

85.315
и 725

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С. Л. Шпарло

«07» февраля 2023 г.

Регистрационный № УД- 669 /уч.

ИНСТРУМЕНТОВКА

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности

*1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности*

*1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка),
специализации*

1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная

Учебная программа составлена на основе типового учебного плана учреждения образования по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного Первым заместителем Министра образования 09.07.2021, рег. № С 18-1-001/пр-тип.

СОСТАВИТЕЛИ:

О. А. Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

С. С. Оводок, доцент кафедры народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А. Е. Кремко, заслуженный артист Республики Беларусь, дирижер Национального академического оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича;

В. М. Волоткович, заведующий кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 10 от 28.05.2021);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 23.06.2021)

Ответственный за редакцию: Н. А. Милькевич

Ответственный за выпуск: О. А. Немцева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессиональная деятельность руководителей оркестров (ансамблей) предусматривает создание оркестровок, переложений, аранжировок и обработок музыкальных произведений для оркестров и ансамблей народных инструментов различных составов, что возможно лишь на основе знания теоретических основ инструментовки. Поэтому учебная дисциплина «Инструментовка» занимает ведущее место среди профилирующих учебных дисциплин специализации и играет значительную роль в формировании профессиональных качеств специалистов в области народно-инструментального искусства.

Эффективность изучения данной учебной дисциплины обеспечивается путем установления межпредметных связей с такими общепрофессиональными и специальными учебными дисциплинами, как «Инструментоведение», «Чтение, анализ и подготовка партитур», «Дирижирование», «Компьютерная аранжировка», «Оркестровый класс», «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных форм и полифония» и др., что с одной стороны, обеспечивает музыкально-теоретический фундамент постижения знаний по теории инструментовки, с другой – способствует применению их на практике.

Цель учебной дисциплины – практическая подготовка руководителей оркестровых и ансамблевых коллективов к деятельности по созданию инструментовок.

Задачи учебной дисциплины:

– систематизировать знания в области теории инструментовки;

– познакомить студентов с особенностями оркестровой и ансамблевой фактуры, приемами и принципами инструментовки.

Освоение учебной дисциплины «Инструментовка» должно обеспечить формирование специализированной компетенции СК-8: применять принципы и приемы инструментовки и переложений для инструментальных ансамблей, оркестров малых и больших составов.

В результате обучения студент должен *знать*:

– теорию инструментовки и ее принципы;

– способы фактурообразования, специфику тембровых и регистровых сочетаний отдельных инструментов и групп оркестра.

уметь:

– применять теоретические знания в области теории инструментовки в практической деятельности;

владеть:

– методами и приемами горизонтального и вертикального анализа клавира с позиции инструментовки;

– способами организации оркестровой (ансамблевой) фактуры.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Инструментовка» всего предусмотрено 90 часов, из них 34 – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Содержание, основные требования, цель и задачи учебной дисциплины «Инструментовка». Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Методическое обеспечение учебной дисциплины.

Тема 1. Инструментовка как самостоятельный вид музыкальной деятельности

Связь инструментовки с оркестровкой, аранжировкой и транскрипцией. Определение понятий «инструментовка», «оркестровка», «аранжировка», «транскрипция», «обработка», «переложение». Формирование в середине XX в. инструментовки как науки о технических и выразительных возможностях отдельных инструментов и способах их использования. Труды Г. Берлиоза, Н. А. Римского-Корсакова.

Взаимосвязь инструментовки с теорией музыки. Музыкальная форма и ее отображение средствами инструментовки. Функции инструментовки: колористическая, формообразующая, эстетическая, творческая.

Инструментовка и особенности оркестровой фактуры, способы фактурообразования, приемы и принципы инструментовки, специфика тембровых и регистровых сочетаний отдельных инструментов и групп оркестра.

Тема 2. Фактура как средство художественной выразительности

Понятие музыкальной фактуры как совокупности приемов подачи музыкального материала и построения музыкальной ткани. Драматургия произведения и музыкальная фактура как взаимосвязанные средства музыкальной выразительности. Компоненты (элементы) музыкальной фактуры: мелодия, бас, гармония (педадь, фигурация), контрапункт, подголосок. Виды музыкальной фактуры: мелодическая (монологическая и полифоническая), гомофонно-гармоническая, аккордовая, смешанная.

Тема 3. Фактура и оркестровые функции

Понятие оркестровой фактуры. Элементы оркестровой фактуры мелодической группы (мелодия, контрапункт, подголосок). Элементы оркестровой фактуры группы аккомпанемента (бас, гармоническая фигурация, гармоническая педаль). Характеристика элементов фактуры с позиции оркестровых функций.

Мелодия как ведущий элемент оркестровой фактуры. Приемы изложения мелодии в партитуре: одноголосие, удвоение, дублировки, аккордовое проведение, тембровое, регистровое и динамическое выделение.

Контрапункт и его разновидности (имитация, подголосок, контрастная тема).

Бас как фундамент оркестровой фактуры. Виды баса: простой функциональный, бас-остинато, фигурированный, мелодизированный.

Фигурация и ее виды: ритмичная, гармоничная, мелодичная, ритмогармоническая.

Педаль как исключительно оркестровая функция группы аккомпанемента. Виды педали: выдержанная, фигуративная, колористическая, декоративная.

Тема 4. Клавир и его особенности

Инструментовка как адаптация звучания произведения к новым, по сравнению с оригиналом, условиям. Клавир как оригинальное произведение для фортепиано, баяна, аккордеона, предлагаемое для инструментовки. Взаимосвязь фактуры произведения с конструкцией инструмента.

Тема 5. Специфика фортепианной фактуры

Инструментовка фортепианных произведений и специфика фортепианной фактуры. Конструктивные особенности фортепиано. Изменение отдельных элементов музыкальной фактуры (мелодия, фигурация, бас) при работе с фортепианным клавиром.

Инструментовка произведений, написанных для баяна (аккордеона). Конструктивные особенности баяна (аккордеона). Специфика баянного (аккордеонного) клавира.

Тема 6. Горизонтальный и вертикальный анализ клавира с позиции инструментовки

Анализ горизонтального развития и вертикального состава музыкальной ткани клавира. План горизонтального анализа клавира: изучение музыкальной формы, динамического плана, диапазона мелодии по разделам формы, тембрового развития мелодии в зависимости от формы, динамики, диапазона.

План вертикального анализа клавира: выделение мелодии, контрапункта, подголоска, баса, фигурации, педали.

Тема 7. Основные способы организации оркестровой (ансамблевой) фактуры

Взаимосвязь оркестрового (ансамблевого) фактурообразования с основными положениями теории музыки и анализа музыкальных форм.

Основные приемы инструментовки. Особенности голосоведения, техника использования тембров в оркестре.

Специфика ансамблевой фактуры. Способы фактурообразования при инструментовке произведения для ансамбля. Звуковысотное и тембровое соотношение инструментов в ансамблях различного состава. Принципы записи партитуры для ансамбля.

Тема 8. Инструментовка аккомпанемента

Характеристика оркестровой (ансамблевой) фактуры в аккомпанементе. Четкость, рельефность звучания солиста, хора как основной принцип инструментовки аккомпанемента. Зависимость оркестровой фактуры от технико-художественных возможностей солиста, хора.

Специфика инструментовки аккомпанемента солисту-вокалисту: выбор тональности, использование регистров и др. Специфика инструментовки аккомпанемента солисту-инструменталисту. Принципы и приемы выделения партии солиста-инструменталиста. Специфика инструментовки аккомпанемента хореографическому коллективу.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема	Кол-во часов			Форма контроля знаний
	всего	инд.	УСР	
Введение		1		
<i>Тема 1.</i> Инструментовка как самостоятельный вид музыкальной деятельности		2		
<i>Тема 2.</i> Фактура как средство художественной выразительности		4	2	опрос
<i>Тема 3.</i> Фактура и оркестровые функции		6	2	опрос
<i>Тема 4.</i> Клавир и его особенности		2		
<i>Тема 5.</i> Специфика фортепианной фактуры		3		
<i>Тема 6.</i> Горизонтальный и вертикальный анализ клавира с позиции инструментовки		3		
<i>Тема 7.</i> Основные способы организации оркестровой (ансамблевой) фактуры		4	2	опрос
<i>Тема 8.</i> Инструментовка аккомпанемента		3		
Всего ...	34	28	6	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Зряковский, Н. И.* Общий курс инструментоведения / Н. И. Зряковский. – М. : Музыка, 1976. – 472 с.
2. *Кузьмініч, М. Л.* Інструментазнаўства і інструментоўка для аркестраў і ансамбляў беларускіх народных інструментаў : вучэб. дапам. / М. Л. Кузьмініч, Н. П. Яканюк. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры, 2001. – 203 с.
3. *Малахава, І. А.* Самастойная работа студэнтаў пры выкананні семестравых заданняў па інструментазнаўстве і інструментоўцы / І. А. Малахава. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры, 2003. – 76 с.
4. *Назина, И. Д.* Белорусские музыкальные инструменты: самозвучащие, ударные, духовые / И. Д. Назина. – Минск : Наука и техника, 1979. – 144 с.
5. *Назина, И. Д.* Белорусские народные музыкальные инструменты: струнные / И. Д. Назина. – Минск : Наука и техника, 1982. – 120 с.
6. *Назіна, І. Д.* Беларускія народныя музычныя інструменты / І. Д. Назіна. – Мінск : Беларусь, 1997. – 239 с.
7. *Попов, С. С.* Инструментоведение [Электронный ресурс] : учебник / С. С. Попов. – 3-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 380 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160197>. – Дата доступа: 03.06.2021.
8. *Скарабагатчанка, А. В.* Інструментазнаўства : вучэб. дапам. / А. В. Скарабагатчанка. – Мазыр : Белы Вецер, 2000. – 179 с.
9. *Шахматов, Н. Н.* Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Н. Н. Шахматов. – Л. : Музыка, 1985. – 120 с.
10. *Шишаков, Ю. И.* Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Ю. И. Шишаков. – М. : Музыка, 1970. – 212 с.
11. *Чулаки, М. И.* Инструменты симфонического оркестра / М. И. Чулаки. – М. : Музыка, 1983. – 173 с.

Дополнительная

1. *Барсова, И. А.* Книга об оркестре / И. А. Барсова. – М. : Музыка, 1978. – 208 с.
2. *Блок, В. М.* Оркестр русских народных инструментов / В. М. Блок. – М. : Музыка, 1986. – 80 с.
3. *Денисов, Э. И.* Ударные инструменты в современном оркестре / Э. И. Денисов. – М. : Сов. композитор, 1982. – 256 с.
4. *Дмитриев, Г. М.* О драматургической выразительности оркестрового письма / Г. М. Дмитриев. – М. : Сов. композитор, 1982. – 256 с.
5. *Зиновьев, В. М.* Инструментовка для оркестра баянов (гармоник) / В. М. Зиновьев. – М. : Сов. композитор, 1980. – 328 с.
6. *Карс, А.* История оркестровки : пер. с англ. / А. Карс. – М. : Музыка, 1989. – 304 с.
7. *Народныя* музычныя інструменты ў мастацкай культуры XX стагоддзя : зб. навук. арт. / рэдкал.: Н. П. Яканюк (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. ун-т культуры, 1999. – 142 с.
8. *Пистон, У.* Оркестровка / У. Пистон. – М. : Сов. композитор, 1990. – 464 с.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Инструментовка» осуществляется с помощью следующих форм диагностики:

- опрос;
- участие в научно-практических конференциях;
- выполнение индивидуальных заданий;
- зачет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «Инструментовка» включает изучение научно-теоретических и учебно-методических материалов из списков основной и дополнительной литературы, а также выполнение индивидуальных заданий. При составлении заданий самостоятельной работы необходимо предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, формирующих достаточные знания по изученному материалу на уровне узнавания, до заданий, формирующих навыки самостоятельной творческой деятельности. При выполнении заданий по инструментовке необходимо особое внимание обратить на использование нотных редакторов «Sibelius» и «Finale».

Учебное издание

ИНСТРУМЕНТОВКА

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
*1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности*
*1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка),
специализации*
1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная

Редактор Н. А. Милькевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 01.02.2023. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Цифровая печать.
Усл. печ. л. 0,71. Уч.-изд. л. 0,34. Тираж 20 экз. Заказ 795.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.