

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О. 31 «Инструментовка»

Специалитет по специальности 53.05.05 Музыковедение.

Квалификация: Музыковед. Преподаватель.

Форма обучения – очная.

Музыкальный факультет.

Кафедра теории музыки.

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732 и зарегистрированным Минюстом РФ 21 августа 2017 г. (регистрационный номер 47873).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры теории музыки 26 мая 2023 г. Протокол № 12.

Заведующий кафедрой:

Е. Б. Трёмбовельский, доктор искусствоведения, профессор

Разработчик:

В. Э. Девуцкий, доктор искусствоведения, профессор.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Инструментовка»:

Цель освоения дисциплины «Инструментовка»: изучить исторический процесс становления и развития симфонического оркестра и симфонической музыки, особенности использования оркестровых ресурсов в разные эпохи, преемственность и новаторские приемы.

Задачи дисциплины: систематически представить эволюционный процесс преобразования инструментальных ансамблей и оркестров, проследить связь развития симфонического мышления с историческим процессом развития общества, определить влияние усовершенствования инструментария на изменения в оркестровом стиле, нахождение черт эволюционного и революционного подходов композиторов к преобразованию оркестрового стиля, рассмотреть особенности трактовки отдельных инструментов, групп и оркестра в целом различными национальными композиторскими школами в различные периоды.

2.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО.

2.1. Учебная дисциплина «Инструментовка»: входит в состав дисциплин обязательной части Блока 1 (Б.1) и по праву считается учебным курсом, который интегрирует в себе все совокупные знания в области теории музыки и, частично, истории музыки.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, такими, как «Полифония», «Гармония», «История зарубежной музыки». Полифонический и гармонический анализ входят неперменной составной частью в целостный анализ музыкальных произведений. История музыки дает необходимый исторический охват жанров и стилей, формирующихся на протяжении последнего тысячелетия.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Спецкласс», «История отечественной музыки», «Современная музыка», «Педагогическая практика». Навыки целостного анализа музыкальных произведений будут востребованы при подготовке дипломных работ, темы которых связаны с опорой на конкретные музыкальные сочинения. Подробное погружение в особенности формообразовательного процесса будет помогать при изучении сочинений зарубежных и отечественных, а также современных композиторов. Эти же навыки необходимы для полноценного проведения педагогической практики по музыкально-теоретическим и музыкально-историческим дисциплинам.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 53.05.05 Музыкаведение:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1 Способен применять	Знать: тесситуры и технические возможности

<p>теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>инструментов, их роль в партитуре. Уметь: применять свои знания в практической работе над инструментовкой музыкальных сочинений. Владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных музыкально-исторических источников</p>
<p>ОПК-5 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</p>	<p>Знать: как применить исходные оркестровые средства для решения творческих задач. Уметь: пользоваться справочной литературой. Владеть: основными приемами оркестровки, сложившимися в музыкальной практике, при инструментовке произведений с одного инструмента для различных групп инструментов симфонического оркестра и большого симфонического оркестра в целом.</p>
<p>ПК-1 Способен ставить проблему исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач</p>	<p>Знать: основную литературу по инструментовке. Уметь: пользоваться справочной литературой. Владеть: творчески, неформально подходить к инструментовке, отражать стилистику, содержание, эмоционально-образный строй, жанровые особенности, проявляя свое интерпретаторское отношение к авторскому тексту.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Инструментовка» изучается во втором семестре по 1 часу в неделю аудиторных занятий. Самостоятельная работа – 20 часов.

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы		Всего часов	2 семестр
			Кол-во часов
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:			
Практические		16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)		20	20
Вид промежуточной аттестации: зачет (3)			Зачет
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	36	36
	зач. ед.	1	1

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего	Практ.	СРС
1.	Струнный состав Диапазоны, регистры, звуковыразительные, технические, штриховые, динамические возможности инструментов; особые приемы игры. Сходство и различие.	2	1	1
2.	Деревянные и медные духовые. Диапазон, регистры, технические, эмоционально-выразительные, штриховые, динамические возможности инструментов. Особенности приёмов игры. Тембровые различия.	3	2	1
3.	Ударные инструменты. Виды. Классификация. Характеристика тембров. Назначение. Звуковыразительные, технические возможности. Приемы игры.	4	1	1
4.	Симфонический оркестр. Парный состав. Индивидуальный подбор пьесы.	3	2	1
5.	Большой симфонический оркестр. Тройной состав. Индивидуальный подбор пьесы.	4	3	1
6.	Выполнение оркестровой аранжировки	20	7	15
	Итого	36	16	20

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименован. разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1.	Струнный состав	Диапазоны, регистры, звуко-выразительные, технические, штриховые, динамические возможности инструментов; особые приемы игры. Сходство и различие.
2.	Деревянные и медные духовые.	Диапазон, регистры, технические, эмоционально-выразительные, штриховые, динамические возможности инструментов. Особенности приёмов игры. Тембровые различия.
3.	Ударные инструменты.	Виды. Классификация. Характеристика тембров. Назначение. Звуко-выразительные, технические возможности. Приемы игры.
4.	Симфонический оркестр.	Парный состав. Индивидуальный подбор пьесы.
5.	Большой симфонический оркестр.	Тройной состав. Индивидуальный подбор пьесы.
6.	Выполнение оркестровой аранжировки	Выполнение аранжировки и нотный набор в редакторе <i>Finale</i>

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

Интерактивные технологии. Интерактивность занятий проявляется в виде бесед, дискуссий, семинаров, а также в аналитической работе в группах. Студенты активно привлекаются на встречи с представителями российских и зарубежных музыковедов, в мастер-классы крупных специалистов.

Традиционные технологии:

лекционный материал: *вводный*; *мотивационный* (способствующий проявлению интереса к осваиваемой дисциплине); *подготовительный* (готовящий студента к более сложному материалу); *интегрирующий* (дающий общий теоретический анализ предшествующего материала); *установочный* (направляющий студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы); *междисциплинарный*; семинары, практические занятия.

Инновационные технологии: анализ серьезной научной проблемы; тренинги; информационные технологии (с использованием компьютерной техники).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СРС

Самостоятельная работа студентов в курсе музыкальной инструментовки является существенным элементом обучения. Практикуются задания по конспектированию основных научных источников. Студенты готовят самостоятельно аранжировку для оркестрового состава.

5.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№ №	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная литература	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Струнный состав	Изучение литературы	Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – СПб., 2004.	Конспект, собеседование
2.	Деревянные и медные духовые.	Изучение литературы	Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-инструментальных ансамблей. – М., 1986.	Конспект, собеседование
3.	Ударные инструменты.	Изучение литературы	Володин А.А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука	Конспект, собеседование
4.	Симфонический оркестр.	Анализ партитур	Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. – М., Л., 1948.	Конспект, собеседование
5.	Большой симфонический оркестр.	Анализ партитур	Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. – М., 1952.	Конспект, собеседование
6.	Выполнение оркестровой аранжировки	Нотный набор	Пистон У. Оркестровка. – М., 1990.	Руководство ходом аранжировки

5.2. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.3. Воспитательная работа, проводимая при изучении учебной дисциплины

В русле изучения дисциплины воспитательная работа осуществляется постоянно как в учебное, так и внеучебное время. В ходе этой работы студентам разъясняется, что в процессе аудиторных и самостоятельных занятий при освоении новых тем, теоретических положений и практических навыков, при чтении научной литературы, подготовке рефератов и выполнении любых иных составляющих курса предусматривается воспитание у обучающихся логического мышления, умения ставить перед собой конкретные задачи и прогнозировать возможные пути их решения. Этому способствует, прежде всего, выполнение аналитических заданий, регулярность которых воспитывает у обучающегося чувство ответственности, а также умение слушать ответы своих сокурсников, давая им объективную оценку. Немалую роль в этой форме занятий играет и воспитание эстетического чувства, умения распознать в раскрываемых технологических принципах уровень мастерства композитора, достижение им сугубо художественных результатов, установление баланса традиционных и новых средств, соотнесенных со стилевыми особенностями эпохи.

Студентам прививается мысль, что запланированные в учебном процессе семинарские занятия воспитывают у них самостоятельность, побуждают к поиску необходимой информации и к последующему логически осмысленному выстраиванию полученных сведений в своем устном или письменном выступлении.

Выполнение творческих работ и их демонстрация в классе и на творческих собраниях также в немалой мере способствует повышению у студента уровня креативности, воспитанию у него творческой инициативы.

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.	Раздел 1 - 6	ОПК-1, ОПК-5, ПК-1	Зачет

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Зачет	оценка «отлично»	выставляется студенту, если обучающийся обстоятельно выполнил аранжировку; с достаточной полнотой анализирует выполненную работу; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие цель выяснить степень понимания данного материала.
	оценка «хорошо»	выставляется студенту, если обучающийся

		допустил 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала
	оценка «удовлетворительно»	выставляется студенту, если обучающийся неполно выполнил аранжировочные намерения; допускает неточности в анализе; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
	оценка «неудовлетворительно»	выставляется студенту, если обучающийся не выполнил задание; результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

6.3. Примерное содержание вопросов к собеседованию

1. Самая эмоционально насыщенная, динамически напряженная, страстно-выразительная струна на скрипке: (ОПК-1, ПК-1)
1 - e ; II - a ; III – d ; IV - g .
2. Какие два деревянных духовых инструмента способны звучать ярче мощного тугги оркестра: (ОПК-1, ПК-1)
 - а) флейта, ее разновидности;
 - б) гобой, его разновидность;
 - в) кларнет, его разновидности;
 - г) фагот, его разновидность.
3. Какой медный духовой инструмент нотируется в двух ключах? (ОПК-5, ПК-1)
 - а) валторна;
 - б) труба;
 - в) тромбон;
 - г) туба.
4. Каким из перечисленных инструментов не свойственны мелодические функции (ОПК-5, ПК-1):
 - а) контрабасу;
 - б) тубе;
 - в) литаврам;
 - г) контрафаготу.
5. Самый техничный инструмент в группе медных духовых инструментов (ОПК-5, ПК-1):
 - а) валторна;
 - б) труба;
 - в) тромбон;
 - г) туба.
6. Инструментовка на «случайный» оркестр требует многих факторов. Какой основной из них (ОПК-1, ПК-1):
 - а) подбор произведения;
 - б) подбор состава оркестра;
 - в) точный эмоционально-тембровый расчет партитуры;
 - г) точный драматургический расчет партитуры;

д) свободная, раскрепощенная фантазия аранжировщика в каждой выписанной партии и в каждой функции партитуры.

6.4. Зачетные требования:

1. Представить аранжированную работу для большого оркестра.
2. Сделать анализ выполненной работы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

1. Берлиоз Г. Большой трактат об инструментровке. – М., 1972.
2. Василенко С. Инструментровка для симфонического оркестра. – М., 1952.
3. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. – М., Л., 1948.
4. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментов и вокально-инструментальных ансамблей. – М., 1986.
5. Глинка М. Заметки об инструментровке. – М., 1988.
6. Зряковский Н. общий курс инструментоведения. – М., 1976.
7. Пистон У. Оркестровка. – М., 1990.
8. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки с партитурными образцами из собственных сочинений. – М., 1946.
9. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. Тома 1-4. – М., 1953.
10. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – СПб., 2004.

7.2 Дополнительная литература:

1. Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XIX века. – М., 1979.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для работы в классе необходимо фортепиано; классная доска; звуковоспроизводящая аппаратура; в отдельных случаях видеоаппаратура и компьютерная нотная программа «Finale»/