

Рабочая программа дисциплины
Инструментоведение

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

Автор:

Рейн А.С., старший преподаватель кафедры оперно-симфонического дирижирования РАМ им. Гнесиных

1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Инструментоведение»:

сообщить слушателям широкий спектр разнообразных сведений обо всех музыкальных инструментах, входящих в составы симфонического оркестра.

Задачи дисциплины:

- научить пониманию принципов классификации инструментов;
- дать четкие и точные сведения по истории, конструкции, строям, диапазонам, регистрам, способам изменения звуковысотности и основам аппликатуры, штрихам и приемам игры всех инструментов симфонического оркестра;
- ознакомить студентов с техническими и художественными возможностями изучаемых инструментов на примерах из музыкальной литературы;
- научить понимать и грамотно применять иноязычную музыкальную терминологию, принятую в практике оркестровой работы, а также в записи и чтении партитур.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– основные закономерности взаимодействия человека и общества,– этапы исторического развития человечества;– основные философские категории и проблемы человеческого бытия;– принципы поиска методов изучения произведения искусства;– терминологическую систему;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;– осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;– критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;– применять системный подход в профессиональной деятельности.

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <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;

	<p><i>Уметь:</i></p> <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 социально-культурного 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 стилиевой принадлежности;
	<p><i>Владеть:</i></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.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго года обучения (4 семестр).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Общая трудоемкость	4	144	4
Аудиторные занятия (очная форма обучения)		32	
Аудиторные занятия (заочная форма обучения)		4	

4. Содержание дисциплины.
Требования к текущей и промежуточной аттестации
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ

Тема 1.1. Цели и задачи курса. Классификация музыкальных инструментов и оркестровых составов.

Инструментоведение как предмет и раздел музыкознания. Краткий исторический обзор основных этапов развития инструментального исполнительства. Классификация музыкальных инструментов по принципу взаимодействия колеблющегося тела и возбудителя колебаний. Основные виды и классы музыкальных инструментов. Ансамбль и оркестр. Зарождение и развитие оркестрового исполнительства. Принципы группировки инструментов в оркестровой партитуре и последовательность записи. Виды оркестровых составов.

Раздел II

СТРУННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 2.1. – 2.4. Струнные смычковые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента и смычка. Физические качества струны, влияющие на высоту звука. Способы извлечения звука и приемы игры. Тембровые эффекты. Классификация штрихов по принципу взаимодействия смычка и струны. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Разделение партий (divisi) и правила записи. Состав струнной смычковой группы современного симфонического оркестра. Скрипка, альт, виолончель и контрабас: строи, диапазоны, основы аппликатуры, тембровые характеристики струн. Количественный состав струнной группы симфонического оркестра. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения струнных смычковых инструментов в симфонической литературе.

Раздел III

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 3.1. – 3.4. Деревянные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Флейта системы Бема. Физические качества воздушного столба, влияющие на высоту звука. Основы аппликатуры. Лабиальные и лингвальные инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Состав деревянной духовой группы современного симфонического оркестра. Флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения деревянных духовых инструментов в симфонической литературе.

Раздел IV

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 4.1. – 4.4. Медные духовые инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Амбушюр. Натуральные и хроматические инструменты. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Разделение партий, правила записи и чтения в партитуре и голосах. Перекрестное расположение валторн и труб. Состав медной духовой группы современного симфонического оркестра. Валторна, труба,

тромбон, туба, саксгорны, их разновидности: строение инструментов, строи, диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика регистров. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения медных духовых инструментов в симфонической литературе.

Раздел V

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Темы 5.1. – 5.4. Ударные инструменты.

Общие сведения. Исторический обзор. Оркестровые штрихи, способы их исполнения и обозначения. Состав ударной группы современного симфонического оркестра. Литавры. Ксилофон. Прочие ударные инструменты с определенной высотой звука. Ударные инструменты с неопределенной высотой звука. Редкие и национальные инструменты. Строение инструментов. Диапазоны, правила нотации, тембровая характеристика. Распределение исполнителей по партиям. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения ударных инструментов в симфонической литературе.

Раздел VI

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ ГРУППЫ

Тема 6.1. Арфа. Прочие инструменты, не образующие группы.

Общие сведения. Исторический обзор. Строение инструмента. Педальный механизм перестройки и варианты обозначения строев. Оркестровые штрихи и способы их обозначения. Диапазон, правила нотации и тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения арфы в симфонической литературе. Фортепиано, клавесин, челеста, орган, фисгармония, гитара, мандолина и другие инструменты. Редкие и национальные инструменты. Электромузыкальные инструменты. Диапазоны, правила нотации и транспонирования, тембровая характеристика. Функции в оркестре и наиболее яркие примеры применения инструментов, не составляющих группы в симфонической литературе.

4.2. Формы промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний студентов установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговый контроль осуществляется в виде зачета во 2 семестре, на котором выявляется уровень подготовки студента, объем его знаний и умений.

2 семестр (зачет):

- выполнение письменного задания, выявляющего знания диапазонов, строев, правил записи и чтения транспонирующих инструментов;
- устные ответы на вопросы по разделам и темам курса.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Список рекомендуемой литературы

а) Основная литература

1. Кожухарь В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2009. — 320 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/56602#book_name

2. Князева Н. А. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. — 147 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/79426#book_name

б) Дополнительная литература

1. Шабунова И. М. Оркестровка в содержательной структуре музыкального произведения // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2011. № 2. — С. 126–131.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/191652/#1>

2. Шабунова И. М. О традиционных и новых подходах в изучении оркестровки // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. 2013. № 1. — С. 31–35.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/174519/#1>

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Для изучения дисциплины на мелкогрупповых занятиях в учебном классе должна быть доска с пишущими и стирающими принадлежностями.

В классе также крайне желательно иметь:

- качественную аудио и видео-аппаратуру для демонстрации звучания изучаемых инструментов и воспроизведения фрагментов из музыкальных произведений в оркестровом звучании;
- комплект крупноформатных схем-плакатов с изображениями инструментов симфонического оркестра;
- нотные таблицы диапазонов и регистров инструментов.

Реализация дисциплины «Инструментоведение» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Академия оснащена аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Целью профессионального музыкального образования является воспитание всесторонне развитого специалиста. Студент за время обучения должен получить все необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности. Студентам следует обращать особое внимание на контекстную взаимосвязь всех, полученных в ходе освоения данного курса, сведений по истории развития музыкальных инструментов, их технико-художественных

характеристикам и функциям в оркестре. При этом необходимо помнить, что наиболее яркое представление о возможностях любого инструмента дают конкретные примеры из музыкальной литературы.

Чрезвычайно значимым достоинством будущего специалиста является также профессионально грамотная речь, в связи с чем, с самого начала изучения дисциплины надо стремиться к освоению и последующему использованию необходимого объема терминов, в том числе и на иностранных языках. Важнейшее качество самостоятельной работы студента – умение выявлять межпредметные связи, проводить определенные параллели, углубляя и дополняя, таким образом, знания по разным дисциплинам.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования молодых музыкантов. Актуальность ее связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за его профессиональным ростом;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

При организации самостоятельной работы необходимо учитывать принцип наименьшей затраты энергии, минимальной утомляемости и наибольшей продуктивности в работе. Проблема количества и качества занятий должна решаться индивидуально, но в любом случае приоритетной остаётся проблема качества самостоятельных занятий.

Для сохранения энергии и творческого тонуса исполнителя следует учитывать оптимальные нормы нагрузок, рационально сочетать активные и пассивные формы работы. Объём самостоятельных занятий непосредственно зависит от индивидуально-личностных характеристик обучающегося: возраста, физических данных, конкретных задач данной стадии обучения, других факторов.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

В некоторых случаях необходима «превышающая» нагрузка, позволяющая добиться стабильности и уверенности в овладении материалом музыкального сочинения. По этим соображениям следует предпочесть не «жёсткую», а свободно варьирующуюся структуру занятий; в частности – чередовать порядок и последовательность работы над изучаемым материалом. Следует обращать внимание студента на необходимость самоконтроля при домашних занятиях.

К распространённым методическим просчётам относится шаблонность схемы домашних занятий. Преодолеть эту ошибку можно, практикуя моделирование домашних занятий непосредственно на уроке с педагогом, вводя различия в порядок самостоятельных занятий в соответствии с этапами работы над конкретными темами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основной целью курса является становление творческого и самостоятельного музыкального мышления студента.

В процессе обучения, преподавателю следует опираться на творческое понимание значения понятия «метод преподавания». На занятиях работу следует строить так, чтобы студент как можно раньше осознал, что главной целью обучения, основанного на приобретении определенного комплекса знаний и умений под руководством педагога, является пробуждение его познавательных и творческих сил, формирование интеллектуальной и эмоциональной инициативы, становления профессионально-значимых качеств.

Необходимо, чтобы учебные занятия строились на принципах диалогического общения и межличностной коммуникации между педагогом и студентом, что является основополагающим фактором повышения эффективности педагогического процесса. В ходе реального диалога у студента более активно происходит процесс формирования мыслительных, аналитических и коммуникативных навыков.

Следует также обратить особое внимание на структурную чёткость при проведении учебного занятия - это равномерное распределение времени на разные виды деятельности: работа над новым материалом, проверка домашнего задания, чтение с листа, проведение репетиционной работы, моделирование самостоятельных занятий студента. Важным направлением в педагогическом процессе является четкая постановка перед студентом конкретных задач, промежуточных этапов и конечной целей его профессионального совершенствования в процессе освоения дисциплины.

Единство музыкально-художественного, технического, диалогического и коммуникативного подходов в обучении; постепенность и последовательность накопления знаний, умений и навыков; сочетание различных форм учебной работы, а также воспитание и развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов, – является важнейшим принципом музыкальной педагогики. В процессе вузовских занятий в классе фортепиано открываются широкие возможности для формирования всесторонне образованного, подготовленного к всесторонней деятельности музыканта.

Лекция. Рекомендуются использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющую студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля.

Аудиторные занятия по «Инструментоведению» должны быть содержательными, разнообразными по видам и формам работы на уроке. При подборе лекционного материала особенно важны следующие критерии: последовательность, соответствие принципу «от простого – к сложному» и доступность восприятия небольшой группой студентов определенного уровня.

Следует также исключить случаи резкого и неоправданного завышения сложности или объема информации.

На протяжении всего курса преподавателю необходимо приучать студентов к естественному восприятию неразрывно-органической взаимосвязи технических и художественных возможностей всех инструментов симфонического оркестра. Только раскрывая огромный выразительный потенциал каждого слагаемого оркестрового звучания, можно прийти к полному и подлинному знанию инструмента и его свойств. Для достижения этой цели очень ценным и полезным будет взять за правило ежеурочное прослушивание только что изученных инструментов в записи и «в живую».