

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТОВКА
по программе бакалавриата

для обучающихся по программам направления подготовки
53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.
Профиль: Музыкаведение

Разработчик: старший преподаватель кафедры ТМиК Юдин Игорь Владимирович

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Инструментоведение и инструментовка» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство. Профиль: Музыкаведение и соответствующей рабочей программе дисциплины «Инструментоведение и инструментовка».

Цель методических рекомендаций – обеспечить оптимальную организацию процесса изучения дисциплины обучающимися, а также выполнения ими различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации, методические рекомендации направлены на формирование рационального подхода к занятиям по дисциплине «Инструментоведение и инструментовка».

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Приступая к изучению дисциплины «Инструментоведение и инструментовка», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для практических работ, тетрадь для выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающимся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- 1. Ежеженедельно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.*
- 2. Ежеженедельно выполнять практические задания.*

Обучение по дисциплине «Инструментоведение и инструментовка» строится следующим образом.

Приступая к практическим и индивидуальным занятиям, необходимо осознать, что основная задача аналитических занятий – усвоение проблематики курса, конкретизация её на обширном музыкальном материале, выработка навыков переложения музыкальных фрагментов или законченных произведений с фортепианного клавира.

При подготовке к практическому и индивидуальному занятию обязательно требуется заранее взять ноты заданных для анализа музыкальных фрагментов, партитур, прослушать их в хорошем исполнении, следя за нотным текстом. Также необходима собственная работа с музыкальным текстом за фортепиано, поскольку в этом случае возможно вслушаться в отдельные детали музыкального тематизма, фактуры, гармонии, что служит условием углубленного проникновения в текст заданного произведения, способствует развитию профессионального слуха.

Во время мелкогрупповых практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, анализировать подготовленные заранее музыкальные фрагменты.

При регулярном выполнении текущих практических заданий и успешном прохождении межсессионной аттестации обучающийся может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины «Инструментоведение и инструментовка» предполагаются следующие виды самостоятельной работы обучающихся:

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений и навыков:
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернет им др.	ответы на контрольные вопросы	выстраивание самостоятельной позиции и убедительность ее публичного оформления
анализ	работа над особенностями слухового восприятия музыкального текста	Гармонический, функциональный, структурный, полифонический, тембральный анализ предложенных произведений (фрагментов), в том числе слуховой анализ
Выполнение письменных заданий	Выработка и закрепление знаний о техниках, диапазонах, регистрах, выразительных возможностях инструментов симфонического оркестра	Задачи Н.Ракова для инструментовки для различных составов, переложение для оркестра музыкальных фрагментов или законченных произведений с фортепианного клавира
упражнения на фортепиано	Выработка знаний о архитектонике, гармонии, мелодии, характерных особенностях оркестровки, эпохи, композитора	Игра музыкальных примеров, исполнение партитур

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение дисциплины «Инструментоведение и инструментовка» заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет в конце пятого семестра, экзамен в конце шестого семестра.

Требования к организации подготовки к зачётам и экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемым разделам курса, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения дисциплины.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала, или освоения заданий у обучающегося возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах обучающийся должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Список контрольных заданий к зачету (конец 5 семестра) ПО КУРСУ «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТОВКА»

1. Теоретический вопрос
2. Анализ приемов оркестровки в произведениях композиторов (примерный список музыкальных фрагментов приведен ниже)

Список теоретических вопросов к зачету

1. Приемы общего уплотнения ткани в гомофонно-гармонической фактуре
2. Техника изложения ткани струнного оркестра
3. Функциональное взаимодействие фигураций и педали
4. Прием *divisi* и его значение
5. Способы создания контрастных противопоставлений в группе деревянных духовых инструментов

Анализ приемов оркестровки в произведениях

В данных примерах студент должен выявить свое умение подробно разбираться в содержании музыкальных произведений и строении их формы и показать разнообразие приемов оркестровки, находя соответствующие характеру музыки способы изложения и развития, а также отразить понимание значения колорита для драматургии произведения.

Бетховен. Соната № 12 («Траурный марш»), Соната № 27 (ч. I), Соната № 29 (чч. 1-2), Рондо G-dur («Бешенство по поводу утерянного гроша») и др. (отрывки из экспозиции).

Бородин. «Спящая княжна», «Море» (оркестровка сопровождения), Маленькая сюита (ч. I «В монастыре») и др.

Вебер. Отрывки из сонат для фортепиано (по выбору педагога).

Глинка. Отрывки из опер по клавирам. Романсы: Ночной смотр, Рыцарский романс, Прощальная песня, Попутная песня и др.

Глазунов. Сонаты для фортепиано №№ 1 и 2 (отрывки и эпизоды), фортепианные пьесы.

Григ. Отдельные фортепианные пьесы (по выбору педагога)

Дебюсси. 24 прелюдии для фортепиано («Генерал Лявиль – эксцентрик», «Посвящение мистеру Пиквику», «Затонувший собор»).

Кюи. «Сват и жених».

Список контрольных заданий к экзамену (конец 6 семестра) ПО КУРСУ «ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТОВКА»

Примерный образец экзаменационного билета:

1. Теоретический вопрос
2. Анализ приемов оркестровки в произведениях композиторов (примерный список музыкальных фрагментов приведен ниже)
3. Анализ симфонических партитур (примерный список музыкальных фрагментов приведен ниже)
4. Исполнение фрагмента партитуры симфонического произведения на инструменте
5. Выполнить переложение фрагмента симфонического произведения

1. Список теоретических вопросов к экзамену

2. Приемы изложения гомофонной ткани в группе духовых инструментов
3. Гомофонная ткань: основные функциональные элементы ткани и их изложение
4. Основные типы взаимодействия групп в малом оркестре
5. Общие вопросы техники изложения гомофонной ткани
6. Фактура и форма. Фактура и колорит
7. Роль медной группы и ее изложение

2. Анализ приемов оркестровки в произведениях

В данных примерах студент должен выявить свое умение подробно разбираться в содержании музыкальных произведений и строении их формы и показать разнообразие приемов оркестровки, находя соответствующие характеру музыки способы изложения и развития, а также отразить понимание значения колорита для драматургии произведения.

Скрябин. Соната № 1 (похоронный марш).

Хиндемит. Прелюдии и фуги (отдельные части), Сюита «1922 г.» (Ночная пьеса).

Чайковский. Большая соната для фортепиано (чч. 1, 4), Времена года («Охота»), Симфонические эпизоды из опер и балетов, романсы: «День ли царит», «Благословляю вас, леса», «Забыть так скоро», Корольки, Примирение и др. (оркестровка сопровождений).

Шопен. Полонез A-dur, Ноктюрн c-moll (op. 48), Ноктюрн F-dur.

Шостакович. Прелюдии и фуги (отдельные части).

Шуберт. Музыкальный момент c-moll (op. 90), Венгерский дивертисмент для фортепиано (отрывки), Марши для фортепиано, отрывки для фортепианных сонат.

Шуман. Карнавал (Преамбула, Марш), Венский карнавал (ч. I), Симфонические этюды для фортепиано (Финал), Фантазия C-dur (ч. II).

Щедрин. Фортепианные пьесы: «Юмореска», «На тройке».

3. Анализ симфонических партитур

Целостный анализ партитур произведений для большого симфонического оркестра.

Примерные тезисы для анализа; фактура и динамическое развитие; кульминации; контрастные изменения фактуры; их художественный смысл; фактура и колорит.

Музыкальный материал для анализа партитур

Бетховен. Девятая симфония, Пятая симфония (часть IV), Увертюра «Леонора» № 3

Бородин. Первая и Вторая симфонии, Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь».

Брамс. Симфонии №№ 1 – 4.

Вагнер. Увертюры к операм «Тангейзер» и «Мейстерзингеры», Вступления к операм «Лоэнгрин» и «Тристан и Изольда», Симфоническая картина «Шелест леса», Траурный марш из оперы «Гибель богов».

Глазунов. Симфонии №№ 3 – 6, балет «Раймонда».

Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Ночь в Мадриде», Камаринская, Увертюра к трагедии «Князь Холмский».

Дебюсси. Симфонические поэмы: «Ноктырны», «Море», «Иберия».

Лист. Симфония «Фауст», Симфонические поэмы (по выбору педагога).

Орф. Кантата «Кармина Бурана».

Прокофьев Симфонии №№ 5 – 7. Скифская сюита.

Рахманинов. Симфонии №№ 1 – 3, Симфонические танцы, Концерты для фортепиано с оркестром, Кантаты: «Весна», «Колокола».

Равель. Испанская рапсодия, Болеро, балет «Дафнис и Хлоя».

Римский-Корсаков. Испанское каприччио, Светлый праздник, Шехеразада.

Стравинский. Симфония в трех частях, Симфония псалмов, Петрушка, Весна священная.

Скрябин. Симфонии №№ 1 – 3, Поэма экстаза.

Хачатурян. Симфонии №№ 1 – 2, Сюита из балетов «Гаянэ», «Спартак».

Хиндемит. Симфонии, Концерт для оркестра (ор. 38).

Чайковский. Симфонии №№ 1 – 5, Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Симфония «Манфред», Симфоническая фантазия «Франческа да Римини».

Шостакович. Симфонии №№ 1, 4 – 11 (по выбору педагога).

Римский-Корсаков. «Испанское каприччио», Ария Варяжского гостя из оперы «Садко».

Чайковский. «Буря», «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», Четвертая, Пятая, Шестая симфонии.

Глазунов. Третья симфония (части I и IV), Пятая симфония (часть IV).

Респиги. Фонтаны Рима.

Вагнер. Траурный марш из оперы «Гибель богов», увертюра к опере «Тангейзер».

Равель. Катакомбы (из «Картинок с выставки» Мусоргского).

Малер. Третья симфония (часть VI, реприза и кода).

Шостакович. Пятая, Седьмая, Десятая симфонии.

Вагнер. Опера «Лоэнгрин» (вступление).

Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (части II, III).

Глазунов. Восьмая симфония (часть IV – начало).

Глазунов. Пятая симфония (часть III – вступление).

Чайковский. Анданте из Третьей симфонии (часть III); Первая симфония (часть II и III); Вторая симфония (часть II).

Лядов. «8 русских народных песен», «5 песен для голоса и оркестра», «Скорбная песня» (ор. 67), «Волшебное озеро».

Скрябин. Первая симфония (часть I).

Равель. «Сказки матушки гусыни», Эпизоды из «Испанской рапсодии».

Берлиоз. Танец сильфов. Скерцо феи Маб.

Бородин. Первая симфония. Анданте (часть III) и др.

Прокофьев. Классическая симфония. Эпизоды из балета «Ромео и Джульетта» (I и II сюиты).

Лядов. Волшебное озеро, Скорбная песня, Кикимора; П. Чайковский. Первая и Третья сюиты, Третья симфония (часть III); Бизе. Антракты из оперы «Кармен»; Прокофьев. Классическая симфония и др.

Ноктюрн Мендельсона «Сон в летнюю ночь», Анданте из Четвертой симфонии Брамса, начало первой части «Антара» Римского-Корсакова, Вступление к опере «Иоланта» П. Чайковского

Второй раздел Скерцо из Четвертой симфонии и начало Маленького марша из Первой сюиты П. Чайковского

Вторая часть «Концерта для оркестра» Хиндемита, ор. 38.