

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра истории, теории музыки и композиции

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«Инструментоведение»

Специальность:	53.05.06 Композиция
Образовательная программа:	Специалитет
Форма обучения:	очная
Специальность:	53.05.05 Музыковедение
Образовательная программа:	Специалитет
Направление подготовки	53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
Профиль	Музыковедение
Образовательная программа:	Бакалавриат
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Инструментоведение» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06. «Композиция», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826; по специальности 53.05.05. «Музыковедение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732; 53.03.06 «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 828.

Разработчик:
старший преподаватель кафедры истории,
теории музыки и композиции

 С. Е. Тихонова

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции
Протокол № 1 от 31.августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

 Р. Н. Качалов

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета высшего образования
31 августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры № ____ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№ ____ от _____		
2		№ ____ от _____		
3		№ ____ от _____		
4		№ ____ от _____		
5		№ ____ от _____		

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	16
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплин	16
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	16
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	17
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	17
8.1. Методические рекомендации преподавателям	17
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	18

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – всестороннее изучение инструментов симфонического оркестра в исторической практике, оценка его современного состояния и приобретение аналитических и практических навыков в данной сфере.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- дать представление о внешнем виде, истории происхождения, разновидностях и технических характеристиках инструментов, входящих в состав симфонического оркестра;
- ознакомить учащихся с различными видами и составами оркестров;
- изучить различные виды партитур оркестра, порядок расположения инструментов и групп в оркестре;
- ознакомить с выразительными и исполнительскими особенностями различных групп оркестра, их составами и соотношением друг с другом, а также со спецификой звучания всего оркестра в целом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Инструментоведение» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана специальности 53.05.06 «Композиция» и направления подготовки 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство» (профиль: Музыкальное); к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана специальности 53.05.05. «Музыкальное».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Инструментоведение» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.	Знать: – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации.
		Уметь: – уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей.
		Владеть: – категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации.

53.05.06 «Композиция»		
ПКР-5	Способен записывать собственное сочинение разными видами нотации.	Знать: – традиционные и новейшие системы записи музыки; – характерные особенности композиторских техник и новых жанров музыки второй половины XX – начала XXI века; – новейшие исполнительские приемы и принципы ансамблевого исполнительства; – особенности нотной записи разных эпох.
		Уметь: – выработать свои, наиболее пригодные формы записи собственных сочинений; – свободно слышать внутренним слухом и анализировать партитуры композиторов различных стилей и направлений современного искусства; – точно и грамотно нотировать собственные оригинальные музыкальные идеи.
		Владеть: – приемами записи собственных сочинений; – основными навыками записи музыкального сочинения любой сложности в заданном инструментальном составе.
53.05.05. «Музыковедение»		
ПКО-2	Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: – основные исторические этапы развития искусства.
		Уметь: – учитывать в своей научно-исследовательской деятельности закономерности развития музыкального искусства в историческом контексте; – учитывать в научно-исследовательской работе особенности философских и эстетических концепций.
		Владеть: – навыками изучения музыкального явления в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса.
ПКО-4	Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения.	Знать: – основные музыкально-теоретические концепции.
		Уметь: – анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки.
		Владеть: – навыками оценивания происходящих в области музыкального искусства изменений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Композиторы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	34	34							
В том числе:									
Лекционные занятия	17	17							
Практические (семинарские) занятия	17	17							
Самостоятельная работа	110	110							
Вид промежуточной аттестации		Диф. зач.							
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	144 / 4								

Музыковеды

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	34	34							
В том числе:									
Лекционные занятия	17	17							
Практические (семинарские) занятия	17	17							
Самостоятельная работа	38	38							
Вид промежуточной аттестации		зач.							
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	72 / 2								

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Тематический план

1 курс, 1 семестр

№	Темы разделов дисциплины	Лекц. зан.	Пр. зан.
1	Музыкальные инструменты, их классификации. Виды и составы оркестров.	1	1
2	Группа струнно-смычковых инструментов: общая характеристика.	1	1
3	Скрипка и альт.	1	1
4	Виолончель и контрабас.	1	1

5	Группа деревянных духовых инструментов: общая характеристика.	1	1
6	Семейство флейт. Семейство гобоев.	1	1
7	Семейство кларнетов. Семейство фаготов.	1	1
8	Модульный контроль.	1	1
9	Группа медных духовых инструментов: общая характеристика	1	1
10	Валторны и трубы.	1	1
11	Тромбоны и тубы	1	1
12	Группа ударных инструментов: общая характеристика. Мембранофоны.	1	1
13	Идиофоны.	1	1
14	Арфа.	1	1
15	Певческий голос и хоровые коллективы.	1	1
16	Клавишные инструменты.	1	1
17	Итоговое занятие.	1	1
Итого:		17	17

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Музыкальные инструменты, их классификации. Виды и составы оркестров.

Определение музыкальных инструментов.

Укрупненные классификации музыкальных инструментов: народные и профессиональные инструменты; акустические и электромузыкальные.

Классификация:

- по источнику звука (хордофоны, аэрофоны, мембранофоны, идиофоны, металофоны);
- со способу звукоизвлечения (смычковые, щипковые, духовые, ударные);
- по материалу, из которого изготовлен инструмент (деревянные, медные).

Совмещение классификационных признаков в разграничении инструментов по группам симфонического оркестра – струнно-смычковые, деревянные духовые, медные духовые, ударные.

Зарождение оркестра. Оркестры Древнего мира (Египет, Вавилон, Палестина, Греция, Рим, Китай, Япония, Индия). Музыкальные коллективы арабских стран как преемники древней цивилизации (Иран, Ирак). Церковное и народное искусство Европы до эпохи Возрождения: монастыри и певческие школы при них, искусство трубадуров.

Оркестр эпохи Возрождения (1420-1600), эпохи барокко (1600-1750), периода классицизма (1750-1820), романтизма (1820-1900). Современное состояние оркестра.

Появление в XVII веке камерного оркестра и его современное состояние.

Формирование групп оркестра, их численность, взаимодействие друг с другом. Группы оркестра: струнные инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, ударные инструменты, одиночные инструменты (арфа, фортепиано, орган).

Основные виды симфонического оркестра – малый, большой парный, большой тройной.

Основные виды духового оркестра – малый медный, малый смешанный, средний смешанный, большой смешанный.

Порядок расположения инструментов симфонического и духового оркестров в партитуре. Их количество в зависимости от вида оркестра. Расположение групп в оркестре. Принцип записи инструментов в партитуре, особенности нотации транспонирующих инструментов. Название инструментов на русском, итальянском, английском, французском и немецком языках.

Тема 2. Группа струнно-смычковых инструментов: общая характеристика.

Состав и общая характеристика группы, использование инструментов в оркестре. Внешний вид и основные части инструментов, их назначение.

История происхождения, эволюция, индивидуальные характеристики инструментов. Исторические предшественники (фидель, ребек, ребаб), их распространение в Европе (X-XIII века). Струнный состав XV века (*viola da gamba, viola da braccio, viola bastarda, viola di bardone, viola pomposa, viola da spalla, viola di amore*). Формирование группы в XVI-XX веках.

Звуковой объем, количество исполнителей в различных составах; *divisi* в партиях смычковых инструментов. Нотирование инструментов в партитуре.

Техника правой руки. Основные штрихи: *detache, martele, spiccato, staccato, portamento, legato, saltando*. Основные тембровые обозначения: *arco, pizzicato, con legno, sul ponticello, sul tasto, tremolo, con sordino*. Скордатура. Флажолетные звуки, исполняемые в оркестре: натуральные (октавные, квинтовые, квартовые, терцовые) и искусственные (квартовые, квинтовые).

Техника левой руки: позиции, вибрато, прямое и обратное положение руки. Исполнение интервалов и аккордов.

Использование смычковых инструментов в оркестре.

Смычковая группа в качестве самостоятельного струнного оркестра.

Тема 3. Скрипка и альт.

Исторические предшественники скрипки (*lira da braccio, мазанка, злбцоки, смык*).

Формирование двух скрипичных школ – Брешанской (основатель Гаспаро Бертолотти или Гаспаро да Салó) и Кремонской (основатель Андреа Амати). Яркие представители обеих школ (А. Страдивари, А. Гварнери, Дж. Маджини и др.). Скрипичные мастера других стран.

Строение и индивидуальные характеристики скрипки (струны $g\ d^1\ a^1\ e^2$, диапазон $g - c^4$). Исполнение пассажей, арпеджио, скачков, интервалов (двойных нот), аккордов, *pizzicato, glissando* и т.д. Деление скрипок на две и более партий в различных видах оркестра.

Развитие скрипичного исполнительства. Первые сольные произведения (А.Корелли, Дж. Торелли, Дж. Тартинни, Дж. Витали, А. Томазо и др.).

Основной скрипичный репертуар. Концерты для скрипки с оркестром. (И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Н. Паганини, Ф. Мендельсон, И. Брамс, П. Чайковский, А.Глазунов, Я. Сибелиус, Б. Барток, Д. Шостакович, А.Хачатурян и др.).

Известные исполнители на скрипке.

Происхождение и разновидности альты XVI-XVII веков (теноровая скрипка, *viola da spalla, violino pomposa*). Альты XVIII века (*viola pomposa, violalin*). Альты XIX века (*contralto, violotta*). Альты XX века (*octave violin, grand violino, тенор-альт*).

Первое появление альты в оркестре (Дж. Габриели, К. Монтеверди, А. Корелли, Ж.-Б. Люлли). Первые сольные произведения; альты в concerto grosso (Ф. Джеминиани, П. Локателли и др.).

Строение и индивидуальные характеристики альты (струны с $g\ d^1\ a^1$, диапазон с – с³). Запись партии в альтовом и скрипичном ключах. Исполнение пассажей, арпеджио, скачков, интервалов, аккордов, pizzicato, glissando и т.д.

Основной альтовый репертуар. Концерты для альты с оркестром (Г. Телеман, Г. Гендель; в XX веке – У. Уолтон, П. Хиндемит, Д. Мийо, Б. Барток и др.).

Известные исполнители на альте.

Тема 4. Виолончель и контрабас.

Первые инструменты XVI века (bass de violon, violoncino basso di viola da braccio, bass-bieg de braccio). Первое упоминание Violoncello (сонаты Ф. Арести, 1665). Проникновение в оркестр и соперничество с виолой да гамба. Аккомпанирующая роль в оркестре вплоть до середины XVIII века.

Первые сольные произведения (Дж. Габриели – ричеркары и сонаты). Включение в солирующую группу concerto grosso (А. Корелли).

Строение и индивидуальные характеристики виолончели (струны C G d a, диапазон C – a²). Запись партии в басовом, теноровом и скрипичном ключах. Исполнение пассажей, арпеджио, скачков, интервалов, аккордов, pizzicato, glissando и т.д.

Репертуар для виолончели. Концерты для виолончели с оркестром (И. Гайдн, В. Моцарт, Р. Шуман, А. Дворжак, К. Сен-Санс, Н. Мясковский, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.).

Известные исполнители на виолончели.

Предшествующий контрабасу инструмент (violone). Четырёхструнный контрабас Микеле Тодини. Проникновение в оркестр XVIII века. Современные виды контрабаса (немецкий и французский).

Строение и индивидуальные характеристики контрабаса (струны E₁ A₁ D G, диапазон E₁ – g¹). Запись партии в басовом (на октаву выше реального звучания), теноровом и скрипичном ключах. Пятиструнный контрабас (пятая струна C₁ по звучанию). Исполнение пассажей, арпеджио, скачков, интервалов (двойных нот), аккордов, pizzicato, glissando.

Основной репертуар. Концерты для контрабаса (В. Пихль, Д. Драгонетти, К. Дитерсдорф, И. Шпергер, С. Кусевицкий, Г. Конюс, А. Богатырёв).

Известные исполнители на контрабасе.

Тема 5. Группа деревянных духовых инструментов: общая характеристика.

Древнейшие деревянные духовые инструменты. Предшественники современной группы деревянных духовых (шалмей, хрумгори, помер, бомбарда).

Инструменты группы (флейта, гобой, кларнет, фагот), их количественный состав в зависимости от вида оркестра. Деление на две группы (лабиальные и язычковые). Особенности звукообразования и звукоизвлечения на деревянных духовых. Нотирование в партитуре. Использование в оркестре.

Распределение функций в оркестре.

Деревянные духовые инструменты как самостоятельная группа в оркестре. Общий диапазон группы (от A₁ у контрафагота до с⁵ у флейты пикколо). Особые указания в партитуре (a₂, I, II; Clarinetto piccolo in Es muta in Clarinetto in B III и т.п.).

Тема 6. Семейство флейт. Семейство гобоев.

Продольная и поперечные флейты. Усовершенствование поперечной флейты в XVII веке (семья Хоттетеров). Появление в оркестре (Ж.-Б. Люлли), первые сольные

сочинения (Г.Пёрселл). Первые концерты для флейты (А. Вивальди, Б.Марчелло, Г.Телеман и др.).

Усовершенствование флейты в XVIII веке (И. Кванц, П. Флорио, Д.Тессит, И.Тромлиц, П. Петерсен и др.). Флейта конструкции Геобальда Бёма (1847).

Конструкция и индивидуальные характеристики большой флейты. Диапазон ((h)c¹ – c⁴(e⁴)) и характеристика регистров. Технические возможности: гаммы, пассажи, арпеджио, скачки, трели, staccato, двойное и тройное staccato, legato, frullato и т.д.

Основной репертуар. Великие достижения французской композиторской школы (К.Дебюсси, М. Равель, Ф. Пуленк, Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Тайефер, Л. Дюррей, Ж.Орик, А. Руссель, А. Жоливе, Ж. Ибер).

Известные флейтисты прошлого и современности.

Основные разновидности:

- малая флейта (piccolo). Диапазон по звучанию d² – c⁵. Партия записывается октавой ниже реального звучания;
- альтовая флейта (in G). Диапазон по звучанию fis – d³. Партия записывается квартой выше реального звучания;
- басовая флейты, Диапазон по звучанию c – f². Партия записывается в скрипичном ключе октавой выше реального звучания.

Редко встречающиеся разновидности – флейта д'амур (меццо-сопрановая флейта), контрабас-флейта (октобас) и субконтрабас-флейта (флейта-контральто или даблбас-флейта).

Древнейшие инструменты гобойного типа (замр, зурна, карная, авлос, тибий). Непосредственные предшественники гобоя (шалмель, помер, бомбарда, бомбардон). Духовые ансамбли XIV – XVII веков.

Рождение гобоя (Жан Оттетерр и Мишель Филидор, 1665–67).

Появление гобоя в оркестре (Ж.-Б. Люлли). Разновидности гобоя, бытовавшие до XIX века. Усовершенствования гобоя с начала XIX века (гобои Дж. Селлнера, А. Брода, В.Триебера, А.Баре и др.) Гобои немецкой и французской систем.

Конструкция и технические характеристики сопранового гобоя. Диапазон (b)h – f³(a³). Характеристика регистров. Возможности исполнения гамм, пассажей, арпеджио, скачков, трелей, staccato, legato и т. д.

Основные разновидности – альтовый гобой (английский рожок). Строй F. Диапазон по звучанию (es)e – b². Партия записывается в скрипичном ключе на квинту выше реального звучания.

Редко встречающиеся разновидности – овое d'amoге, малый гобой (гобой-пикколо или сопранино-гобой), бас-гобой, контрабас-гобой, а также семейство геккельфонов.

Основной репертуар. Концерты для гобоя (К. Сен-Санс, Р. Штраус, Б.Мартину).

Известные гобоисты прошлого и современности.

Тема 7. Семейство кларнетов. Семейство фаготов.

Древнейшие предки кларнета (аргуль, авлос, тибия, зумара, лаунедда, альбогейя, пибгорн). Семейство шалмеев (шалюмо), как непосредственных предшественников кларнета. Разновидности кларнетов XVIII века.

Рождение кларнета (кларнет И. Деннера, 1690). Разновидности кларнетов XVIII века. Появление кларнета в оркестре (И. Фабер).

Усовершенствования кларнета с середины XVIII века (Б. Фриц, И. Беер, Ж. Лефевр). Прославленные исполнители XVIII века (братья Штадлер и др.).

Появление в XIX веке кларнета немецкой (И. Мюллер) и французской (Т.Бём) систем. Усовершенствование кларнетов этих систем другими мастерами (К. Берман, О.Элер, А. Юбель, А. Сакс, А. Ромеро, А. Баррэ, и др.).

Конструкция и технические характеристики сопранового кларнета. Диапазон кларнета in B по звучанию $d - f^3(b^3)$. Партия записывается на большую секунду выше реального звучания. Диапазон кларнета in A по звучанию $cis - d^3(a^3)$. Партия записывается на малую терцию выше реального звучания. Технические возможности исполнения гамм, пассажей, арпеджио, скачков, трелей, staccato, legato и т. д.

Произведения для кларнета (К. Вебер, И. Брамс, И. Глинка, К. Дебюсси, А. Берг и др.). Известные кларнетисты современности.

Основные разновидности кларнета:

- малый (пикколо) in Es. Диапазон по звучанию $g - as^3(b^3)$. Партия записывается на малую терцию ниже реального звучания;
- бас-кларнет (in B). Диапазон по звучанию $(B_1)C - b^1(e^2)$. Партия записывается в двух ключах: в басовом на большую секунду выше реального звучания или в скрипичном на большую нону выше реального звучания.

Более редкие разновидности – кларнет-сопранино, бассетовый кларнет (бассет-кларнет), бассетгорн, альт-кларнет, контральтовый кларнет (контральт-кларнет), контрабасовый кларнет (контрабас-кларнет), октоконтральто и октоконтрабас, тарогато, турецкий кларнет, геккелькларино.

Исторические предшественники фагота (бомбарды и померы). Первые фаготы XVI века (хорист-фагот, альт-фагот, тенор-фагот, дискант-фагот и октав-фагот, допельфагот и контрафагот). Употребление в церковных хорах, инструментальных капеллах и оркестрах XVI века. Разновидности XVII-XVIII веков (реккет, фаготино, фагот д'амур). Усовершенствование в XIX веке, приведшее к образованию венского, французского и немецкого фаготов (А. Бюффе, Ф. Триеберт, К. Альменредер, И. Штеле, К. Штехер и др.).

Строение и технические характеристики. Диапазон $(B_1)H_1 - d^2(es^2)$. Характеристика регистров. Возможности исполнения гамм, пассажей, арпеджио, скачков, трелей, staccato, legato и т. д.

Основная разновидность – контрафагот. Диапазон по звучанию $(A_2)V_2 - g$. Партия записывается октавой выше реального звучания в басовом, реже теноровом ключах.

Основной репертуар. Концерты для фагота (А. Вивальди, В. А. Моцарт, К. Вебер, И. Гумель, А. Томази, П. Хиндемит, А. Жоливе, Ж. Сикейра, Ф. Данци, М. Бичя, С. Губайдуллина и др.).

Известные фаготисты прошлого и современности.

Тема 8. Модульный контроль.

Занятие включает в себя устный или письменный опрос по пройденным оркестровым группам и написание тембровых викторин.

В тембровой викторине по струнно-смычковым желателно использовать произведения для солирующих инструментов с фортепиано или с оркестром. К примеру:

1. Шостакович Д. Альтовая соната, 2 часть;
2. Кусевицкий С. Миниатюрный вальс;
3. Хачатурян А. Танец с саблями;
4. Массне Ж. Элегия;
5. Карпиков И. Три картины Марка Шагала (для контрабаса и ф-но);
6. Равель М. Соната для скрипки и фортепиано;
7. Бетховен Л. Соната № 3 для виолончели и фортепиано;
8. Шуман Р. Сказочные картинки, I часть (альт).

В тембровой викторине по деревянным духовым желателно использовать произведения для солирующих родовых инструментов с фортепиано или с оркестром. К примеру:

1. Маневич А. Концерт для кларнета с оркестром
2. Сен-Санс К. Соната для фагота и ф-но

3. Чимароза Д. Концерт для гобоя с оркестром
4. Жак Ибер - Концерт для флейты с оркестром
5. Моцарт В. Концерт для кларнета с оркестром
6. Гендель Г. Соната для гобоя и ф-но
7. Россини Дж. Концерт для фагота с оркестром
8. Губайдулина С. Звуки леса (флейта и фортепиано).

Тема 9. Группа медных духовых инструментов: общая характеристика.

Состав (валторны, трубы, тромбоны, туба). Историческое происхождение. Количество исполнителей в зависимости от вида оркестра. Способы звукоизвлечения (мундштук, амбушюр). Способы изменения звука (кулиса, вентили). Динамическая шкала группы (от *pp* до *ff*). Натуральные и хроматические инструменты.

Нотирование медных духовых инструментов в партитуре. Использование медных духовых инструментов в оркестре.

Функции инструментов в оркестре.

Медные духовые инструменты как самостоятельная группа в оркестре (хор валторн, ярусное дублирование, дублирование других инструментов, *tutti* медных и т.п.). Общий диапазон группы ($E_2 - b^2$).

Тема 10. Валторны и трубы.

Первое появление в оркестре как *corno da caccia* (Ф. Ковали, М. Преториус, Ж.-Б.Люлли). Создание натуральной валторны (около 1700). Изобретение «инвенций» (А.Гампель, 1750). Усовершенствование валторны в XVIII и XIX веках. Хроматическая валторна; вентильная и роторная системы (Ф. Кельбель, Ф. Блюмель, Г. Штольцель, Ф.Перине и др.). Появление двойной валторны в XX веке.

Строение и технические характеристики валторны *in F*. Диапазон по звучанию $(A_1)H_1 - f^2(a^2)$. В скрипичном ключе записывается на квинту выше, а в басовом на кварту ниже реального звучания.

Характеристика регистров. Возможности исполнения гамм, пассажей, арпеджио, скачков, трелей, *staccato*, *legato*, *glissando* и т. д. Звуки особого тембра (открытые и закрытые).

Разновидности, применяемые в духовом оркестре – меллофон *in F*, *Es*, *melofone di marcha in F*, *corno di marsha in B*, *mellofono in B* и др. Самый употребимый из них меллофон *in F*. По диапазону, записи и техническим возможностям практически полностью совпадает с обычной валторной.

Основной репертуар (Р. Штраус, П. Хиндемит, Б. Бриттен, Р. Глиэр, В.Пескин и др.).

Известные валторнисты современности.

Древнейшие предшественники (лур, корну, литуус, букцина и др.). Труба средневековья (бузине). Натуральная труба XVI-XVIII веков (кларино).

Ранние сольные произведения (Дж. Фантини, К. Монтеверди). Период расцвета натуральной трубы (Дж. Торелли, Г. Телеманн, Т. Альбини, Д.Мартини, А. Вивальди, И. С. Бах, Г. Гендель и др.).

Выдающиеся мастера натуральной трубы (Шмидт, Нагель, Хайнлейн, Фейт, Дадли и Булем и др.).

Труба А. Гампеля («stopf trompete»). Клапанная труба А. Вайдингера (1801).

Рождение хроматической трубы (Ч. Клажет, А. и И. Кернеры, В. Шустер, Ф. Блюмель, Дж. Ридль, Л. Ульман, Ф. Перине и др.). Первое появление хроматической трубы в оркестре (В. Беллини).

Технические характеристики трубы *in B*. Диапазон по звучанию $e - b^2 (d^3)$. Партия записывается на большую секунду выше реального звучания. Характеристика регистров.

Возможности исполнения гамм, пассажей, арпеджио, скачков, трелей, staccato, legato, glissando, frulatto и т. д. Игра с сурдиной.

Распространенная разновидность – труба-пикколо. Диапазон трубы-пикколо in B по звучанию с тремя клапанами $fis^1 - a^3(c^4)$, с четырьмя клапанами $cis^1 - a^3(c^4)$. Партия записывается в скрипичном ключе на большую секунду выше реального звучания (реже на малую септиму ниже реального звучания).

Диапазон трубы-пикколо in A практически полностью совпадает с пикколо in B. Записывается на малую терцию выше реального звучания (реже на большую сексту ниже реального звучания).

Редко встречающиеся разновидности трубы – малая, альтовая, басовая, контрабасовая, фанфара, карманная труба, египетские (вердиевские) трубы.

Основной репертуар. Концерты для трубы с оркестром (А. Жоливе, И. Пауэр, Дж. Энеску, У. Грегсон, С. Василенко, А. Арутюнян, А. Пахмутова, О. Тактакишвили, С. Губайдуллина и др.).

Известные трубачи современности.

Тема 11. Тромбоны и тубы.

Древнейший предок тромбона (римская букцина). Непосредственные предшественники тромбона (басовые трубы). Появление кулисы в XV веке. Расцвет немецкой школы мастеров духовых инструментов в XV – XVI веках (Г. Нейшель, А. Шнитцер, К. Линдер, П. Колберт и др.).

Роль тромбонов в церковной музыке XV – XVI веков. Расцвет Нюрнбергской школы мастеров в XVII веке (Г. Гайнлейн, Г. Эх, В. Биргольц и др.).

Семейство тромбонов XVII века. Падение популярности тромбона в XVIII веке.

Разновидности инструмента в XIX веке и их применение.

Конструкция тенорового тромбона и технические характеристики. Диапазон и «мёртвая зона» ($G_1 - d^2(dis^2)$). Характеристика регистров. Возможности исполнения гамм, арпеджио, скачков, staccato, legato, тремоло, glissando и т. д. Трёх- и четырёхвентильные теноровые тромбоны.

Основная разновидность – тенор-бас-тромбон (бас-тромбон). Диапазон как у тенорового тромбона (квартвентиль позволяет закрыть почти все звуки «мёртвой зоны», кроме H_1).

Редко встречающиеся разновидности тромбона – контрабасовый, альтовый, сопрановый, сопранино и пикколо.

Основной репертуар для тромбона (Н. Римский-Корсаков, А. Томази, К. Сероцкий, Л. Ларсен, П. Матей, А. Нестеров, Д. Буржуа, Ж. Борра, Е. Бозза, Я. Сандстрем и др.).

Известные тромбонисты современности.

Предшествующие тубе инструменты басового типа (серпент, офеклиид и др.). Рождение тубы (В. Випрехт, 1835). Усовершенствование тубы (А. Сакс). Первое появление тубы в духовом (1835) и симфоническом (1840) оркестрах.

Использование тубы в оркестровых *tutti* (Г. Берлиоз, Ф. Лист, Дж. Верди, Б. Сметана, М. Мусоргский, А. Брукнер, И. Брамс, Н. Римский-Корсаков и Я. Сибелиус).

Современные разновидности, распространенные в странах Европы и Америки (туба in B, туба in C, туба in F, туба in Es).

Конструкция и технические характеристики тубы in B. Характеристика регистров. Диапазон ($E_1 - f^1$). Запись партии в партитуре. Возможности исполнения гамм, пассажей, арпеджио, скачков, трелей, staccato, legato, glissando, frulatto и т. д.

Разновидность – вагнеровская туба.

Родственные инструменты, применяемые в духовом оркестре – геликон, сузафон. Их историческое происхождение, конструкция, технические характеристики, диапазон, нотация, запись в партитуре духового оркестра.

Основной репертуар (Р. Уильямс, И. Грунер, Г. Хаас, А. Лебедев, В. Кикта, А.Нестеров и др.). Известные тубисты современности.

Тема 12. Группа ударных инструментов: общая характеристика. Мембранофоны. Ударные инструменты древности. Ударные инструменты народов мира (этнические). Проникновение ударных в оркестр.

Классификации:

- Зряковский Н. – ударные с определенной и неопределённой (относительной) звуковысотностью;
- Пистон У. – основная группа, добавочные ударные, приспособления для звуковых эффекторов, экзотические ударные;
- Кожухарь В. – мембранофоны и идиофоны (металлические, деревянные, стеклянные, растительные).

Внешний вид и основные части инструментов. Способы звукоизвлечения. Звуковой объем и тесситура. Характеристика звучности. Техническая подвижность и динамические возможности.

Принцип использования в оркестре. Принцип записи в партитуре (пятилинейный стан и «нитка»). Количество исполнителей на конкретном инструменте.

Мембранофоны без определенной высоты звучания:

- Бубен, тамбурин, дойра.
- Малый и большой барабаны.
- Тимплипито, нагара.
- Доли, цилиндрический барабан, провансальский барабан.
- Бонги, конги, дарабука.

Мембранофоны с определенной высоты звучания: литавры. Три вида механизмов для изменения степени натяжения кожи. В оркестре гораздо чаще используется набор из 3-х, чуть реже 4-х литавр – большая, средняя (1 – 2) и малая, которые ограничиваются диапазоном (Е) F – f (g).

Репертуар.

Тема 13. Идиофоны.

Инструменты рассматриваются по небольшим подгруппам – по материалу, из которого изготовлены. Сначала без определённой высоты звука, потом с определенной. По возможности иллюстрируется внешний вид и способы звукоизвлечения.

Металлические идиофоны – треугольник, бубенцы, бунчук, кау белл, пандейра, бубен, колокольчики, лира, вибрафон, гонг и колокола трубчатые оркестровые.

Деревянные идиофоны – коробочка, кастаньеты, темл-блоки, клавес, бич, трещотка, маракасы, молот, ксилофон, маримба.

Растительные идиофоны – гуиро, кабаца, бамбузи

Стеклянная гармоника.

Тема 14. Арфа.

Исторический предшественник (охотничий лук). Древнейшие арфы Египта, Месопотамии, Вавилона, Персии. Лира и кифара в Древней Греции и Риме. Псалтерий в Византии. Арфы Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея, Индия). Кельтская арфа. Малые и большие арфы XV – XVII веков.

Появление в оркестре в XVI веке (О. Лассо, Д. Каччини, К.Монтеверди).

Первая механическая арфа (1660). Арфа Я. Хохбрукера (1720). Арфа С.Эрара (1810). Двойная арфа.

Конструкция, количество струн (46-47). Диапазон ($Ces_1 - fes^4$) и характеристика регистров. Педали арфы. Строй ($Ces-dur$), количество звуков в каждой октаве и принцип перестройки в другие тональности.

Возможности исполнения гамм, пассажей, арпеджио, аккордов, интервалов, glissando, флажолетов и т.п.

Функции и количество арф в оркестре. Запись партии в партитуре.

Произведения для арфы (Гендель, Моцарт, Мейербер, Доницетти, Верди, Вагнер, Сен-Санс, Бизе, Пуччини, Дебюсси, Равель, Глинка, Римский-Корсаков, Глазунов, Чайковский, Василенко, Тищенко и др.).

Известные исполнители на арфе.

Тема 15. Певческий голос и хоровые коллективы.

Разновидности певческих голосов и их диапазоны.

Хоровые коллективы. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Численный состав: большой (по 32 исполнителя), средний или камерный (от 16 до 20), малый (8 – 10). Диапазоны хоровых голосов.

Женский и мужской хоры. Детский хор. Народный хор.

Хоровой репертуар. Известные хоровые коллективы.

Тема 16. Клавишные инструменты.

Исторический предшественник (монохорд). Непосредственные предшественники (клавикорд, спинет, вёрджинал, клавесин).

Рождение фортепиано (Б. Кристофори, 1709). Последующие усовершенствования механики инструмента в XVIII – XIX веках (Г.Зильберман, И. Штейн, С. Эрар, Дж.Бродвуд, Х. Фридеричи и др.). Венская и английская механика фортепиано.

Появление пианино (1780).

Конструктивные особенности рояля и пианино (педали, струны, молоточки, колки и т.п.). Характеристика регистров и диапазон ($A_2 - c^5$). Возможности исполнения гамм, пассажей, арпеджио, аккордов, интервалов, glissando, и т.д.

Функция инструмента в оркестре. Запись партии в партитуре.

Произведения для фортепиано. Выдающиеся исполнители.

Первый орган – гидравлос Ктезибия (около 245 до н.э.).

Европейские органы V-X веков и их усовершенствование в XI – XIII веках. Органы эпохи Возрождения. Разновидности органа эпохи Возрождения (позитив, портатив, регаль, большой орган). Национальные органные школы эпохи Возрождения.

Расцвет органостроения в эпоху раннего и позднего барокко. Мастера эпохи барокко (А. Шнитгер, Г.Зильберман, К. Антоньяти, братья Андреас, З. Хильдебрант).

Кризис органостроения XIX века. Появление систем оскалид и мультиплекс-органа.

Органы-гиганты начала XX века и барочные органы второй половины XX века.

Конструкция большого органа (трубы, швеллер, мануалы, педаль, шпильтишь и т.д.). Количество мануалов (1-7). Диапазон мануалов ($C - g^3(c^4)$). Диапазон педали ($C - f^1(g^1)$). Различные регистры органа, их тембровые характеристики. Технические возможности органа.

Функция органа в оркестре. Запись партии в партитуре.

Ярчайшие музыкальные произведения эпохи барокко (И. С. Бах, Г.Гендель, Д.Букстехуде, И. Пахельбель и др.). Вершины органной музыки XIX века (С. Франк, М.Регер).

Выдающиеся органисты прошлого и современности.

Тема 17. Итоговое занятие.

На последнем занятии студенты должны продемонстрировать знания теоретического материала в объеме всего курса дисциплины «Инструментоведение» (устный ответ). По каждому из инструментов нужно знать:

- особенности строения и звукоизвлечения
- количество инструментов в разных семействах (для деревянных и медных духовых)
- диапазон и характеристики регистров
- технические и выразительные возможности
- функции в оркестре
- репертуар и известных исполнителей

На итоговом занятии обязательно написание викторины, включающей в себя по 2-3 тембра из каждой группы инструментов симфонического оркестра. Примерный перечень:

1. Хиндемит П. Соната для трубы и ф-но.
2. Бела Барток. Альтовый концерт.
3. Малый барабан.
4. Чайковский Б. Концерт для кларнета с оркестром.
5. Литавры.
6. Эдвард Григ. Соната для виолончели.
7. Корелли А. Концерт для гобоя с оркестром.
8. Бозза Е. In Bach Memory (тромбон и ф-но).
9. Жоливе А. Концерт для фагота с оркестром.
10. Лебедев А. Концерт для тубы с оркестром (переложение).

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. – М.: Музыка, 1963. – 544 с.
2. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. – С-Пб.: Лань, 2009. – 329 с.
3. Пистон У. Оркестровка. – М.: Сов. композитор, 1990. – 464 с.
4. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. – М., 1946 (2 тома).

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Инструментоведение» образовательное учреждение оснащено аудиторией с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
419 ауд.	Пианино (1) Столы (5) Стулья (10) Доска (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

По формам работы все занятия, проводимые по дисциплине «Инструментоведение», можно разделить на контактные занятия и самостоятельную работу студентов.

Контактные занятия включают в себя лекции и практические занятия. В пределах лекций излагаются основы дисциплины, базовые понятия, принципы. В контактные занятия входят, кроме того, практические работы, предусматривающие приобретение студентами умений и навыков решения аналитико-интерпретационных задач.

В проведении лекций педагог освещает проблематику инструментоведения во взаимной связи с проблематикой других музыкально-теоретических (гармония, полифония, анализ музыкальной формы) и музыкально-исторических (история зарубежной музыки, история отечественной музыки,) дисциплин. Развитие музыкальных инструментов и их ансамблей, оркестров рассматривается в контексте социальных, культурных, эстетических, музыкально-технологических процессов, происходящих в обществе. Педагог использует в качестве иллюстративных материалов к лекциям нотный материал, аудио- и видеозаписи, демонстрирующие конструкцию музыкальных инструментов, исполнительские техники, исполнения музыкальных произведений.

В проведении практических занятий педагог выбирает музыкальное произведение или отрывок из него, формулирует тему (проблему) анализа, излагает соответствующий план анализа, а затем проводит собственно анализ. По этому образцу студенты самостоятельно подготавливают анализ другого сочинения на аналогичную тему. В практическом занятии педагог побуждает студентов к дискуссии на заданную проблематику, регулируя

научную содержательность, коммуникативную эффективность, этическую приемлемость процесса по обмену студентов мнениями.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению положений теоретической части и практических навыков дисциплины, по изучению дополнительных разделов дисциплины, а также включает подготовку устных ответов по темам дисциплины.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Для организации самостоятельной работы необходим ряд условий. Коммуникативные условия – эффективное взаимодействие педагога и студентов, консультационная помощь преподавателя, регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы. Психологические условия – чувствительность обратной связи в системе «педагог – студенты», готовность студентов к самостоятельному труду, мотивация получения знаний, особенность психологии деятельности в избранной студентом специализации. Техничко-информационные условия – наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала.

К формам самостоятельной работы относятся самостоятельное изучение источников, целенаправленное прослушивание музыкальных произведений в связи с анализом инструментоведческой проблематики, собственно подготовка аналитических заданий, подготовка к зачёту. В ходе самостоятельной работы студент не только приобретает специальные знания, умения, навыки, но расширяет культурный кругозор, улучшает навыки профессионального речевого общения.

В ходе самостоятельной работы студенту рекомендуется конспектировать лекции, специальную литературу, оформлять тезисы, расширять глоссарий профессиональных терминов