

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНСТРУМЕНТОВКА»

Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Уровень подготовки: бакалавриат

Профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

Форма обучения - очная

Факультет: музыкальный

Кафедра оркестровых народных инструментов

Секция оркестрового дирижирования

Воронеж
2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 года № 730, зарегистрированным Минюстом РФ 22 августа 2017 (регистрационный № 47895).

Рабочая программа дисциплины переутверждена на заседании секции оркестрового дирижирования 15 мая 2023 г. Протокол № 9

Заведующий секцией - Мисирханова Г.Д.

Разработчики:

Мингалев, и.о.доцента кафедры оркестровых народных инструментов

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.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Учебная дисциплина «Инструментовка» относится к вариативному разделу Б1.В Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений.

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;
- занятия по дисциплине «Инструментоведение» дают знания о технических и художественно-выразительных возможностях инструментов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные этапы исторического развития музыкального искусства;– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте,– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;– теоретические и эстетические основы музыкальной формы;– основные этапы развития европейского музыкального формообразования,– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;– основные принципы связи гармонии и формы;– техники композиции в музыке XX-XXI вв;– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; Уметь:

	<ul style="list-style-type: none"> – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – расшифровывать генерал-бас; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса.
<p>ОПК-6 Способен Постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – 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; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; – распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;

	<ul style="list-style-type: none"> – записывать одноголосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века.
--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	5 семестр	6 семестр
		Трудо-емкость в часах	Трудо-емкость 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	32	16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)	40	20	20
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			3 диф.
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов трудоемкости	72	36
	Зачетных единиц	2	

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	мелко-групповые	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 и ансамблей.	8						4	4

2	Оркестровая фактура и ее функции.	12					6	8
3	Переосмысление фортепианной (баянной) фактуры в оркестровую	10					4	6
4	Инструментовка для различных составов	14					6	8
5	Переинструментовка с симфонической партитуры для оркестра народных инструментов	14					6	8
6	Инструментовка аккомпанемента	12					6	6
	Итого:	72					32	40

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.	Многообразие составов типовых оркестров народных инструментов. Три основных состава оркестров. Инструментальные группы этих составов и составляющие их инструменты. Оркестр баянов и аккордеонов. Партитура оркестра народных инструментов и оркестра баянов и аккордеонов.
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 народного оркестра.
3.	Специфические особенности фортепианной (баянной) фактуры	Учет особенностей фортепианной и баянной фактуры при инструментовке. Особенности фортепианной фактуры: отсутствие тянущегося звука, ограничение диапазона исполняемых аккордов интервалом октавы, форшлагообразное взятие баса. Особенности баянной фактуры: ограниченность диапазона готовых аккордов в левой руке и невозможность их изменения, почти полное отсутствие гармонической педали, ограниченность фактурных приемов.
4.	Инструментовка для различных составов	Особенности инструментовки: - для струнного оркестра; - полного состава оркестра народных инструментов; - для оркестра баянов и аккордеонов; - для ансамблей.
5.	Переинструментовка с симфонической партитуры для оркестра народных инструментов	Критерии выбора симфонических произведений для переинструментовки. Особенности переинструментовки для оркестра народных инструментов с симфонической партитуры: - определение тембров народного оркестра, которые наиболее соответствуют примененным тембрам симфони-

		ческого 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: - домре и балалайке; - баяну; - 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. Инструментальные группы и составляющие их инструменты ОРНИ и оркестра баянов	Внеаудиторное чтение. Анализ партитуры	Осн. лит.: №2, №3, заключение, №5, гл 1 Партитуры произведений ОРНИ и оркестра баянов	Собеседование
2	Оркестровая фактура и ее функции. Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.	Внеаудиторное чтение.	Осн. лит.: №5, гл.4. Рек. Лит.: №6, гл19 №9, гл.4	Собеседование
3	Специфические особенности фортепианной (баянной) фактуры. Учет особенностей левой клавиатуры баяна (аккордеона) при инструментовке	Внеаудиторное чтение. Практическая работа.	Осн. лит. №4, гл.2. Пьеса для баяна (аккордеона) выбранная для инструментовки	Собеседование
4.	Инструментовка для различных составов	Слушание музыки. Практическая работа.	Произведение, выбранное для инструментовки.	Собеседование

5.	Переинструментовка с симфонической партитуры для оркестра народных инструментов.	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, тембродинамический 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-1, ОПК-6	Практ.занятия Зачет
3.	Специфические особенности фортепиан-	ОПК-1, ОПК-6	Практ.занятия

	ной (баянной) фактуры		Зачет
4.	Переинструментовка с симфонической партитуры для оркестра народных инструментов	ОПК-1, ОПК-6	Практ.занятия Зачет Собеседование
5.	Инструментовка аккомпанеента	ОПК-1, ОПК-6	Практ.занятия Зачет
6.	Промежуточная аттестация (диф.зачет)	ОПК-1, ОПК-6	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, ответить на теоретические вопросы курса и выполнить фрагмент инструментовки с клавира. 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.

6.4. Примерные репертуарные списки по семестрам.

В течение 5 и 6 семестров студент обязан выполнить следующие инструментовки: упражнения для группы домр, для группы балалаек и для струнного состава народного оркестра. Для полного состава оркестра народных инструментов: аккомпанемент солисту - вокалисту либо инструменталисту; переложение для оркестра народных инструментов симфонической партитуры; инструментовку фортепианного произведения.

5 семестр.

Б. Лятошинский. «Ой, гора с тремя криницами». Украинская народная песня. (группа домр)

«Ах вы сени мои сени». Русская народная песня (группа балалаек)

И. Штраус. Полька «Огонь» (струнный оркестр)

Г. Шендерев. «Отдавали молодую» обработка русской народной песни (полный состав оркестра)

6 семестр

Ю. Романов. «Осенняя баллада» (оркестр баянов и аккордеонов).

А. Алябьев. «Соловей» (аккомпанемент вокалисту)

А. Цыганков. «Ничто в полюшке не колышется» (аккомпанемент инструменталисту)

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. Инструментальный состав русского народного оркестра.
2. Особенности порядка записи инструментов в партитуре Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. Осипова.
3. Оркестровая фактура и ее функции.

4. Наиболее типичное распределение функций между инструментами оркестра народных инструментов.
5. Специфические особенности фортепианной фактуры.
6. Специфические особенности баянной (аккордеонной) фактуры.
7. Использование домры пикколо в оркестре.
8. Специфика использования в оркестре балалаек секунд и альтов.
9. Приемы игры на гусях и способы их записи.
10. Приближение к тембрам симфонического оркестра средств русского народного оркестра при переинструментовке с симфонической партитуры.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

№ п/п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Имханицкий М.	Становление струнно-щипковых народных инструментов России	М., 2008.
2.	Зиновьев В.	Инструментовка для оркестра баянов	М., 1993.
3.	Тихомиров Г.	Инструменты русского народного оркестра	М., 1983.
4.	Шахматов Н.	Инструментовка для оркестра народных инструментов	Л., 1985.
5.	Шишаков Ю.	Инструментовка для русского народного оркестра	М., 2005.
6.	Чулаки М.	Инструменты симфонического оркестра	М., 1972

7.2. Рекомендуемая литература

№ п/п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Вертков К.	Русские народные музыкальные инструменты	Л., 1975
2.	Имханицкий М.	История исполнительства на русских народных инструментах	М. 2002
3.	Карс А.	История оркестровки	М., 1990
4.	Максимов Е.	Ансамбли и оркестры гармоник	М., 1979
5.	Пересада А.	Оркестры и ансамбли русских народных инструментов: Международная энциклопедия.	Краснодар 2004
6.	Пистон У.	Оркестровка.	М., 1980
7.	Попонов В.	Как делать переложения для оркестра народных инструментов.	М., 1965
8.	Римский-Корсаков Н.	Основы оркестровки	М., 1959
9.	Филатов Ю., Ширяева Е.	Методические рекомендации к преподаванию инструментовки и чтения оркестровых	Воронеж, 2001

		партитур	
10.	Ширяева Е.	Колористические возможности оркестра ба- янов	Воронеж, 1997

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.	«Сомнение»	ГРП, CD
3.	Дебюсси К.	«Лунный свет»	ГРП, CD
4.	Золотарев В.	Детская сюита №1	ГРП, CD
5.	Рахманинов С.	«Юмореска»	ГРП, CD
6.	Римский-Корсаков Н.	Ария Марфы из оперы «Царская невеста»	ГРП, CD
7.	Скрябин А.	«Мечты»	ГРП, CD
8.	Хачатурян А.	Мазурка из музыки к кинофильму «Маскарад»	ГРП, CD
9.	Цыганков А.	«Старгородская сюита	ГРП, CD
10.	Штраус И.	Весенние голоса	ГРП, CD

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

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

www.classic-online.ru

www.classical.ru

www.ossipovorhestra.ru

www.narodnuy.info

<http://ru.wikipedia.org>

www.youtube.com

www.narodnik.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.