестровой музыки;
 - о главных особенностях строения и изложения оркестровой ткани;
 - об основных технических и музыкально-выразительных средствах оркестровых инструментов.
- ориентировка в вопросах анализа симфонических партитур,
- приобретение практических навыков по написанию элементарных партитур для симфонического оркестра.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Данная учебная дисциплина отсутствует в перечне дисциплин и модулей обязательной части ППСЗ и включена в перечень дисциплин вариативной части учебных циклов.

Выпускник должен обладать **Общими компетенциями**, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональными компетенциями,

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакционные навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

Данная учебная дисциплина отсутствует в перечне дисциплин и модулей обязательной части ППССЗ и включена в перечень дисциплин вариативной части учебных циклов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

1. выполнять анализ партитуры симфонического оркестра, характеризовать оркестровые средства в контексте содержания музыкального произведения;
2. применять изучаемые средства в письменных упражнениях, играть элементарные примеры симфонических партитур в фортепианном переложении;
3. применять изучаемые средства в письменных заданиях по оркестровке;

знать:

1. выразительные возможности инструментов симфонического оркестра.

2. Краткие методические рекомендации

Предмет «Инструментоведение» является составной частью профессиональной подготовки всего музыкально-теоретического цикла.

Предмет «Инструментоведение» включает практическую часть (индивидуальные занятия). Данный предмет обозначен в Рабочем плане как «Инструментовка». В силу единства дисциплины, программа «Инструментовка» объединяется с программой «Инструментоведение». В разделе «Сроки изучения дисциплины» часы «Инструментовки» прописаны как индивидуальные.

Лекционные занятия предполагают изучение составов малого и большого симфонического оркестров, дают необходимую информацию о характерных особенностях каждого из инструментов: его строении, диапазоне, исполнительских возможностях, роли в оркестре.

Изложение каждой темы предполагает иллюстрацию музыкальными примерами в звукозаписи, а также по возможности в живом исполнении с демонстрацией в классе инструментов и характером звучания.

На практических занятиях учащиеся должны знакомиться с примерами из учебных пособий и соответствующими отрывками из партитур, научиться анализировать оркестровую ткань, овладеть необходимыми навыками чтения несложных фрагментов и переложений в клавирном варианте.

3. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	аудиторные часы	Виды самостоятельной работы	Самостоятельная работа студента
1	Симфонический оркестр. История. Ансамбли	2	Повторение материала по конспекту лекции. Использование видео: Бриттен Путеводитель по оркестру. Как устроена музыка? № 1. Рассадка оркестра. Схематичное изображение возможных вариантов расположения оркестра. Чтение с листа в ключах «до».	1
2	Прошлое оркестра	2	Использование видео: Европейские музыкальные инструменты Раннего и Высокого Средневековья. Лекция-концерт. Чтение дополнительной литературы: Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. – М., 1961.	1
3	Основы музыкальной акустики, певческие голоса, диапазон	2	Использование видео: Физические основы акустики. Центрнаучфильм, 1980.	1
4	Основные виды фактуры и симфоническая партитура	2	Чтение дополнительной литературы: Завадинский Д.Е. Курс чтения симфонических партитур. – Киев, 1983. Анализ симфонических партитур. Оформление симфонической партитуры.	1
5	Струнный оркестр, смычковая группа	2	Анализ симфонических партитур. Использование видео: История музыкальных инструментов: История скрипки. Чайковский П.И. Серенада для струнного оркестраС-dur, 1890, ор. 48. Пуленк Ф. Концерт для оркестра, литавр и струнного оркестра. Инструментовка: Дуэт для скрипки с фортепиано или для виолончели с фортепиано;Струнный квартет.	1
6	Малый симфонический оркестр, основные группы	2	Анализ симфонических партитур.	1
7	Деревянно-духовая группа в малом симфоническом оркестре	2	Анализ симфонических партитур. Использование видео: История музыкальных инструментов: Деревянно-духовые. Инструментовка: Малый симфонический оркестр.	1
8	Ансамблевые свойства деревянно-духовых инструментов и соединения со смычковыми инструментами	2	Конспект учебника. Анализ симфонических партитур. Инструментовка: Малый симфонический оркестр.	1
9	Медно-духовая группа в малом симфоническом оркестре	2	Использование видео: История музыкальных инструментов: Медные духовые. Моцарт В.А. Музыкальная шутка «Деревенские музыканты». Анализ симфонических партитур. Инструментовка: Малый симфонический оркестр.	1
10	Ансамблевые свойства медных инструментов внутри группы и соединения с деревянно-духовыми	2	Конспект учебника. Анализ симфонических партитур. Инструментовка: Малый симфонический оркестр.	1
11	Партитура малого симфонического оркестра в целом	3	Анализ симфонических партитур. Инструментовка: Малый симфонический оркестр.	1,5
12	Большой симфонический оркестр. Инструментальные группы	2	Использование видео: BeethovenCoriolanOvertureop. 62 (with score). Hector Berlioz – Harold en Italie (with score). Richard Wagner Ride of the Valkyries (Berliner Philharmoniker, Daniel Barenboim). Инструментовка: Большой симфонический оркестр.	1
13	Медно-духовые инструменты в большом	2	Использование видео: Воан-Уильямс Концерт для тубы с оркестром f-moll. Берлиоз «Фантастическая симфония».	1

	симфоническом оркестре		Анализ партитур. Инструментовка: Большой симфонический оркестр.	
14	Группа ударных инструментов	2	Анализ симфонических партитур. Использование видео: История музыкальных инструментов: История барабанов. Bela Bartok – Music for strings, percussion and celesta. Щедрин Р. «Кармен-сюита», дир. В. Спиваков. Инструментовка: Большой симфонический оркестр.	1
15	Клавишные и щипковые инструменты	2	Анализ симфонических партитур. Использование видео: История музыкальных инструментов: История фортепиано. Клавесин – музыкальный инструмент прошлого, настоящего или будущего. И.С. Бах Токката и фуга d-moll. София Кипрская (Арфа). Написание клавира на основе партитуры.	1
16	Большой симфонический оркестр в целом	3	Анализ симфонических партитур. Инструментовка: Большой симфонический оркестр.	1,5
17	Контрольный урок	2		1
	Итого:	36		18

4. Содержание курса

1. Симфонический оркестр. История. Ансамбли
История возникновения оркестра. Современный оркестр. Музыкальные ансамбли разных эпох.
2. Прошлое оркестра
Прошлое оркестра. Принципы оркестровых составов в эпоху И.С. Баха, венских классиков, композиторов XIX века. Этапы становления оркестра.
3. Основы музыкальной акустики, певческие голоса, диапазон
Музыкальный инструмент как звучащее тело, источник и возбудитель звука, резонаторы, условия образования высоты и громкости, диапазон и регистры инструментов. Вокальные голоса.
4. Основные виды фактуры и симфоническая партитура
Понятие «фактура», форма изложения музыкальной ткани в симфонической партитуре, различные виды фактуры. Определение партитуры, правила оформления партитуры, ключи и транспонирующие инструменты.
5. Струнный оркестр, смычковая группа
Общая характеристика смычковой группы: состав, звуковой объем, роль в оркестре, общие черты в строении. Индивидуальные характеристики каждого из инструментов, основные приемы игры, ансамблевые свойства. Смычковая группа в роли самостоятельного оркестра.
6. Малый симфонический оркестр, основные группы
Формирование малого симфонического оркестра. Основные группы и их представители. Партитура малого симфонического оркестра.
7. Деревянно-духовая группа в малом симфоническом оркестре
Деревянно-духовые инструменты, общая характеристика, роль в оркестре. Краткие сведения об устройстве отдельных инструментов, способы звукоизвлечения, технические и выразительные свойства каждого инструмента, диапазон, приемы игры, характер звучания, транспонирующие инструменты.
8. Ансамблевые свойства деревянно-духовых инструментов и соединения со смычковыми инструментами

Ансамблевые свойства деревянных духовых инструментов. Унисонные соединения в мелодических линиях внутри группы и со смычковыми инструментами. Октавные соединения и движения параллельными интервалами. Соединения в гармонических построениях.

9. Медно-духовая группа в малом симфоническом оркестре

Медно-духовые инструменты в малом симфоническом оркестре. Общие сведения, характеристика группы. Валторны, трубы.

10. Ансамблевые свойства медных инструментов внутри группы соединения с деревянно-духовыми

Соединение валторн и труб внутри группы, с инструментами деревянной и смычковой групп в унисон, в аккордах и ансамблях.

11. Партитура малого симфонического оркестра в целом

Литавры в малом симфоническом оркестре. Художественные, технические и выразительные возможности всех групп и их взаимодействие в м. с. о.

12. Большой симфонический оркестр. Инструментальные группы

Общая характеристика большого симфонического оркестра. Инструментальные группы. Полные составы групп.

13. Медно-духовые инструменты в большом симфоническом оркестре

Полная медно-духовая группа в большом симфоническом оркестре. Тромбон и туба. Характеристика инструментов, роль в оркестре, ансамблевые свойства.

14. Группа ударных инструментов

Группа ударных инструментов, общая характеристика. Инструменты с определенной и без определенной высоты звучания. Роль в оркестре.

15. Клавишные и щипковые инструменты

Арфа, челеста. Устройство, звукоизвлечение. Технические и выразительные возможности. Динамические и красочные средства.

16. Большой симфонический оркестр в целом

Большой симфонический оркестр в целом, взаимодействие всех групп.

17. Контрольный урок

Урок посвящен обобщению и закреплению всех пройденных тем.

5. Диагностика учебного процесса

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, аудио-викторин, а также в процессе выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля
уметь выполнять анализ партитуры симфонического оркестра, характеризовать оркестровые средства в контексте содержания музыкального произведения	Устный (зачет, экзамен), Письменный (зачет, контрольная работа, экзамен)
уметь применять изучаемые средства в письменных упражнениях, играть элементарные примеры симфонических партитур в фортепианном переложении	Устный (зачет, экзамен), Письменный (зачет, контрольная работа, экзамен)
уметь применять изучаемые средства в письменных заданиях по оркестровке	Устный (зачет, экзамен), Письменный (зачет, контрольная работа, экзамен)
знать выразительные возможности инструментов симфонического оркестра	Устный (зачет, экзамен), Письменный (зачет, контрольная работа, экзамен)

6. Материально-техническое обеспечение

Групповой класс, укомплектованный

- столами и стульями;
- фортепиано,
- аудиовидеотехника.

Средства обучения

- Нотная и учебная литература по курсу.
- Грамзаписи и аудиозаписи по курсу.

7. Литература

Основная

1. Барсова И. Книга об оркестре. — М.: Музыка, 1978. — 208с., нот.
2. Берлиоз Г. Большой трактат об инструментровке. М.: Музыка, 1972. — 307 с., нот.
3. Глинка М. Заметки об инструментровке. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1954. — 64с., нот.
4. Дмитриев Г. О драматической выразительности оркестрового письма. — М.: Советский композитор, 1981. — 76с., нот.
5. Зряковский Н. Задачи по Общему курсу инструментоведения. — М.: Музыка, 1966. — 358с., нот.
6. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. — М.: Музыка, 1976. — 480с., нот.
7. Мальтер Л. Инструментоведение в нотных образцах. — М.: Советский композитор, 1981. — 408с., нот.
8. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. — М.: Советский композитор, 1975.
9. Модр А. Музыкальные инструменты. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1962. — 61с., нот.
10. Раков Н. Практический курс инструментровки. — М.: Музыка, 1985. — 150с., нот.
11. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1959. — 805с., нот.
12. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1959. — 228с.
13. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Вып. 1. — М.: Музыка, 1966. — 224с., нот.
14. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1962. — 184с., нот.
15. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. 1. — М.: Музыка, 1970. — 228с., нот.

Дополнительная

16. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика //Проблемы музыкального мышления: Сб. ст. /Сост. и ред. М.Г. Арановский. — М.: Музыка, 1974. — С. 90-128.
17. Бараш Е. Рождение нового звукового мира. - Музыкальная академия. - 2009. - 3. - С. 18.

18. Громадин В. Цифровая музыка цифрового века. - Музыкальная академия. - 2008. - 1. - С. 190.
19. Гусева А. Музыкальноакустические особенности колокольного звука. - Музыкальная академия. - 2008. - 4. - С. 162.
20. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
21. Кирнарская Д.В. Музыкальное восприятие. Монография. – М.: Кимос-Ард. – 160 с.
22. Красильников И. Виртуальное электроакустическое пространство в деятельности музыканта. - Музыкальная академия. - 2008. - 3. - С. 188.
23. Мессиян О. Ритмические персонажи. Анализ «Весны священной» Стравинского. - Музыкальная академия. - 2007. - 3. - С. 178.
24. Ханнанов И. О знаках и значениях. Международный конгресс по музыкальной семиотике в Риме. - Музыкальная академия. - 2007. - 2. - С. 182.
25. Харуто А. Компьютерный анализ звукоряда в музыковедении и музыкальной педагогике. Из музыкальных инноваций. - Музыкальная академия. - 2009. - 4. - С. 77.
26. Харуто А. Компьютерный анализ звукоряда по фонограмме. Из музыкальных инноваций. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 83.

Интернет-ресурсы

1. Архив классической музыки. [Электронный ресурс]. - URL: <http://classic-online.ru/> - 04.01.2015.
2. Нотная библиотека. [Электронный ресурс]. - URL: <http://nlib.org.ua> – 04.01.2015.
3. Нотный архив Бориса Тараканова. [Электронный ресурс]. -URL: <http://notes.tarakanov.net/> - 04.01.2015.
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.notarhiv.ru/> - 04.01.2015.
5. Музыкальная литература. Сайт Е.В. Стригиной [Электронный ресурс]. - URL: <http://музлитератор.рф> - 04.01.2015.
6. Российская государственная библиотека. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.rsl.ru/> - 04.01.2015.
7. Сайт «Погружение в классику». [Электронный ресурс]. - URL: <http://intoclassics.net/> - 04.01.2015.