

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МДК 01.06
ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

По специальности **53.02.02** Музыкальное искусство эстрады (по видам);
специализации эстрадное пение
углубленного уровня подготовки, форма обучения - очная.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) **53.02.02 Музыкальное искусство эстрады.**

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми «Воркутинский музыкальный колледж».

Разработчик: Перепеч Юрий Вадимович, преподаватель высшей категории ПЦК «Оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты» ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж».

Рабочая программа рассмотрена на заседании ПЦК «Теория музыки»

от « 7 » апр 20 16 г.

Протокол № 8

Председатель ПЦК _____ (Е.А. Суханова)

подпись

Рабочая программа утверждена на заседании МС ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный колледж»

от « 14 » апреля 20 16 г.

Протокол № 4

Заведующий учебной частью _____ (Д.А. Слепокуров)

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	24

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО. **53.02.03** Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), углубленного уровня подготовки.

1.2 Место курса в структуре основной профессиональной образовательной программы: МДК входит в профессиональный модуль ПМ. 01 Исполнительская деятельность.

1.3 Цели и задачи курса - требования к результатам освоения дисциплин:

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен овладеть **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 подчинённых, 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.

И профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

- ПК 1.1.** Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.
- 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.
- 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 учётом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

1.4 Использование часов вариативной части ППСЗ – не используются.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение МДК:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов,
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи курса инструментоведения – дать необходимые сведения об истории развития музыкальных инструментов и симфонического оркестра,

- ✓ ознакомить учащихся с различными видами и составами оркестров;
- ✓ о современном симфоническом оркестре, о входящих в его состав инструментах,
- ✓ об основных технических и музыкальных выразительных средствах, присущих оркестровым инструментам и симфоническому оркестру в целом, включая названия инструментов на итальянском, немецком и английском языках.
- ✓ изучить различные виды партитур оркестра, порядок расположения инструментов и групп в оркестре;
- ✓ дать представление о внешнем виде, истории происхождения, разновидностях и технических характеристиках инструментов, входящих в состав симфонического оркестра;
- ✓ ознакомить с выразительными и исполнительскими особенностями различных групп оркестра, их составами и соотношением друг с другом, а также со спецификой звучания всего оркестра в целом;
- ✓ привить навыки анализа оркестровых партитур.

Краткие методические указания.

Курс инструментоведения предполагает проведение лекционного и контрольного видов занятий. Для дополнительного ознакомления с видами и эволюцией оркестра, а также с историей происхождения и индивидуальными характеристиками отдельных инструментов и их разновидностей рекомендуется подготовка учащимися небольших докладов.

Очень важно для учащихся отделения проходить предмет в тесной связи с историей оркестровки, изучая специфику оркестра той или иной эпохи, того или иного

композитора. Данный материал целесообразно представлять в виде самостоятельных докладов учащихся.

Урок должен сопровождаться показом иллюстраций, демонстрацией инструментов с описанием их устройства, прослушиванием музыкальных произведений с анализом партитуры, просмотром видеоматериалов, мультимедийных презентаций об инструментах и различных видах оркестра.

В качестве наглядного пособия рекомендуется использовать электронную энциклопедию «Музыкальные инструменты».

Требования к знаниям и умениям

По окончании курса выпускник должен **знать**:

✓ Знать историю музыкальных инструментов и их современную специфику, основные принципы инструментальных переложений.

✓ Диапазон и исполнительские возможности оркестровых инструментов, составы оркестров.

✓ Знать и понимать роль музыкальных инструментов и переложений.

✓ Знать репертуар оркестровых инструментов и переложений.

✓ Знать историю музыкальных инструментов и их современную специфику.

✓ Знать основные принципы инструментальных переложений.

уметь:

✓ Работать с программами музыкального редактирования.

✓ Уметь слышать симфонический оркестр и симфоническую партитуру.

✓ Ориентироваться в звучности инструментов и инструментальных групп, входящих в большой симфонический оркестр.

✓ Уметь анализировать оркестровую партитуру.

✓ Уметь практически делать инструментальные переложения

✓ Уметь выполнять творческие задания средней трудности, связанные с переложением музыкальных текстов

✓ Владеть современными нотными редакторами.

Контроль и учет знаний

С целью определения у студентов полноты и прочности знаний проводятся контрольные уроки, семинары, тестирование. Практикуется подготовка учащимися самостоятельных докладов. По окончании семестра по предмету выставляется итоговая оценка (зачет), которая выставляется на основании текущего учета знаний и ответа на контрольном уроке.

Содержание программы
Учебно-тематический план курса

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов	
1 семестр		Ауд.	Сам.
1	Общие сведения о симфоническом, оркестре, партитуре.	1	1
2	Струнно– смычковые инструменты, общая характеристика	2	
	Скрипка (индивидуальные характеристики)	1	
	Альт (индивидуальные характеристики)	1	
	Виолончель (индивидуальные характеристики),	1	
	Контрабас (индивидуальные характеристики);	1	
	Ансамблевые свойства смычковых инструментов внутри группы	1	
	Партитура струнного оркестра	1	
3	Деревянные духовые инструменты, общая характеристика.	2	1
	Семейство флейт (индивидуальные характеристики)	1	
	Семейство гобоев (индивидуальные характеристики).	1	
	Семейство Кларнетов (индивидуальные характеристики).	1	
	Семейство Фаготов (индивидуальные характеристики).	1	
	Семейство саксофонов (индивидуальные характеристики).	1	
	Ансамблевые свойства деревянных духовых инструментов	1	
4	Малый симфонический оркестр.	2	2
5	Медные духовые инструменты (общая характеристика).	1	
	Семейство валторн (индивидуальные характеристики)	1	
	Семейство Труб (индивидуальные характеристики)	1	
	Семейство Тромбонов (индивидуальные характеристики)	1	
	Семейство Туб (индивидуальные характеристики)	1	
	Семейство Корнетов (индивидуальные характеристики).	1	
	Ансамблевые свойства медных духовых инструментов	1	
6	Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы – арфа, челеста, орган.	1	2
7	Группа ударных инструментов	1	
	инструменты с определенной высотой звука: литавры (timpani), колокола	1	
	ксилофон, колокольчики, вибрафон	1	
	инструменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен	1	
	малый барабан, большой барабан	1	
	тарелки, там-там, кастаньеты	1	
8	Большой симфонический оркестр.	2	2
9	Вокально-хоровой коллектив	1	
10	Анализ и оркестровка отрывков из оперных и симфонических партитур	2	

11	Контрольный урок.	2	
Всего за год		40	8

Содержание учебного материала

Тема 1. Общие сведения о симфоническом оркестре. Возникновение и главные периоды развития симфонического оркестра. Инструментальные группы в симфоническом оркестре. Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде. Симфоническая партитура, порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри группы. Источники звука и резонаторы в музыкальных инструментах.

Тема 2. Струнно – смычковая группа

Звуковой объем, состав и общая характеристика группы. Арсо как основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах. Индивидуальные характеристики инструментов: скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Внешний вид и главные части инструментов, их назначение. Строй, звуковой объем, тесситура, регистры. Техническая подвижность.

Основные штриховые обозначения (оркестровые): *tire, pousse, detache, legato, staccato, spiccato, martele, tremolo*; их значение. Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: *pizzicato, col legno, con sordino*. Динамические возможности (*piano, forte, crescendo, diminuendo* и др.) смычковых инструментов. Использование смычковых инструментов в оркестре. Ансамблевые свойства смычковых инструментов внутри группы. Унисонные и октавные соединения смычковых инструментов в мелодических линиях. Ведение мелодической линии смычковых в 3х, 4х, 5ти октавах. Смычковая группа в качестве самостоятельного струнного оркестра. Партитура струнного оркестра

Тема 3. Деревянные духовые инструменты. Состав, звуковой объем и общая характеристика группы.

Семейство флейт: большая флейта, малая флейта, альтовая флейта. Семейство гобоев: гобой и английский рожок. Семейство кларнетов: кларнеты (*inB, inA*, малый кларнет), бас кларнет. Фагот и контрфагот. Саксофоны. Краткие сведения об устройстве инструментов. Внешний вид и главные составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тесситура, звуковой объем, регистры, характеристика звучностей в различных регистрах.

Сведения о технических и выразительных средствах каждого инструмента в отдельности. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре, использование деревянных духовых в оркестре.

Роль деревянных духовых инструментов как в своей группе, так и в оркестре в целом. Унисонные соединения деревянно-духовых в симфонической партитуре. Ведение мелодической линии в 3х, 4х, 5ти октавах. Соединение со струнной группой в мелодической линии, в гармоническом построении. Соединение деревянно-духовой группы со струнной в музыкальной ткани гомофонно-гармонического и смешанного гармоническо-полифонического склада.

Тема 4. Малый симфонический оркестр. Состав и общая характеристика малого симфонического оркестра. Партитура малого симфонического оркестра. Группы и отдельные инструменты в малом симфоническом оркестре. Группа смычковых в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика. Группа деревянных духовых

инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика. Произведения, написанные для малого симфонического оркестра.

Тема 5. Медные духовые инструменты. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.

Семейство валторн, труб, тромбонов, туб, корнетов и саксофонов. Индивидуальная характеристика инструментов. Внешний вид и основные составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тесситура, звуковой объем, технические возможности. Динамические возможности. Нотирование медных духовых инструментов в партитуре. Использование медных духовых инструментов в оркестре.

Тема 6. Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы: арфа, челеста, орган.

Индивидуальная характеристика инструментов. внешний вид, устройство, звукоизвлечение. Технические и выразительные возможности. Использование в оркестре.

Тема 7. Ударные инструменты. Общая характеристика группы ударных инструментов.

Индивидуальная характеристика инструментов:

- инструменты с определенной высотой звука: литавры (timpani), ксилофон, колокольчики, колокола, вибрафон;
- инструменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен, малый барабан, большой барабан, тарелки, там-там, кастаньеты.

Сведения об устройстве, способах звукоизвлечения, нотации, темброво-динамических и технических средствах, их роль в оркестре.

Тема 8.

Большой симфонический оркестр. Общая характеристика большого симфонического оркестра. Партитура большого симфонического оркестра. Общая характеристика групп. Произведения, написанные для большого симфонического оркестра. Общая характеристика групп.

Тема 9.

Вокально-хоровой коллектив.

Сходство тембров человеческого голоса с музыкальными инструментами. Типы певческих голосов, диапазон. Виды хоров.

Тема 10.

Анализ и оркестровка отрывков из оперных и симфонических партитур

Примеры проверочных работ

Тест № 1 Группа струнно-смычковых инструментов

1. По каким звукам настраиваются струны скрипки
2. По каким звукам настраиваются струны альты
3. По каким звукам настраиваются струны виолончели
4. По каким звукам настраиваются струны контрабаса
5. Сколько пальцев левой руки используются для игры на струнных инструментах
5, 4, 3 ?
6. Какие интервалы наиболее часто встречаются при игре на скрипке?
7. Дайте определение сурдины

8. Дайте определение приема игры пиццикато
9. Назовите штрихи, которые играют на струнно- смычковых инструментах
10. Назовите мастеров изготавливающих скрипки
11. Количественный состав скрипичной группы в оркестре
- 20, 36 , 24, 40?
12. Известные скрипачи?
13. Известные виолончелисты?
14. Известные альтисты?
15. Известные контрабасисты?
16. Диапазон скрипки
17. Диапазон альт
18. Диапазон виолончели
19. Диапазон контрабаса
20. В каких ключах пишут ноты для альт
21. В каких ключах пишут ноты для виолончели?
22. В каком стиле музыки нашел распространение контрабас?
23. Назовите известные Вам школы игры на контрабасе и вкратце объясните их различие
24. Какой из струно-смычковых инструментов является транспонирующим?
25. Вычеркните то, что не имеет отношения к скрипке
Упор для подбородка, струнодержатель, колки тонкой подстройки (машинки), подставка, эфы, шпиль, струны, настроенные винты, гриф, смычок, альтовый ключ, лады

Тест № 2

Деревянно-духовые инструменты

1. Какие инструменты называются деревянно-духовыми, дайте определение
2. Вычеркните лишнее
кларнет
гобой
флейта Пана
труба
дудка
шалмей
корнет
горн
сакбут
зукра
3. Диапазон флейты
4. Диапазон гобоя
5. Диапазон кларнета
6. Диапазон фагота
7. Диапазон саксофона
8. Вычеркните не транспонирующие инструменты
флейта-пикколо
блокфлейта

гобой
кларнет
фагот
саксофон
английский рожок

9. Назовите композиторов, которые писали для флейты
в эпоху Барокко
в эпоху Классицизма
в эпоху Романтизма
XX веке

10. Назовите композиторов, которые писали для гобоя
в эпоху Барокко
в эпоху Классицизма
в эпоху Романтизма
XX веке

11. Назовите композиторов, которые писали для кларнета
в эпоху Барокко
в эпоху Классицизма
в эпоху Романтизма
XX веке

12. Назовите композиторов, которые писали для фагота
в эпоху Барокко
в эпоху Классицизма
в эпоху Романтизма
XX веке

13. Назовите композиторов, которые писали для саксофона
в эпоху Барокко
в эпоху Классицизма
в эпоху Романтизма
XX веке

14. Год создания кларнета?

1510

1710

1890

1310

15. Год создания саксофона?

1710

1890

1840

1960

Тест № 3

Медные-духовые инструменты

1. Какие инструменты называются медными-духовыми, дайте определение
2. Где в симфоническом оркестре расположена медная – духовая группа

3. Диапазон трубы
4. Диапазон тромбона
5. Диапазон валторны
6. Диапазон тубы
7. Вычеркните транспонирующие инструменты классического состава симфонического оркестра

труба

тромбон

валторна

туба

8. В каком году была сконструирована вентильная система и кем?

1830

1740

1890

1915

9. Выдающиеся музыканты, играющие на медных-духовых инструментах???

труба

тромбон

валторна

10. Вспомните симфонические произведения, где есть соло медных – духовых инструментов

11. Какой инструмент стал последним пополнением классического состава симфонического оркестра?

12. Какой инструмент считается «переходным» от деревянных инструментов к медным?

Инструментовка – изложение нотного текста для какого-либо ансамбля или оркестра. Нередко переложение произведений для ансамблей и различных малых составов называют инструментовкой, а переложение для оркестров - оркестровкой.

Курс «Инструментовка» изучается в тесной связи с курсом «Инструментоведение».

Цели и задачи курса:

- ✓ закрепить у учащихся знание технических, тембровых и художественно-выразительных возможностей инструментов;
- ✓ помочь учащемуся усвоить основные приёмы и правила инструментовки;
- ✓ ознакомить с правилами написания партий инструментов, партитур различных ансамблей и оркестров.
- ✓ дать представление о тембрах и красках оркестра инструментуемого произведения, исходя из стиля и содержания;
- ✓ научить слушать и представлять звучание отдельных групп оркестра, одновременное звучание различных групп, а также звучание оркестра в целом;
- ✓ научить подбирать состав оркестра или ансамбля для инструментуемого произведения в соответствии с жанром музыки;
- ✓ сформировать навык применения основных приёмов и правил инструментовки при создании партитуры.

На индивидуальных занятиях с преподавателем и в ходе самостоятельной работы учащиеся выполняют практические задания по пройденному материалу.

Краткие методические рекомендации

Курс «Инструментовка» ограничивается 19 часами индивидуальных занятий. Это затрудняет освоение всего симфонического оркестра в полном объёме. Для более результативного усвоения материала рекомендуется инструментовать небольшие произведения или фрагменты произведений для отдельных групп оркестра на усмотрение преподавателя. Например, струнный квартет или квинтет, квартет или октет деревянных духовых, различные ансамбли медных духовых инструментов.

Для наиболее продвинутых учащихся можно рекомендовать инструментовать произведения для камерного оркестра (струнные и деревянные духовые инструменты) или для ансамбля деревянных и медных духовых инструментов. Одним из результативных методов освоения инструментовки является переложение готовой партитуры в двух- или четырёхручный клавиш.

Контроль и учет успеваемости

По окончании освоения предмета «Инструментовка» проводится контрольная работа, в ходе которой учащиеся представляют все задания, выполненные за время прохождения курса. Учащиеся должны ответить на ряд вопросов по представленной партитуре или клавиру, касающихся правил записи, которыми они руководствовались при их создании.

Содержание учебного материала

Тема 1. Струнная смычковая группа оркестра.

Ведущее значение группы струнных смычковых инструментов в симфоническом оркестре. Штрихи, способы звукоизвлечения на струнных смычковых инструментах. Функции группы в различных видах оркестров. Струнные смычковые в творчестве классицистов, романтиков, импрессионистов. Партитура для струнного оркестра и общие требования к её оформлению.

Практическая работа:

а) Проанализировать функциональное строение фортепианной ткани одной или нескольких пьес. Определить тесситуру каждого элемента, проследить голосоведение в сопровождающих голосах.

б) Инструментовка фрагмента фортепианных пьес.

Материал для анализа:

- ✓ Григ Э.: Сюита “Из времён Гольдберга”
- ✓ Лютославский В.: Траурная музыка
- ✓ Мясковский Н.: Симфониетта ор. 32 (ч. 2 - вариации)
- ✓ Онеггер А.: Симфония №2

Материал для инструментовки:

- ✓ Р. Шуман «Грёзы».
- ✓ П. Чайковский Детский альбом «Баба-Яга».
- ✓ В. Зиринг «Сказание».
- ✓ Дж. Гершвин «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс».
- ✓ Н. Раков «Рассказ».

Тема 2. Деревянная духовая группа оркестра.

Общая характеристика выразительных и технических возможностей группы деревянных духовых инструментов:

- ✓ составы деревянных духовых инструментов в оркестре
- ✓ деревянные духовые как самостоятельная группа оркестра

- ✓ - конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, функции в оркестре
- ✓ - разновидности деревянных духовых. Строй. Транспозиция.
- ✓ - Порядок размещения партий в партитурах.

Практическая работа:

- ✓ Выполнить упражнения по транспозиции (в строи Си-бемоль и Ля)
- ✓ Инструментировать несколько аккордовых последовательностей
- ✓ Расписать полифоническую пьесу (или её отрывок) на заданный состав деревянных инструментов
- ✓ Инструментировать пьесы простого гомофонного склада и несложные по фактуре.

Материал для анализа:

- ✓ Бетховен Л. Секстеты ор. 71 и 81 (в)
- ✓ Брамс И. Симфонии № 3,4 (медленные части) Концерт для скрипки с оркестром (ч. 2)
- ✓ Мендельсон Ф. «Сон в летнюю ночь»: Ноктюрн
- ✓ Моцарт В. Серенады для духовых (№№ 10, 11, 12)
- ✓ Римский-Корсаков Н. Антар (начало 1 ч.)
- ✓ Чайковский П. Вступление к опере «Иоланта»

Материал для инструментровки:

- ✓ Р.Шуман пьесы из «Альбома для юношества»
- ✓ П.И.Чайковский пьесы из «Детского альбома»
- ✓ С. Прокофьев «Прогулка».
- ✓ А. Эшпай «Перепёлочка».
- ✓ Р. Яхин «На ёлке у Гюзель».
- ✓ Б. Барток «Вечер у секеев».
- ✓ И. Гесслер Скерцо g-moll.

Тема 3. Медная духовая группа оркестра.

Состав медной группы в симфоническом оркестре, других видах оркестров. Группа медных духовых в партитуре. Выразительно-изобразительные и функциональные возможности медных духовых. Способы звукоизвлечения. Порядок расположения партий медных в партитуре. Способы расположения инструментов в аккорде и функциональная роль инструментальных групп. Тромбоны и трубы - основа медного tutti. Роль валторн. Смешивание тембров. Соединение медной группы с деревянными духовыми.

Практическая работа.

Оркестровать гармонические задачи или отрывки аккордовой фактуры для полной медной группы (с двумя и с тремя трубами).

Материал для анализа:

- ✓ Вагнер Р: Траурный марш из оперы «Гибель богов», увертюра к опере «Тангейзер», увертюра «Риенци»
- ✓ Глазунов А.: Симфония № 3 (ч.ч. I и IV), Симфония №5, Симфония № 8 (ч. IV, начало)
- ✓ Малер Г.: Симфония № 3 (ч. VI - реприза и кода)
- ✓ Равель М.: Катакомбы (из «Картинок с выставки» Мусоргского)
- ✓ Рахманинов С.: Симфонические танцы (ч. II)

Материал для инструментровки:

- ✓ Вагнер Р.: Траурный марш из оперы “Гибель богов”, увертюра к опере “Тангейзер”, увертюра “Риенци”
- ✓ Р. Шуман Листок из альбома ор.99 №4.
- ✓ Э. Григ «Народная мелодия».
- ✓ Н. Мясковский «Напев» ор.29 №1.
- ✓ Г. Свиридов «Зима».
- ✓ Ю. Слонов «Береги любовь».

Тема 4. Малый и Большой симфонический оркестр.

Типовые формы составов малого симфонического оркестра. Деревянные духовые и валторны. Участие ударных инструментов и типовое количество исполнительских партий. Строение оркестровой ткани Малого и Большого симфонического оркестра. Основные функции оркестровых групп. Соединение трёх полных групп оркестра.

Особенности звукоизвлечения на различных инструментах, входящих в группу ударных. Функции ударных в зависимости от стиля, характера, темпа музыки. Системы записи партий ударных инструментов. Ударная установка. Ударные с определённой и без определённой высоты звучания. Оркестровая ткань. Оркестровка основных элементов ткани средствами большого оркестра. Последовательность вступления групп и её зависимость от драматургического развития. Цели и выразительное значение tutti. Связь их с общим развитием формы произведения. Кульминации. Крецендо и диминуэндо в оркестровке; крупные акценты. Разнообразие красочных средств большого оркестра. Подбор тембров.

Практическая работа.

Оркестровать гармонические задачи и сделать оркестровые переложения фрагментов фортепианной музыки Моцарта, Бетховена, Шумана, Листа, Чайковского, Скрябина или Шостаковича (3-4 партитуры по 16-20 тактов)

Материал для анализа:

Для малого симфонического оркестра:

- ✓ Бизе Ж.: Антракты из оперы “Кармен”, “Арлезианка”, Детские игры
- ✓ Глинка М.: Вальс-фантазия, “Князь Холмский”
- ✓ Прокофьев С.: Классическая симфония
- ✓ Чайковский П.: Сюиты №№ 1,3, Симфония № 3 (ч.ч. II и IV)
- ✓ Берлиоз Г.: Танец сильфов, Скерцо феи Маб (из “Ромео и Джульетты”)
- ✓ Бородин А.: Симфония № 1 (Анданте и Скерцо)
- ✓ Брамс Й.: Серенада ор. 16 для малого оркестра (ч. 1), Симфония № 3 (ч.ч. II и III)
- ✓ Лядов А.: 8 русских народных песен, 5 песен для голоса и оркестра, Скорбная песня (ор. 67), Волшебное озеро
- ✓ Мусоргский М.: Вступление к опере “Хованщина” (в редакции Н. Римского-Корсакова)

Для Большого симфонического оркестра

- ✓ Бетховен Л.: Симфонии №№ 9, 5 (ч. IV), Увертюры “Леонора” № 3 и № 2
- ✓ Бородин А.: Симфонии №№ 1-3, Половецкие пляски из оперы “Князь Игорь”
- ✓ Брамс Й.: Симфонии №№ 1-4
- ✓ Брукнер А.: Симфонии №№ 4, 5 (по выбору)

- ✓ Вагнер Р.: Увертюры к операм “Тангейзер” и “Мейстерзингеры”, Вступления к операм “Лоэнгрин” и “Тристан и Изольда”, Траурный марш (из оперы “Гибель богов”), “Полёт валькирий”
- ✓ Хиндемит П.: Симфонии, Концерт для оркестра (по выбору педагога)
- ✓ Чайковский П.: Симфонии №№ 1-6, “Ромео и Джульетта”, Симфония “Манфред”, “Франческа да Римини”

Рекомендации по самоподготовке студентов по дисциплине «Инструментоведение и инструментовка»

Основной задачей дисциплины «Инструментоведение и инструментовка» является формирование у студента навыков, способствующих его дальнейшей профессиональной работе: функциональное оркестровое мышление, развитое гармоническое мышление, горизонтально-полифоническое мышление, хорошо развитое чувство формы; развитие навыков переложения инструментальных произведений, фортепианных клавиров для различных составов ансамбля и оркестра.

Чтобы самостоятельно сделать переложение, нужно знать основные приёмы переложений - правила, которые сформулированы в тематическом содержании предмета. Освоение темы будет более эффективным, если теоретические знания будут сочетаться с анализом специально подобранных к данной теме примеров переложений. Поэтому анализ примеров переложений не только на уроке, но и дома, позволит глубже освоить разнообразные приемы письма, встречаемые в мировой литературе.

Данный предмет является дополняющим специальный цикл теоретических дисциплин. При его изучении должны быть обеспечены межпредметные связи с такими дисциплинами, как гармония, анализ музыкальных произведений, чтение оркестровых партитур, музыкальная информатика.

Знание этих предметов сыграет свою положительную роль в практическом освоении инструментовки.

Студент, выполняя переложение самостоятельно, должен сначала овладеть самой партитурой, свободно и грамотно исполнить ее на фортепиано. Работа над освоением партитуры - самостоятельная домашняя работа студента. К самостоятельной работе относится и анализ произведения: форма, тип фактуры, диапазоны и строй инструментов, определение тесситуры, гармонический анализ.

Весь этот объем самостоятельной работы в сочетании с заданной определенной темой даст возможность сделать грамотное переложение произведения.

Практическое освоение предмета способствует развитию творческого мышления студентов. Плановое, систематическое выполнение домашнего задания будет способствовать раскрытию творческих возможностей студента, так как занятия по инструментоведению и инструментовке могут явиться началом более углубленного изучения основ оркестрового письма.

Основная литература

1. Д. Блюм Краткий курс инструментоведения Москва 2008
2. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. Москва, 1952.
3. Зряковский Н. Задачи по курсу инструментоведения. - М., 1967
4. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. - М., 1963
5. Мальтер Таблицы по инструментоведению

6. Раков Н. Задачи по инструментровке. - М., 1975
7. Раков Н. Практический курс инструментровки. - М., 1985
8. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005

Дополнительная литература

9. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ленинград, 1981.
10. Барсова И. Книга об оркестре. Москва, 1978.
11. Благодатов Н. История симфонического оркестра. - Л., 1969
12. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. Москва, 1972.
13. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. Москва, 1961.
14. Вольф О. Е. Хрестоматия по чтению партитур. Издание второе. - Л., 1976
15. Глинка М. Заметки об инструментровке. - М., 1954
16. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. Москва, 1973.
17. Карс А. История оркестровки. Москва, 1990.
18. Клебанов Д. Искусство инструментровки. Киев, 1972.
19. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры.
20. Лань. Планета музыки. СПб. 2009.
21. Панаиотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. Москва, 1973
22. У Пистон Оркестровка, Москва 2000
23. Римский - Корсаков Н. Основы оркестровки./ Полн. собр. соч. (Литературные произведения и переписка), т. III. - М., 1959
24. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. - Л., 1969
25. Фортунатов Ю. и Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур, вып. 1. - М., 1966
26. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. Москва, 1989.

Приложение №1

Примерный план анализа партитур.

I. Общая характеристика партитуры – жанр произведения (симфония, симфоническая поэма, сольный концерт и т.п.), количество частей.

Состав оркестра (камерный, большой – двойной, тройной; духовой – большой, малый и т.п.) и общее количество инструментов. Количество инструментов по группам. Изменение состава оркестра (если таковое имеется) в разных частях произведения.

Использование групп оркестра в оркестровой ткани (по частям и на протяжении всего произведения). Выделить солирующие группы, аккомпанирующие (бас и середина оркестровой ткани).

Применение отдельных инструментов на протяжении всего произведения и отдельных частей. Выделить солирующие, дублирующие, аккомпанирующие инструменты и группы.

II. Более подробно разобрать отдельный, наиболее яркий фрагмент партитуры, например кульминацию всего произведения. Охарактеризовать фактуру выделенного фрагмента, группы, количество участвующих во фрагменте инструментов. Роль групп и инструментов в этом фрагменте – солирующие, дублирующие, аккомпанирующие инструменты.

В полифонической фактуре выделить солирующие и имитирующие голоса, исполняемые различными инструментами.

В аккордовой фактуре фрагмента рассмотреть распределение звуков аккордов по группам и инструментам, удвоения звуков различными или одинаковыми по тембру и силе звука инструментов.

В произведениях с инструментами соло (концерты, концертино и т.п.) рассмотреть наиболее интересный фрагмент взаимодействия солирующего инструмента с другими инструментами, группами и всего оркестра.

Охарактеризовать динамику выделенного фрагмента и её влияние на фактуру партитуры (прозрачная, насыщенная и т.п.) с точки зрения использованных инструментов и их количества, например – минимум на *p*, *pp* и максимум на *f*, *ff* (*tutti*).

Количество и роль ударных инструментов в выделенном фрагменте – ритмический аккомпанемент или ритмическая основа всего фрагмента, имитация одного или нескольких инструментов, солирующая роль одного или нескольких инструментов. Ритмические акценты инструментов и группы, играющие важную эмоционально-эстетическую роль во фрагменте.

В программных произведениях, особенно с ярким, иллюстративным названием, привязать роль фактуры, ритма, количество и метод использования инструментов с заявленным сюжетом. Как и какими инструментами переданы характеристики героев, персонажей, картин природы и т.п.

III. Окончательные выводы из проделанного анализа партитуры: образная сфера произведения, проявление стиля композитора в данном произведении и стилистического направления произведения в целом (пуантилизм, додекафония и т.п.), в том числе в соответствии с эпохой присущей данному стилю и направлению (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм и т.п.).

Приложение № 2

Перечень контрольных вопросов по курсу инструментоведения.

1. Симфонический оркестр. История происхождения и эволюция
2. Характеристика различных видов симфонического оркестра.
3. Камерный оркестр. Исторические сведения.
4. Камерный оркестр. Характеристика групп. Репертуар.
5. Струнные смычковые инструменты. История возникновения. Характеристика группы.
6. Индивидуальная характеристика скрипки (строй, диапазон, штрихи).
Применения в различных видах оркестров.
7. Индивидуальная характеристика альты (строй, диапазон, штрихи). Применения в различных видах оркестров.
8. Индивидуальная характеристика виолончели (строй, диапазон, штрихи).
Применения в различных видах оркестров.
9. Индивидуальная характеристика контрабаса (строй, диапазон, штрихи).
Применения в различных видах оркестров.
10. Деревянные духовые инструменты. История развития. Индивидуальная характеристика группы, область применения.
11. Флейта. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон.
12. Разновидности флейты. Применение разновидностей в оркестре.

- 13 . Гобой. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон.
14. Разновидности гобоя. Принцип нотации. Применение разновидностей в оркестре.
15. Кларнет. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон.
16. Разновидности кларнета. Принцип нотации. Применение в оркестре.
17. Фагот. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон.
18. Разновидности фагота. Принцип нотации. Применение в оркестре.
19. Орган. Историческое происхождение. Виды. Основные технические характеристики (штрихи, строй, диапазон). Применение в оркестре.
20. Фортепиано. Историческое происхождение. Виды. Основные технические характеристики (штрихи, строй, диапазон). Применение в оркестре.
21. Арфа. Историческое происхождение. Виды. Основные технические характеристики (штрихи, строй, диапазон). Применение в оркестре.
22. Группа ударных инструментов. История происхождения. Классификация на мембранофоны и идиофоны. Классификация на ударные с определённой и неопределённой высотой звука.
23. Основные виды ударных инструментов с определённой высотой звука. Индивидуальная характеристика, область применения.
24. Основные виды ударных инструментов с неопределённой высотой звука. Индивидуальная характеристика, область применения.
25. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра.
26. . Медные духовые инструменты. История развития. Индивидуальная характеристика группы, область применения.
- 27 Валторна. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон.
28. Разновидности валторны. Принцип нотации. Применение в оркестре.
29. Труба. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон.
30. Разновидности трубы. Принцип нотации. Применение в оркестре.
31. Тромбон. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон.
32. Разновидности тромбона. Принцип нотации. Применение в оркестре.
33. Туба. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон.
34. Разновидности тубы. Принцип нотации. Применение в оркестре.
- 35 Симфонический оркестр. Исторические сведения.
36. Симфонический оркестр. Характеристика групп. Репертуар.

Приложение № 3

Список произведений, рекомендуемый к прослушиванию на уроке инструментоведения.

Скрипка.

Э. Шоссон. «Поэма»

Б. Барток. «Рапсодия»

К.Сен-Санс. «Рондо-каприччиозо»

П. Чайковский. «Вальс-скерцо», ор. 34

Л. Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром D-dur, Op. 61.

С. Прокофьев. Концерт № 1 для скрипки с оркестром D-dur, Op. 19.

Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром d-moll, Op. 47.

Альт.

И. С. Бах. Концерт для альт и струнного оркестра

Й. Брамс. Соната для альт и фортепиано F-dur

В. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альт Es-dur

И. Хандошки. Концерт для альт и струнного оркестра C-dur

П. Хиндемит. «Траурная музыка» для альт и струнного оркестра

М. Таривердиев. Концерт для альт и струнного оркестра

Виолончель

И. Х. Бах. Концерт для виолончели c-moll

Л. Бетховен. Двенадцать вариаций для виолончели и фортепиано на темы оратории Генделя "Иуда Маккавей"

К. Сен-Санс. Концерт № 1 для виолончели с оркестром a-moll

П. Чайковский. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром

А. Глазунов. Испанская серенада, соч. 20 № 2

Контрабас

Дж. Боттезини. Концерт для контрабаса с оркестром h-moll

Р. Глиэр. Скерцо для контрабаса и фортепиано

А. Богатырёв. Концерт для контрабаса с оркестром

С. Кусевицкий. Концерт для контрабаса с оркестром

Н. Рото. Концертный дивертисмент

Флейта

Г. Телеман. Трио-соната D-dur для двух флейт и баса-континуо

А. Вивальди. Соната для флейты и фортепиано

В. А. Моцарт. Концерт для флейты с оркестром G-dur

Ж. Ибер. Концерт для флейты с оркестром

Дж. Энеску. "Кантабиле и престо"

С. Губайдуллина. Концертное аллегро

Гобой

Т. Альбинони. Концерт для гобоя с оркестром

А. Вивальди. Концерт d-moll для двух гобоев, струнных, и континуо.

Й. Гайдн. Концерт C dur для гобоя с оркестром.

В. Беллини. Концерт для гобоя с оркестром Es-dur

Ж. Бозза. «Фантазия-пастораль»

Н. Платонов. Соната для флейты и фортепиано.

Кларнет

В. Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром A-dur

К. Вебер. Концерт для кларнета с оркестром №1 f-moll

Дж. Россини. «Интродукция, тема и вариации»

И. Стравинский. Три пьесы для кларнета соло

И. Пауэр. Будничные монологи №№ I, II, III, IV

М. Бурштин. Инвенция для кларнета соло

Фагот

И. Х. Бах. Концерт для фагота с оркестром Es-Dur

В. Моцарт. Концерт для фагота с оркестром B-Dur
Ф. Джеминиани. Соната для фагота и клавира a-moll
Ф. Давид Концертино для фагота с оркестром
Г. Гровле. "Сицилиана и аллегро"
Ж. Бозза. "Речитатив, сицилиана и рондо"

Саксафон

А. Эшпай. Концерт для саксофона-сопрано с оркестром
П. Крестон. Соната для альт-саксофона op. 19
Ж. Ибер. "Камерное концертино"
П. Дюбуа. "Дивертисмент"
Ф. Декрюк. Соната для саксофона и фортепиано
П.Хиндемит. Соната для валторны или альт-саксофона

Валторна

В. Моцарт. Концерт № 1 для валторны с оркестром D-dur
Б. Дварионас. Концерт для валторны с оркестром
Ж. Бозза. «В лесу»
К. Сен-Санс. Концертная пьеса для валторны и фортепиано
Р. Глиэр. Концерт для валторны с оркестром

Труба

И. Гуммель. Концерт для трубы с оркестром E-dur
А. Лорцинг. Интродукция и вариации для трубы с оркестром B-dur
П. Хиндемит. Соната для трубы и фортепиано
К.-В. Брандт. Концертная пьеса № 1, № 2
А. Арутюнян. Концерт для трубы с оркестром As-dur
Р. Щедрин. Концерт для трубы с оркестром

Тромбон.

Н. Римский-Корсаков. Концерт для тромбона с оркестром
Ф. Давид. Концертино для тромбона с оркестром
В. Блажевич. Концерт № 2 для тромбона с оркестром
Ф. Грефе. Концерт для тромбона с оркестром
А. Арутюнян. Экспромт
Н. Дагиров. Баллада

Туба

О.Шмидт. Концерт для тубы с оркестром
П. Хиндемит. Соната для тубы и фортепиано
А. Лебедев. Концерт для тубы и фортепиано
А. Лебедев. Концертное аллегро
В. Хартли. Концертино

Арфа.

А. Диттерсдорф. Концерт для арфы с оркестром
Г. Гендель. Концерт арфы с оркестром B-dur
В. Моцарт. Концерт для флейты и арфы с оркестром
М. Равель. Интродукция и Аллегро для арфы с оркестром
Р. Глиэр. Концерт Op.74
А. Хинастера. Концерт Op.25

Фортепиано.

И.С. Бах. Концерт для клавесина с оркестром d-moll

В.Моцарт. Концерты для Фортепиано с оркестром
Л. Бетховен. Концерты для Фортепиано с оркестром
Д. Шостакович. Концерт для фортепиано № 2
А. Онеггер. Концертино для фортепиано с оркестром
Ф. Пуленк. «Пасторальный концерт» для клавесина с оркестром

Орган.

И. Пахебель. Хоральные прелюдии для органа,
Г. Гендель. Концерт для органа с оркестром №13
А. Марчелло. Концерт для органа, гобоя и флейты
М. Рeger. Фантазия и фуга d-moll
Дж.-Я. Форбергер, Канцоны для органа
Ф.Пуленк. Концерт для органа, литавр и струнного оркестра

Ударные инструменты.

Дж. Бек. Концерт для литавр и ансамбля ударных инструментов
Я. Вайнбергер. Концерт для литавр с оркестром
Д. Мийо. Концерт для ксилофона и маримбофона с оркестром.
Т. Майодзуми. Концерт для ксилофона с оркестром
Н. Живкович. Концерт для маримбы с оркестром № 1 и № 2
Э. Денисов. Концерт для вибратона с оркестром
Б. Барток. «Музыка для струнных, ударных и челесты»
К. Кудрявцев. Концерт для ансамбля клавишных и ударных инструментов
И. Просвирин. «Ансамбль» для ударных инструментов.

Приложение № 4

Список программ и видеоматериалов, рекомендуемых для просмотра на уроке

Программы телеканала «Культура»

- ✓ Серия передач «Нескучная классика» с Сати Спиваковой
- ✓ Тележурнал «Абсолютный слух» с Геннадием Яниным, 2009-2012 год
- ✓ Серия передач «Билет в Большой»

Телеканал Дискавери

- ✓ Серия познавательных программ «Как это работает» (изготовление и создание инструментов)

- ✓ Мультимедийная энциклопедия «Sonata не только Классика», автор Л.Залесский, «Истра-софт», 2006 г

- ✓ Мультимедийная энциклопедия «Музыкальные инструменты», «KoRaх», 2002 г.

- ✓ Нотный редактор Sibelius, Finale, MuseScore (изучаемый студентами на музыкальной информатике)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:

учебного класса;

концертного зала.

Оборудование учебного кабинета:

рабочее место преподавателя;

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

фортепиано;

Технические средства обучения:

телевизор;

видеомагнитофон;

CD - плеер;

компьютер или ноутбук.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Диков Б., Седрамян А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1964.

Диков Б., Седрамян А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1966. – выпуск 2.

Диков Б., Седрамян А. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М.: Музыка, 1976. – выпуск 4.

Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. – М.: Музыка, 1984.

Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. – М.: Музыка, 1987.

Вопросы музыкальной педагогики. – М.: Музыка, 1991. – выпуск 10.

Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972.

Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. – М.: Музыка, 1988.

Блажевич В. Школа коллективной игры на духовых инструментах. – М.: Музгиз, 1935.

Григорьев Б. Школа игры на тромбоне. – М.: Музгиз, 1949.

Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. 1. – М.: Музгиз, 1953.

Тюрнер Ф. Элементарная школа для тенор-тромбона. – Л., 1923.

Браудо И. Артикуляция. М.: Музыка, 1961.

Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка, 1988. Музыка.

Большой энциклопедический словарь. – М.: БРЭ. 1998.

Robinson Paul. KARAJAN. Lester and Orpen Ltd., 1975.

Дополнительные источники:

- Комплект журналов по специальности.
- Мастер-класс (http://gudi1991.ru/load/master_klass/6)
- Петербургский музыкант (<http://piter-music.ru>)

Интернет-ресурсы:

- Министерство культуры РФ // <http://mkrf.ru/>
- МГК им. П.И. Чайковского <http://www.mosconsv.ru/>
- Академическое музыкальное училище при МГК им. П.Чайковского
<http://www.amkmgk.ru/>
- Библиотека иностранной литературы <http://www.libfl.ru/>
- Мемориальный музей, научная библиотека <http://www.domgogolya.ru/>
- Vita brevis, Ars longa: музыковедческий сайт // <http://arsl.ru/>
- Российская государственная библиотека // <http://www.rsl.ru>
- Российская Государственная библиотека по искусству // <http://www.liart.ru>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий.