

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 «ИНСТРУМЕНТОВКА»

Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Уровень подготовки: бакалавриат

Профиль подготовки «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Форма обучения - очная

Музыкальный факультет

Кафедра оркестровых инструментов (секция духовых и ударных инструментов)

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 730 от 1 августа 2017 г. и Учебным планом направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании секции от «10» мая 2023 года.

Протокол №10

и.о. заведующего секцией, Д.О. Харьковский

Разработчик:

Е.А. Мингалев, и.о. доцента кафедры оркестровых народных инструментов

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Инструментовка» является: формирование системы знаний об искусстве инструментовки, практических приемах и способах ее осуществления.

Задачи освоения дисциплины: **создание** аранжировок, инструментовок и переложений, развитие у обучающихся творческих способностей и способности к самообучению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Учебная дисциплина Б1.В «Инструментовка» относится к вариативной части блока Б.1, модуль обязательных дисциплин Б1.В.08.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- занятие по предшествующей дисциплине «Оркестровый класс» позволяет студенту слышать тембры отдельных инструментов и их комбинаций;

- в процессе занятий по дисциплине «Дирижирование» студент узнает о структуре оркестра, его инструментальных группах и порядке записи отдельных инструментов в них.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-6. Способен Постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Знать: принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и основные функциональные группы аккордов; принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом. Уметь: анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпоритмические особенности), проследить логику тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом. Владеть: теоретическими знаниями о тональной и атональной системах; навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции, представляющей определенный гармонический или полифонический стиль с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.
ПК – 12. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; Уметь: осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента; Владеть: навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	1 семестр	2 семестр
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:			
Практические занятия (ПЗ); в том числе групповые, индивидуальные		16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)		56	11
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		9	Э
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов трудоемкости	108	
	Зачетных единиц	3	

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические			
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Различные составы оркестров						4	
2	Оркестровая фактура и ее функции.						8	
3	Переосмысление фортепианной фактуры в оркестровую						4	
4	Инструментовка для различных составов						6	32
5	Переинструментовка с симфонической партитуры для духового оркестра						6	20
6	Инструментовка аккомпанемента						4	15
	Итого:	108					32	67

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Различные составы оркестров и ансамблей.	Изучение типовых составов духового оркестра.
2.	Оркестровая фактура и ее функции.	Типы фактуры. Функции фактуры. Традиционные варианты сочетания функций. Приемы применений функций при инструментовке. Наиболее типичное распределение функций фактуры между инструментами духового оркестра.
3.	Специфические особенности фортепианной фактуры	Учет особенностей фортепианной фактуры при инструментовке. Особенности фортепианной фактуры: отсутствие тянущего звука, ограничение диапазона исполняемых аккордов интервалом октавы, форшлагообразное взятие баса.
4.	Инструментовка для различных составов	Особенности инструментовки для малого состава: для большого состава.
5.	Переинструментовка с симфонической партитуры	Критерии выбора симфонических произведений для переинструментовки. Особенности переинструментовки с симфонической партитуры: - определение тембров духового оркестра, которые наиболее соответствуют примененным тембрам симфонического оркестра; - сохранение соответствующего контрастного соотношения между различными частями произведения с точки зрения, как силы звучания, так и красочных тембровых соотношений.
6.	Инструментовка аккомпанемента	Особенности инструментовки аккомпанемента: - инструментальным сочинениям; - вокальным и хоровым сочинениям.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Различные составы оркестров.	Внеаудиторное чтение. Анализ партитуры	Партитуры для духового оркестра	Собеседование
2	Оркестровая фактура и ее функции. Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.	Внеаудиторное чтение.	Партитуры для духового оркестра	Собеседование

3	Специфические особенности фортепианной фактуры.	Внеаудиторное чтение. Практическая работа.	Партитуры для духового оркестра	Собеседование
4.	Инструментовка для различных составов	Слушание музыки. Практическая работа.	Произведение, выбранное для инструментовки.	Собеседование
5.	Переинструментовка с симфонической партитуры	Слушание музыки. Практическая работа.	Произведение, выбранное для инструментовки	Собеседование
6.	Инструментовка аккомпанемента	Слушание музыки. Практическая работа	Произведение, выбранное для инструментовки	Собеседование

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студента направлена на решение следующих задач:

1. Прослушивание произведений, выбранных для инструментовки. В процессе прослушивания необходимо обратить внимание на тональность, форму, тембро-динамический план, проанализировать фактуру клавира с целью ее преобразования в оркестровую.

2. Внеаудиторное чтение. Дополнительная информация, полученная в процессе внеаудиторного чтения, способствует всестороннему изучению возможностей инструментов народного оркестра, приемам и способам игры на них, диапазонов, штрихов и т. д.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них 40% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

1. Традиционные технологии: индивидуальные практические занятия.
2. Инновационные технологии: использования средств мультимедиа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Различные составы оркестров и ансамблей	ОПК-1;	Практич.инд. занятия
			Собеседование
			Зачет
2.	Оркестровая фактура и ее функции.	ОПК-6, ПК - 12	Практ.занятия Зачет
3.	Специфические особенности фортепиан-	ОПК-6, ПК - 12	Практ.занятия

	ной фактуры		Зачет
4.	Переинструментовка с симфонической партитуры для духового оркестра	ОПК-6, ПК - 12	Практ.занятия Зачет Собеседование
5.	Инструментовка аккомпанемента	ОПК-6, ПК - 12	Практ.занятия Зачет
6.	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-6, ПК - 12	На зачете студент должен представить инструментовки, выполненные в течение учебного года, инструментовать небольшой фрагмент клавира и ответить на теоретические вопросы курса.

6.2. ФОРМЫ, УРОВНИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практическая работа (инструментовка)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при исполнении были допущены существенные ошибки, результаты не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся выполнил задание со значительными ошибками;
	Средний («хорошо»)	Обучающийся хорошо выполнил задание с незначительными ошибками;
	Высокий («отлично»)	Обучающийся грамотно и интересно выполнил инструментовку.
Устные ответы на теоретические вопросы курса	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Средний («хорошо»)	Дан ответ на поставленные вопросы с небольшими неточностями;
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы.

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Занятия по дисциплине «Инструментовка» предполагают следующие методы контроля: зачет, контрольный урок, собеседование. На зачете студент должен представить инструментовки, выполненные в течение учебного года и ответить на теоретические вопросы курса. При проверке письменных работ оценивается:

- умение студента грамотно оформить работу;
- владение техническими приемами инструментовки;
- передача образно-выразительной сферы сочинения посредством тембров.

Устный ответ предполагает знание инструментов оркестра и их возможностей, знание функций оркестровой фактуры, знание принципов переосмысления фактуры в оркестровую.

Примерные репертуарные списки по семестрам.

В течение 1 и 2 семестров студент обязан выполнить упражнения для овладения техникой инструментовки, а также инструментовки для малого и большого составов духового оркестра, переложение симфонической партитуры; инструментовку аккомпанемента.

1 семестр.

Б. Лятошинский. «Ой, гора с тремя криницами». Украинская народная песня.

И. Штраус. Вальсы и Польки (малый и большой составы)

2 семестр

А. Алябьев. «Соловей» (аккомпанемент вокалисту)

А. Скрябин «Мечты» (переинструментовка с симфонической партитуры)

Требования к проведению зачета.

На зачет студент должен предоставить работы, выполненные в течение учебного года, а также ответить на вопросы, касающиеся теории и практики инструментовки. При выставлении оценки учитывается качество письменной работы и уровень устного ответа. Критерии оценки:

«отлично» - аккуратные и грамотные письменные работы, полные ответы на устные вопросы;
«хорошо» - письменные работы с небольшими недочетами, недостаточно полные ответы на устные вопросы;

«удовлетворительно» - письменные работы с ошибками, неуверенные устные ответы;

«неудовлетворительно» - слабые письменные работы (или их отсутствие), незнание устного материала.

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Составы симфонических оркестров.
2. Составы духовых оркестров.
3. Оркестровая фактура и ее функции.
4. Типичное распределение функций фактуры между инструментами оркестра.
5. Специфические особенности фортепианной фактуры.
6. Применение альтового и тенорового ключей.
7. Транспонирующие инструменты в оркестре.
8. Ударные инструменты в оркестре.
9. Приближение к тембрам симфонического оркестра средствами духового оркестра при переинструментовке с симфонической партитуры.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

№	Автор	Наименование	Место и год
----------	--------------	---------------------	--------------------

п/п			издания
1	2	3	4
1.	Зряковский Н.	Общий курс инструментоведения	М., 1976
2.	Анисимов Б.	Инструментовка для духового оркестра	М., 1976
3.	Чулаки М.	Инструменты симфонического оркестра	М., 1972
4.	Гаранян Г.	Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей	М., 1983
5.	Пистон У.	Оркестровка	М., 1990

7.2. Рекомендуемая литература

№ п/п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Карс А.	История оркестровки	М., 1990
2.	Пистон У.	Оркестровка	М., 1980
3.	Римский-Корсаков Н.А.	Основы оркестровки	М., 1959

7.3 Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

№ п/п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Галынин Г.	Концерт для фортепиано с оркестром, III ч.	ГРП, CD
2.	Глинка М.	Романсы	ГРП, CD
3.	Рахманинов С.	Фортепианные миниатюры	ГРП, CD
4.	Римский-Корсаков Н.	Оркестровые фрагменты опер	ГРП, CD
5.	Скрябин А.	«Мечты»	ГРП, CD
6.	Хачатурян А.	Фрагменты из музыки к кинофильму «Маскарад»	ГРП, CD
7.	Шостакович Д.	Сюиты из балетов «Болт», «Светлый ручей»	ГРП, CD
8.	Штраус И.	Польки и марши	ГРП, CD

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm>

www.classic-online.ru

www.classical.ru

<http://ru.wikipedia.org>

www.youtube.com

www.musicalarchive.ru

www.classicalmusic.com.us

7.5. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Специфика подготовки кадров по данной дисциплине позволяет осуществлять обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и их состояния здоровья по заявлению студента в письменной форме.

При прохождении данной дисциплины обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по зрению Библиотекой Института предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература и аудиоматериалы, а также специальная литература (в том числе нотная) в альтернативных форматах печатных материалов (шрифтом Брайля) из фондов Воронежской областной специальной библиотекой для слепых им. В.Г. Короленко на основании заключенного договора.

Для лиц с ОВЗ по зрению предоставляется доступ к сети Интернет и компьютерному оборудованию в кабинете информатики Института с применением специализированных программ для озвучивания интерфейса и чтения текстовых файлов. Фонотека Института также обеспечена надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

Профессорско-преподавательский состав кафедры оркестрового дирижирования, осуществляющий обучение по данной дисциплине, ознакомлен со специальными методами обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий по инструментовке имеются: учебные аудитории, необходимые музыкальные инструменты, информационно-библиотечный центр с методической и нотной литературой, аудио и видеозаписями.