

Учреждение образования
Белорусский Государственный университет культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
УО “Белорусский государственный
университет культуры и искусств”
_____ Ю.П.Бондарь
“_____” _____ 2012г.
Регистрационный № ВД - _____ /баз

Основы инструментовки

Учебная программа
По специальности 1-16 01 10 Пение (по направлениям)
направлению специальности 1- 16 01 10-02 Пение (народное),
по специальности 1 18 01 01 Народное творчество
(по направлениям) специализации 1- 18 01 01-01 02
Хоровая музыка народная

СОСТАВИТЕЛЬ :

Петрук А.А. -преподаватель кафедры белорусского народно-песенного творчества, УО “Белорусский государственный университет культуры и искусств”

РЕЦЕНЗЕНТЫ :

- 1.
- 2.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ :

Кафедрой белорусского народно-песенного творчества
(название кафедры – разработчика программы)
(протокол № 2 от 07.09.2012г);

Пояснительная записка

В учебной программе раскрывается содержание предмета «Основы инструментовки», содержатся краткие методические рекомендации по проведению занятий. Учебная программа рассчитана для решения вопросов, связанных с созданием и функционированием аккомпанирующих групп в хоровых коллективах и инструментальных составов сопровождения вокалистам и вокальным ансамблям.

Будущим руководителям народных хоровых коллективов необходимо знать инструменты, с которыми им придётся столкнуться в трудовой творческой практике. И не только различать по внешнему виду и тембру, но хорошо знать возможности каждого инструмента, его технические характеристики, диапазон, строй, транспорт, тембровое сочетание с голосом и всеми представленными в данном коллективе инструментами, динамику и регистры.

Для прочтения партитуры необходимо ориентироваться в вертикальном положении голосов и горизонтальном изложении партий каждого инструмента.

Будущему руководителю фольклорного коллектива необходимо иметь не только теоретические знания, но и практические навыки собственного инструментального изложения аккомпанемента, что очень важно в работе с группой инструментального сопровождения, ибо это дает возможность разумного использования инструментов для обогащения звучания хоровой партитуры.

Руководитель такого коллектива должен разбираться в тонкостях исполнительского мастерства, вопросах оркестрового звучания, хоровой и оркестровой аранжировки.

На все эти вопросы студент должен получить ответы на занятиях по курсу «Основы инструментовки», которые в первую очередь предусматривают: знание белорусских народных инструментов; целенаправленное использование народных инструментов и инструментов симфонического оркестра.

Предмет «Основы инструментовки» - творческая мастерская музыканта любого профиля, а тем более руководителя творческого коллектива.

Предмет «основы инструментовки» тесно связан с другими дисциплинами. Работа с партитурой, процесс создания инструментального сопровождения вокальной партии или хоровому коллективу – это уникальный профессиональный момент построения синтеза двух направлений – человеческого голоса и музыкального инструмента. В этом задействованы знания дисциплин: «Сольфеджио, теория музыки (гармония, полифония, анализ музыкальных форм)», «Аранжировка белорусских народных песен», «Белорусские народные инструменты».

Целью курса является приобретение знаний и навыков по составлению партитуры инструментального сопровождения для вокальной партии, вокального ансамбля или хорового коллектива.

Задачи курса:

- предоставление студенту знаний по инструментальному сопровождению и создание оркестровой партитуры в народно – хоровом коллективе;
- обучение студента всем требованиям по правильному заполнению и составлению оркестровой партитуры;
- обучение студента требованиям принятого расположения инструментов в оркестре или ином инструментальном составе;
- раскрытие возможностей инструментов по динамическим и тембровым характеристикам;
- предоставление возможности студенту проявить свои творческие дарования в работе над произведением;
- обучение студента переложениям фортепианных и баянных клавиров в качестве инструментального сопровождения вокальной партии.

Студент должен знать:

- расположение инструментов в партитуре согласно принятым нормам;
- правила записи партитуры;
- музыкально – выразительные и технические возможности инструментов;
- группы музыкальных инструментов;
- особенности инструментовки с клавира;
- приемы голосоведения;
- правила записи для всех инструментов, включая группу ударных;
- горизонтальное изложение тематического материала;
- вертикальное (гармоническое) распределение голосов по тембральному принципу;
- наиболее оптимальные варианты использования инструментов для кульминации, проигрышей, педалей, подголосков.

Студент должен уметь:

- делать горизонтальный и вертикальный анализ партитуры;
- правильно распределять голоса в группах, используя правильное голосоведение;
- анализировать партитуры, клавиры с целью их переложения;
- использовать богатство специфических приемов игры, разнообразных ритмических и тембровых сочетаний;
- грамотно использовать технические и художественные возможности инструментов, достигая при этом высокохудожественного результата;

- использовать контрапункт;
- использовать гармоническую педаль;
- делать переложения фортепианных клавиров и партитур для других составов оркестров;
- читать партитуры в транспорте.

Методы:

- прослушивание записей вокальной, хоровой, инструментальной музыки для горизонтального и вертикального анализа партитуры;
- анализ хоровых партитур с сопровождением;
- анализ вокальных клавиров с аккомпанементом;
- проигрывание инструментальных партий и ознакомление с инструментами;
- практика в творческих коллективах с привлечением написания самостоятельных инструментальных сопровождений к хоровым или вокальным сольным произведениям.

В соответствии с учебными планами на изучение дисциплины «Основы инструментовки» отводится 20 практических часов.

В процессе обучения студент должен освоить требования по написанию партитуры для инструментального сопровождения вокальной партии и хоровому коллективу.

Примерный тематический план

Темы	Количество часов
Тема 1. Ознакомление с партитурой Инструменты сопровождения	2
Тема 2. Группы инструментов	2
Тема 3. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры	2
Тема 4. Контрапункт Подголосок Педаль	2
Тема 5. Голосоведение Гармоническое заполнение октавного проведения мелодии	2
Тема 6. Художественно – выразительные возможности инструментов Использование тембровой специфики, специфических приемов	2
Тема 7. Значение инструментального вступления, проигрыша и дублирования сольной партии	2
Тема 8. Оформление партитуры Аранжировка Инструментовка Переложение	2
Тема 9. Работа с клавиром Вокальная тесситура Тональность произведения	2
Тема 10. Использование нетрадиционных инструментов и применение фоновых приемов	2
Всего	20

Содержание дисциплин

Введение

Цель, задачи дисциплины. Роль и место в подготовке специалиста высшей квалификации.

Тема 1. Ознакомление с партитурой Инструменты сопровождения

Партитура. Разновидности партитур для оркестров, ансамблей, народных хоровых коллективов с большим оркестровым составом и небольшой аккомпанирующей группой.

Форма написания партитуры. Принцип и порядок расположения в ней инструментальных групп и инструментов внутри групп, транспонирующие инструменты народного оркестра. Положение вокальной партии и хоровых голосов в партитуре большого оркестра. Ознакомление с диапазоном, динамическими свойствами, техническими возможностями инструментов группы сопровождения.

Тема 2. Группы инструментов

Функция группы в оркестре. Музыкально-выразительные и технические возможности группы. Состав. Звуковой объем.

Краткие исторические сведения. Конструкция инструментов; составные части; их назначение. Строй, диапазон. Регистры, их характеристика. Принципы образования позиций, аппликатура, техническая подвижность. Способы извлечения звука.

Тема 3. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры

Понятие вертикального и горизонтального анализа партитуры.

Оркестровая фактура. Виды фактур: аккордовая гармонического склада, подголосочная, гомофонная гармонического склада, монодическая.

Тема 4. Контрапункт Подголосок Педаль

Мелодия, контрапункт, гармоническая педаль, гармоническая фигурация, бас – составные части оркестровой фактуры.

Мелодия – основное звено в музыкальном произведении. Способы выделения мелодии.

Тема 5. Голосоведение Гармоническое заполнение октавного проведения мелодии

Закономерности заполнения гармоническими звуками расстояния между голосами, ведущими мелодию в октаву, в зависимости от используемого регистра.

Тема 6. Художественно – выразительные возможности инструментов

Использование тембровой специфики, специфических приемов

Регистры, их характеристика. Принципы образования позиций, аппликатура, техническая подвижность. Способы извлечения звука.

Тема 7. Значение инструментального вступления, проигрыша и дублирования сольной партии

Анализ солирующей партии (тесситура голоса и его звучание в различных регистрах), драматургическое развитие (текст) и преломление их в инструментовке. Дублирование партии солиста и оркестровые проигрыши.

Тема 8. Оформление партитуры Аранжировка Инструментовка Переложение

Правильное понимание понятий «инструментовка», «оркестровка», «переложение», «аранжировка», «обработка». Принципы инструментовки.

Создание партитур для ансамблей различного состава. Подготовка оркестровых партитур для вокального или хорового сопровождения.

Тема 9. Работа с клавиром Вокальная тесситура Тональность произведения

Клавир. Значение изучения содержания музыкального произведения, его формы, соотношение тематического материала для составления тембрового развития будущей партитуры. Горизонтальный анализ клавира.

Тема10. Использование нетрадиционных инструментов и применение фоновых приемов

Вариации, подголоски в инструментальном сопровождении. Приемы оркестровой обработки в куплетной форме песни. Удвоение голосов вокального ансамбля однородными тембрами инструментов.

Этнографическое направление (самобытные белорусские народные инструменты).

Понятие оркестровых фонов. Фоны тремолирующие, неподвижные, движущиеся, ритмические.

Информационно - методическая часть

Литература

Основная

1. Лавришин, В. Программа по теоретическому курсу инструментовки для студентов дневного и заочного отделений специализации «Руководитель самодеятельного оркестра русских народных инструментов» / В. Лавришин. – Челябинск, 1988.
2. Лавришин, В. Теоретический курс инструментовки. Программа и тематический план для студентов заочного отделения специализации «Народные инструменты» / В. Лавришин. – Челябинск, 1991.
3. Мальтер, Л. Таблицы по инструментоведению / Л. Мальтер. – Москва, 1975.
4. Максимов, Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов / Е. Максимов. – Москва: Сов. композитор, 1983.
5. Шишаков, Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Ю. Шишаков. – Москва: Музыка, 1970.
6. Розанов, В. Инструментоведение / В. Розанов. – Москва: Сов. композитор, 1981.
7. Смирнов, М. Инструментовка: учеб пособие / М. Смирнов. – Челябинск: ЧГАКИ, 1994.
8. Шишаков, Ю. Техника переложения для оркестра русских народных инструментов / Ю. Шишаков. – Москва: Сов. композитор, 1963.
9. Шахматов, Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н. Шахматов. – Ленинград: Музыка, 1985.

Дополнительная

1. Вертков, К. Русские народные музыкальные инструменты / К. Вертков – Ленинград, 1975.
2. Вертков, К. Русские народные инструменты / К. Вертков. – Ленинград, 1985.
3. Зряковский, Н. Общий курс инструментоведения / Н. Зряковский. – Москва: Музыка, 1976.
4. Зиновьев, В. Инструментовка для оркестра баянов (гармоник) / В. Зиновьев. – Москва: Сов. композитор, 1981.
5. Имханицкий, М. Новые тенденции в современной музыке для русского народного оркестра / М. Имханицкий. – Москва: ГМПИ им. Гнесиных, 1981.
6. Каргин, А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов / А. Каргин. – Москва: Музыка, 1982.
7. Клебанов, Д. Искусство инструментовки / Д. Клебанов. – Киев: Музична Украина, 1972.
8. Олейников, Н. Методические рекомендации по инструментовке для руководителей самодеятельных оркестров народных инструментов / Н. Олейников. – Свердловск: МДСТ, 1986.
9. Оркестровый класс. Программа культурно-просветительных факультетов институтов культуры. – Москва, 1979. Пересада, А. Оркестры русских народных инструментов / А. Пересада. – Москва: Сов. композитор, 1985.