

Рабочая программа дисциплины
Инструментовка

Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»

Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль
Национальные инструменты народов России
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)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.С. Базиков
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторство программы:

Профессор кафедры «Национальные инструменты народов России»,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации В.В. Беляев

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины подготовка квалифицированного музыканта-исполнителя на национальных инструментах народов России, приобретение и развитие обучающимися навыков самостоятельной инструментовки, обработки и переложений для оркестра и инструментального ансамбля русских национальных инструментов и других составов, формирование представлений об оркестровом мышлении, как о важнейшей составляющей композиторского стиля.

Задачи учебной дисциплины:

- ознакомление студентов с принципами инструментовки для национального оркестра, различных ансамблей русских народных инструментов и других составов, формирование навыков инструментовки;
- освоение студентом методов раскрытия существа авторского замысла произведения и общих закономерностей переложения;
- воспитание художественного вкуса, чувства стиля; развитие творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию;
- знакомство с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины «Инструментовка» профиля «Национальные инструменты народов России» обучающийся должен обладать следующими общепрофессиональными и рекомендуемыми профессиональными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижений компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	<i>Знать:</i> – 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; <i>Уметь:</i> – 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; <i>Владеть:</i> – 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.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.	<i>Знать:</i> - 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; <i>Уметь:</i> – 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; – записывать одnogолосные и многоголосные диктанты; – анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тональногармонические, темпоритмические особенности), проследить логику темoобразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; <i>Владеть:</i> теоретическими знаниями о tonальной 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-1. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов.	Знать: - основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений;
	Уметь: – трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики;
	Владеть: – навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (контакты с преподавателем) и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров второго года обучения (3-4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы аттестации (по семестрам)
			зачет
Общая трудоемкость	3	108	3, 4
Аудиторные занятия		33	

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Освоение дисциплины реализуется в индивидуальной форме в течении 3 и 4 семестра второго года обучения, продолжительность аудиторных занятий с преподавателем – один академический час в неделю.

В рамках общего курса изучается инструментовка для всех составов, заявленных в программе. Особое внимание уделяется инструментовкам для различных составов ансамблей национальных инструментов, поскольку овладение обучающимися искусством инструментовки необходимо в дальнейшей практической деятельности большинству музыкантов-исполнителей на народных национальных инструментах.

Разделы дисциплины:

1. Оркестровые группы (звончатые гусли, гармони и баяны, народные ударные инструменты, народные духовые инструменты).

Изучение рабочего диапазона, исполнительских штрихов и технических возможностей инструментов, используемых в оркестровой практике. Приобретение навыков применения различных оркестровых функций, использования колористических особенностей национальных народных инструментов.

2. Основные оркестровые функции.

Мелодия, контрапункт, мелодическая и гармоническая педали, бас, аккомпанемент, оркестровая фактура; принцип контрастного распределения оркестровых функций между

группами и отдельными народными национальными инструментами оркестра. План инструментовки. Оркестровая драматургия. Оформление партитур.

3. Работа с клавиром.

Данная тема является основной в процессе обучения, и, как следствие, будет проходить связующей нитью через все последующие темы. Студент должен представлять, что нотный текст, написанный для рояля или баяна, является лишь «руководством к действию», исходным материалом для создания Дирекциона (подробного клавира, в котором выявлены основные составляющие будущей оркестровой партитуры – оркестровые функции).

4. Инструментальные ансамбли.

В ансамблях различного состава наиболее богатый в звуковых и фактурных возможностях инструмент должен нести основную нагрузку по воспроизведению мелодического музыкального материала оригинала, а все другие сольные инструменты могут выполнять основные оркестровые функции (темброво расцвечивая мелодию, выявляя мелодические педали, акцентируя грани формы и т.д.). Студент должен отчетливо представлять особенности звучания (регистровые и тембровые) сольных инструментов, чтобы верно определить роль и место каждого из инструментов в музыкальной драматургии произведения.

5. Оркестр национальных народных инструментов.

Оркестр национальных народных инструментов может варьироваться, исходя из наличия исполнителей и народных фольклорных инструментов. Для формирования состава оркестра национальных народных инструментов должны использоваться гусли звончатые (прима, альт, бас), гусли клавишные, гусли щипковые, гармонь, баян, различные ударные инструменты, в том числе фольклорные народные (ложки, трещетки, бубенцы, колокольцы, ухваты, коса, кокошник, рубель, коробочка и др.) и русские народные духовые инструменты (кугиклы, свистульки, свирель, сопель, жалейка, окарина, волынка, владимирский рожок и др.).

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации

Формой текущей аттестации является систематический контроль преподавателем уровня подготовленных студентом ансамблевых или оркестровых инструментовок, умения работы студента с клавиром для создания Дирекциона, практических навыков использования знаний всех основных оркестровых функций. Преподаватель анализирует и координирует действия обучающегося, осуществляет систематический контроль формирования знаний, умений и навыков, а также его учебной деятельности в контактной работе с преподавателем. В процессе написания (или исполнения) подготовленных студентом оркестровых партитур анализируется и оценивается отбор средств выразительности, принцип сочетания звончатых гуслей с различными народными, национальными и другими музыкальными инструментами, поиски фактурных приемов и баланса звучания.

Прохождение студентом промежуточной аттестации по данной учебной дисциплине проводится в соответствии с действующим учебным планом в форме зачета. По окончании освоения предмета «Инструментовка» обучающиеся представляют все задания, выполненные за время прохождения курса. Учащиеся должны ответить на ряд вопросов по представленной партитуре, касающихся правил записи, которыми они руководствовались при их создании.

4.3. Примерные требования к прохождению промежуточной аттестации.

II курс (3 семестр)

Анализ партитур современных композиторов для оркестра русских народных инструментов. Решение предложенных задач для небольших ансамблей русских национальных инструментов.

II курс (4 семестр)

Инструментовка для оркестра национальных инструментов и различных ансамблей народных инструментов инструментальных обработок русских народных песен, аккомпанемента к русским народным песням и романсам, авторских произведений мелких форм для баяна или фортепиано.

Например:

П.И. Чайковский. Детский альбом (Утренняя молитва, Камаринская, Шарманщик поет, Мужик на гармошке играет).

Инструментальные обработки детских народных песен.

Инструментовка аккомпанемента романсов А.Гурилева, А.Алябьева, обработок русских народных песен русскими композиторами.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты, осваивающие данную учебную дисциплину и приобретающие навыки инструментовки для оркестров и ансамблей национальных инструментов, должны быть обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечной системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной, нотной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

- 1) Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>
- 2) Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05367-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5AEF2C1A-2F70-4230-A363-6043AF608CD7.

б) дополнительная литература:

- 1) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72066>.
- 2) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. — Том второй [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 178 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72098>.
- 3) Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных статей. Вып. 3 [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 235 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79358>

VI. 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).

Необходимо и наличие национальных музыкальных инструментов, и наличие учебных аудиторий для индивидуальных занятий, оснащенных мебельным оборудованием (столы, стулья) и фортепиано, необходимы также аудитории с компьютерами и читальный зал библиотеки с подключением к сети интернет. Для организации самостоятельной работы необходимы оснащенные кабинеты для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека), обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети интернет.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Данная учебная дисциплина позволяет студенту по окончании учебного заведения применять полученные знания и практические навыки в области инструментовки и переложений музыкальных произведений различных жанров и стилей для оркестров и ансамблей народных национальных инструментов.

Основной задачей дисциплины «Инструментовка» является формирование навыков, способствующих дальнейшей профессиональной работе: функциональное оркестровое мышление, развитое гармоническое мышление, горизонтально-полифоническое мышление, хорошо развитое чувство формы; развитие навыков переложения инструментальных произведений для различных составов ансамбля и оркестра. Приобретение теоретических знаний, практических навыков и умений является условием подготовки выпускника к работе над оркестровыми партитурами в дальнейшей самостоятельной профессиональной творческой деятельности.

2. Организация самостоятельной работы

Чтобы самостоятельно сделать инструментовку, нужно знать основные приёмы – правила, которые сформулированы в содержании данной учебной дисциплины. Инструментовка и переложения будут более эффективными, если теоретические знания будут сочетаться с анализом специально подобранных примеров к данному музыкальному произведению. Поэтому самостоятельный анализ примеров позволит глубже освоить особенности инструментовок для оркестров и ансамблей народных национальных инструментов.

Для полноценного изучения инструментовки должны быть обеспечены межпредметные связи с такими дисциплинами, как гармония, анализ музыкальных произведений, чтение оркестровых партитур. Знание этих предметов сыграет свою положительную роль в практическом освоении инструментовки.

К самостоятельной работе относится и анализ произведения: форма, тип фактуры, диапазоны и строй используемых в оркестре инструментов, определение тесситуры, гармонический анализ. Эта самостоятельная работа дает возможность делать грамотную инструментовку, в том числе и переложение музыкального произведения.

Планомерное, систематическое выполнение домашнего задания способствует раскрытию творческих возможностей обучающегося, так как занятия по инструментовке может явиться началом более углубленного изучения основ оркестрового письма. Студенту необходимо наличие собственной инициативы и ответственного отношения к самостоятельной работе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Для прохождения студентами данной учебной дисциплины преподавателю необходимо использовать рабочую учебную программу и специальную учебно-методическую литературу. Необходимо использовать методику, позволяющую экономно расходовать время студентов, развивать способности мышления студентов об основных задачах и приемах инструментовки, умения принимать ими самостоятельные решения путём использования накапливаемых знаний, умений и навыков.

Рекомендации преподавателю индивидуальных занятий по инструментовке связаны и с ознакомлением студента с порученным для инструментовки произведением в реальном звучании (проигрывание на фортепиано или прослушивание в звукозаписи), и с более детальным анализом фактуры произведения, расчленение ее на функции составных частей будущей оркестровой партитуры.

Важную роль в процессе изучения инструментовки играет анализ партитур для оркестра и ансамблей народных национальных инструментов, в процессе которого создаются представления об использовании конкретных средств специализированного оркестра для реализации замысла композитора. Анализ партитур предполагает общее знакомство с проблемами на уровне терминологии, представлений о строении музыкальной ткани и оркестровом голосоведении на примере отрывков из музыкальных произведений. Анализ этих примеров полезно сочетать с прослушиванием оркестрового произведения в записи или живом звучании.

Преподавателю следует учитывать специфику образовательного процесса на кафедре национальных инструментов народов России, где обучающиеся студенты, в связи с востребованностью, работают в творческих коллективах, оркестрах и музыкальных учебных заведениях разного уровня. Студенты часто вынуждены принимать участие в гастролях, участвовать в конкурсах и фестивалях. При этом в некоторых случаях возможно использование элементов дистанционной формы, позволяющих по электронной почте обмениваться со студентами элементами выполняемого задания инструментовки, обсуждениями и рекомендациями, принимать и рассматривать в электронном виде фрагменты самостоятельно подготовленных инструментовок, позволять электронное общение со студенчеством по любым проблемам.