

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.13 ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ. ИНСТРУМЕНТОВКА (учебная практика)

Для специальности
(углублённая подготовка в очной форме обучения)
53.02.07 Теория музыки

Мурманск, 2020 г.

ОДОБРЕНА
предметно-цикловой
комиссией «Теория музыки»

СОСТАВЛЕНА
в соответствии
с ФГОС СПО по специальности
53.02.07 Теория музыки

Председатель
предметно-цикловой комиссией

 _____ О.А. Павлова

Заместитель директора
по учебной работе

 _____ 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

Инструментовка (учебная практика)
Курсы II, семестры 3 – 4.

Всего часов по рабочему плану	54
Из них: групповых (мелкогрупповых)	-
индивидуальных	36
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

ПМ 02 Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе

УП.00 – Учебная практика

УП.06 – Инструментовка

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 ППССЗ и включена в перечень дисциплин вариативной части учебных циклов.

Выпускник 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-коммуникативные 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.

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Педагогическая деятельность:

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

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

Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная деятельность в творческом коллективе.

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.

Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры.

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:

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

знать:

- 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.