

УТВЕРЖДАЮ

первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной
работе и развитию

О.А. Красногорова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТОВКИ

Образовательная программа
Художественное руководство академическим хором

Направление подготовки / специальность
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Уровень высшего образования
Специалитет

Москва, 2025

Рабочая программа дисциплины

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТОВКИ

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по направлению подготовки

53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1119 от 16.11.2017 г. (Зарегистрировано в Минюсте 06.12.2017 № 49146)

Составлена на основании учебного плана по ООП, утвержденного Ученым советом Академии: протокол № 4 от 24.06.2024

Разработчик программы:

Лукин Данил Викторович, преподаватель кафедры хорового дирижирования

Программа одобрена и утверждена на заседании кафедры хорового дирижирования: протокол № 1 от 29 августа 2024 г.

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	<ol style="list-style-type: none">1. Дать студентам необходимые теоретические знания о симфоническом оркестре, инструментах, входящих в него, о симфонической партитуре и системе записи оркестровой музыки, а также ориентировать в вопросах анализа симфонических партитур;2. Расширение музыкального кругозора;3. Воспитание эстетического вкуса
Задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Познакомить:<ul style="list-style-type: none">– с различными видами и составами оркестров, с современным симфоническим оркестром, с входящими в его состав инструментами– с основными техническими и музыкальными выразительными средствами, присущими оркестровым инструментам и симфоническому оркестру в целом, включая названия инструментов на итальянском, немецком и английском языках– с выразительными и исполнительскими особенностями различных групп оркестра, их составами и соотношением друг с другом, специфике взаимодействия тембров в оркестре, а также со спецификой звучания всего оркестра в целом;2. Изучить различные виды партитур оркестра, порядок расположения инструментов и групп в оркестре;3. Дать представление о внешнем виде, истории происхождения, разновидностях и технических характеристиках инструментов, входящих в состав симфонического оркестра;4. Привить навыки анализа оркестровых партитур;5. Привить практические навыки по инструментовке, необходимые в работе над партитурами произведений различных музыкальных направлений, стилей, жанров и форм.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-1, ПК-5

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
Знать:	<ul style="list-style-type: none">– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;– теорию и историю гармонии от средневековья до современности;– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;– основные типы форм классической и современной музыки;

	<ul style="list-style-type: none"> – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

ПК-5	Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля)
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> – приемы хоровых и оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, характером мелодики, метrorитмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования; – историю развития хоровой обработки русской народной песни на ее лучших образцах
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> – делать профессионально грамотные переложения хоровых, вокальных и инструментальных сочинений для разных составов хора; – делать оригинальные обработки народных песен для разных составов хора
Владеть:	– навыками графического оформления хоровой партитуры

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обязательная часть

Б1.О.36

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Дисциплина «Инструментоведение и основы инструментовки» входит в базовую часть профессионального цикла как одна из составляющих модуля подготовки руководителя коллектива по специализации «Художественное руководство академическим хором». Необходимым условием прохождения этой дисциплины являются знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплин «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур», «Хоровая аранжировка» в объёме ОПОП СПО «Хоровое дирижирование», хоровой певческой практики и практики работы с хором, полученных в структуре СПО, а также в ходе изучения дисциплин профессионального цикла ОПОП «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором».

«Инструментоведение и основы инструментовки» включено в общепредметный контекст, имеет глубокие межпредметные взаимосвязи как со специальными дисциплинами, так и с дисциплинами общепрофессионального цикла. Знания и умения, приобретаемые в процессе освоения дисциплины «Инструментоведение и основы инструментовки» являются одними из основных компонентов профессионального образования, позволяющих студенту на практике осуществлять работу по аранжировке музыкальных произведений для различных инструментальных составов и оркестров, дают возможность ориентироваться в богатстве исполнительских стилей и направлений инструментальной и симфонической музыки.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часов.
- 3.2. **Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):**

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения		
	очная	очно -заочная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины	144		
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	35.2		
Лекции (Л)	35		
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ)			
Самостоятельная работа студента (СРС)	108.8		
Практическая подготовка			

Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)			
Зачет (З)	8 семестр		
Дифференцированный зачет (ДЗ)			

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости	Код формируемой компетенции
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС		
1.	Общие сведения о симфоническом оркестре, партитуре	7	8	2		6		ОПК-1 ПК-5
2.	Струнно-смычковые инструменты, ансамблевые свойства струнных внутри группы, партитура струнного оркестра	7	28	7		21		ОПК-1 ПК-1
3.	Деревянные духовые инструменты, ансамблевые свойства деревянных духовых инструментов	7	28	7		21	к/у	ОПК-1 ПК-5
4.	Малый симфонический оркестр	8	8	2		6		ОПК-1 ПК-5
5.	Медные духовые инструменты, ансамблевые свойства медных духовых инструментов	8	28	7		21		ОПК-1 ПК-5
6.	Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы – арфа, челеста, орган	8	4	1		3		ОПК-1 ПК-5
7.	Группа ударных инструментов: с определённой высотой звука, без определённой высоты звука	8	24	6		18	к/у	ОПК-1 ПК-5
8.	Большой симфонический оркестр	8	8	2		6		ОПК-1 ПК-5
9.	Анализ оркестровки отрывков из произведений оперного и симфонического репертуара	8	4	1		3		ОПК-1 ПК-5
10.	Зачёт					3		

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

Тема 1. Общие сведения о симфоническом оркестре. Возникновение и основные периоды развития симфонического оркестра. Инструментальные группы в симфоническом оркестре. Виды раскладки симфонического оркестра на концертной эстраде. Симфоническая партитура, порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов внутри группы. Источники звука и резонаторы в музыкальных инструментах.

Тема 2. Струнно-смычковая группа

Звуковой объем, состав и общая характеристика группы. Агсо как основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах. Индивидуальные характеристики инструментов: скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Внешний вид и важнейшие части инструментов, их назначение. Строй, звуковой объем, тесситура, регистры. Техническая подвижность.

Основные штриховые обозначения (оркестровые): *tire, pousse, detache, legato, staccato, spiccato, martelé, tremolo*; их значение. Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: *pizzicato, col legno, con sordino*. Динамические возможности (*piano, forte, crescendo, diminuendo* и др.) смычковых инструментов. Использование смычковых инструментов в оркестре. Ансамблевые свойства смычковых инструментов внутри группы. Унисонные и октавные соединения смычковых инструментов в мелодических линиях. Ведение мелодической линии смычковых в 3-х, 4-х, 5-ти октавах. Смычковая группа в качестве самостоятельного струнного оркестра. Партитура струнного оркестра

Тема 3. Деревянные духовые инструменты. Состав, звуковой объем и общая характеристика группы.

Семейство флейт: большая флейта, малая флейта, альтовая флейта. Семейство гобоев: гобой и английский рожок. Семейство кларнетов: кларнеты (*in B, in A, малый кларнет in Es*), бас кларнет. Фагот и контрафагот. Саксофоны. Краткие сведения об устройстве инструментов. Внешний вид и важнейшие составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тесситура, звуковой объем, регистры, характеристика звучностей в различных регистрах.

Сведения о технических и выразительных средствах каждого инструмента в отдельности. Штриховые обозначения, динамические возможности. Нотирование в партитуре, использование деревянных духовых в оркестре.

Роль деревянных духовых инструментов как в своей группе, так и в оркестре в целом. Унисонные соединения деревянно-духовых в симфонической партитуре. Ведение мелодической линии в 3-х, 4-х, 5-ти октавах. Соединение со струнной группой в мелодической линии, в гармоническом построении. Соединение деревянно-духовой группы со струнной группой в музыкальной ткани гомофонно-гармонического и смешанного гармоническо-полифонического склада.

Тема 4. Малый симфонический оркестр. Состав и общая характеристика малого симфонического оркестра. Партитура малого симфонического оркестра. Группы и отдельные инструменты в малом симфоническом оркестре. Группа струнных инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика. Группа деревянных духовых инструментов в малом симфоническом оркестре. Общая характеристика. Произведения, написанные для малого симфонического оркестра.

Тема 5. Медные духовые инструменты. Общая характеристика. Звуковой объем, состав и общая характеристика группы.

Семейство валторн, труб, тромбонов, туб, корнетов и саксгорнов. Индивидуальная характеристика инструментов. Внешний вид и основные составные части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, tessitura, звуковой объем, технические возможности. Динамические возможности. Нотирование медных духовых инструментов в партитуре. Использование медных духовых инструментов в оркестре.

Тема 6. Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы: арфа, челеста, орган. Индивидуальная характеристика инструментов. Внешний вид, устройство, звукоизвлечение. Технические и выразительные возможности. Использование в оркестре.

Тема 7. Ударные инструменты. Общая характеристика группы ударных инструментов.

Индивидуальная характеристика инструментов:

– инструменты с определенной высотой звука: литавры, ксилофон, колокольчики, колокола, вибрафон;

– инструменты без определенной высоты звука: треугольник, бубен, малый барабан, большой барабан, тарелки, там-там, кастаньеты.

Сведения об устройстве, способах звукоизвлечения, нотации, темброво-динамических и технических средствах, их роль в оркестре.

Тема 8.

Большой симфонический оркестр. Общая характеристика большого симфонического оркестра. Партитура большого симфонического оркестра. Общая характеристика групп. Произведения, написанные для большого симфонического оркестра.

Тема 9.

Анализ оркестровки отрывков из произведений оперного и симфонического репертуара

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекционный курс по дисциплине «Инструментоведение и основы инструментовки» широко использует активные и интерактивные формы проведения занятий, форму многосторонней коммуникации в образовательном процессе, паритетность и активность каждого субъекта образовательного процесса, при котором возрастает количество интенсивных контактов между самими обучающимися, а именно:

- прослушивание и конспектирование лекций с включением обсуждения дискуссионных моментов;
- экспресс-опрос по пройденному и текущему материалу с целью внесения собственного знания или опыта студентов, а не только выяснения степени усвоения темы;
- совместный устный анализ оркестровых партитур сочинений различных жанров, стилей, эпох и направлений;
- мультимедийный просмотр различных видеозаписей с демонстрацией технических возможностей музыкальных инструментов (мастер-классы, концерты, лекции)
- самостоятельная работа студентов, в том числе; конспекты лекций по дисциплине.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, описываются в отдельном документе «Оценочные средства дисциплины».

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Барсова И.	Книга об оркестре	Москва, 1978
2	Берлиоз Г.	Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке	Москва, 1972
3	Благодатов Н.	История симфонического оркестра	Ленинград, 1969
4	Блюм Д.	Краткий курс инструментоведения	Москва, 2008
5	Василенко С.	Инструментовка для симфонического оркестра	Москва, 1952
6	Глинка М.	Заметки об инструментровке	Москва, 1954
7	Дмитриев Г.	Ударные инструмента: трактовка и современное состояние	Москва, 1973
8	Зряковский Н.	Общий курс инструментоведения	Москва, 1963
9	Кожухарь В.	Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестра	Лань. Планета музыки, СПб, 2009
10	Мальтер Л	Таблицы по инструментоведению	
11	Пистон У.	Оркестровка	Москва, 2000
12	Римский-Корсаков Н.	Основы оркестровки (ПСС, Литературные произведения и переписка, т.3)	Москва, 1959
13	Раков Н.	Практический курс инструментовки	Москва, 1985
14	Семенюк В.	Хоровая фактура: проблемы исполнительства	Москва, 2008
15	Финкельштейн И.	Некоторые проблемы оркестровки	Ленинград, 1969
16	Чулаки М.	Инструменты симфонического оркестра	СПб, Композитор, 2005

7.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Агафонников Н.	Симфоническая партитура	Ленинград, 1981
2	Веприк А.	Трактовка инструментов оркестра	Москва, 1961
3	Вольф О.	Хрестоматия по чтению партитур	Ленинград, 1976
4	Карс А.	История оркестровки	Москва, 1990
5	Клебанов Д.	Искусство инструментовки	Киев, 1972

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
6	Панаиотов А.	Ударные инструменты в современных оркестрах	Москва, 1973

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

8.1. Современные профессиональные базы данных

1. Нотные коллекции, режимы доступа: <http://www.sheetmusic.com>, <http://www.music-scores.com>, <http://imslp.org/>, <http://cpdl.org/wiki/>, <http://nlib.org.ua>, <http://notes.tarakanov.net>
2. Хранилища аудиозаписей, режим доступа: <http://www.classical.ru>
3. Собрание записей и нот академической музыки, режим доступа: <http://classic-online.ru/>, <http://www.olofmp3.ru>
4. Электронный федеральный портал «Российское образование», режим доступа: <http://www.edu.ru>
5. База данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liar.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <https://www.rsl.ru>; Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>; <https://нэб.рф>; <https://e.lanbook.com> и др.
6. Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
8. Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
9. Библиотека диссертаций, режим доступа: <http://dslib.net>
10. disserCat, режим доступа: <http://www.dissercat.com>
11. Google Академия, режим доступа: <https://scholar.google.ru>
12. Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка), режим доступа: <http://encyclopedia.ru>
13. «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
14. Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

№ п/п	Применение	Программное обеспечение на базе Windows	Программное обеспечение на базе Linux

1.	Интернет браузеры	Chrome, Firefox	Chrome, Firefox
2.	Офисный пакет	LibreOffice	LibreOffice
3.	Архиватор	7-zip	File-roller
4.	Просмотр рисунков	Средство просмотра фотографий Windows, XnView	Глаз Gnome
5.	Графический редактор	Gimp	Gimp
6.	Медиа проигрыватель	Проигрыватель Windows media, Media player classic, VLC player	VLC player, Totem, Rhythmbox
7.	Просмотр PDF	Adobe acrobat reader, DC, Foxit PlatformPDF	Evince
8.	Музыкальные редакторы	Sibelius, Finale	Sibelius, Finale
9.	Программы демонстрации видео материалов	WhatsApp, Zoom	WhatsApp, Zoom

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	Аудитория для проведения лекционных занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом (компьютер с доступом в интернет, акустическая система), фортепиано, библиотека, читальный зал, наличие необходимой учебной и нотной литературы

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД
07.06.2023	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>
29.08.2024	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>