

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.32 «Инструментовка»

Специальность 53.05.05 Музыкаведение

Уровень образования: высшее, специалитет

Квалификация: Музыковед. Преподаватель.

Форма обучения – очная.

Музыкальный факультет.

Кафедра, ответственная за реализацию дисциплины: 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, профессор кафедры теории музыки, 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 базовой части дисциплин Гуманитарного цикла истории и теории музыкального искусства (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
<p>ОПК-1 Способен применять 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>Знать: тесситуры и технические возможности 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:	36	36
Практические	16	16
Самостоятельные работы студентов	20	20
Вид промежуточной аттестации: зачет (З)		
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов зач. ед.	36 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.	3	1	2
2.	Деревянные и медные духовые. Диапазон, регистры, технические, эмоционально-выразительные, штриховые, динамические возможности инструментов. Особенности приёмов игры. Тембровые различия.	6	2	4
3.	Ударные инструменты. Виды. Классификация. Характеристика тембров. Назначение. Звуковыразительные, технические возможности. Приемы игры.	3	1	2
4.	Симфонический оркестр. Парный состав. Индивидуальный подбор пьесы.	4	2	2
5.	Большой симфонический оркестр. Тройной состав. Индивидуальный подбор пьесы.	5	3	2
6.	Выполнение оркестровой аранжировки	15	7	8
7	Контроль (Зачет)			
	Итого	36	16	20

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименован. разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1.	Струнный состав	Диапазоны, регистры, звуковыразительные, 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. Звуковыразительные, 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	
			Экзамен

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

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Экзамен	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:
I - e ; II - a ; III – d ; IV - g .
2. Какие два деревянных духовых инструмента способны звучать ярче мощного тютти оркестра:
 - 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?
 - а) валторна;
 - б) труба;
 - в) тромбон;
 - г) туба.
4. Каким из перечисленных инструментов не свойственны мелодические функции:
 - а) контрабасу;
 - б) тубе;
 - в) литаврам;
 - г) контрафаготу.
5. Самый техничный инструмент в группе медных духовых инструментов:
 - а) валторна;
 - б) труба;
 - в) тромбон;
 - г) туба.
6. Инструментовка на «случайный» оркестр требует многих факторов. Какой основной из них:
 - 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. Экзаменационные 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. Гараян 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»/