

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
в сфере культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ДПП ПП
УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
ИМЕНИ В.С. ПОПОВА В СОСТАВЕ ДПП ПП

Рабочая программа дисциплины
Инструментоведение

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова»

Рабочая программа дисциплины
Инструментоведение

Разработчик программы:
Коробов Феликс Павлович, народный артист Российской Федерации, профессор
кафедры хорового дирижирования

© Коробов Феликс Павлович, 2025
© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2025

1. Аннотация к дисциплине

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для исполнения музыки для различных инструментальных составов.

Задачи:

- изучение музыкальных инструментов, их истории, устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, технических возможностей;
- подготовка обучающихся к решению учебно-художественных задач в работе с оперно-симфоническим оркестром.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ПК-2: Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений
--	--

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Дирижирование профессиональными, любительскими и учебными хорами, оркестрами, ансамблями	ПК-2: Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; – особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; – взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

3. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов.

3.2. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах):

№	Наименование дисциплины	Общая трудоемкость,	Всего контактных, час.	Контактная работа				Распределение часов контактной работы по курсам и семестрам		Формы контроля	
				Лекции	Индивидуальных	Групповых,	Самостоятельны	1 семестр	2 семестр	Промежуточная аттестация	
3	Инструментоведение	36	16	16	-	-	20	8	8	Зачет	Экзамен

4. Содержание дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Контактная работа, часов		Самостоятельная работа, часов	Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Индивидуальные		
1	Введение	4	2	-	2	Устный опрос
2	Группа смычковых инструментов	6	3	-	4	Устный опрос
3	Группа деревянных духовых инструментов	7	3	-	4	Устный опрос
4	Группа медных духовых инструментов	6	3	-	4	Устный опрос
5	Группа ударных инструментов	7	3	-	3	Устный опрос
6	Арфа. Клавесин. Фортепиано. Орган	6	2	-	3	Практическое задание
	Итого	36	16	-	20	

Тема 1. Введение

Инструментоведение как наука, изучающая происхождение и развитие инструментов, их конструкции, тембровые и акустические свойства, музыкально-выразительные возможности, а также их классификацию.

Связь инструментоведения с музыкальной фольклористикой, этнографией, технологией производства инструментов и акустикой.

Три сферы использования инструментов – народная (фольклор), любительская и профессиональная. Способы извлечения звука.

Вибраторы (звучащие тела), возбудители звука, резонаторы, натуральный звукоряд, его практическое значение и закономерности. Способы извлечения звука.

Деление музыкальных инструментов на группы: струнные, духовые (деревянные, медные), ударные, клавишные и другие. Деление внутри групп.

История возникновения и основные периоды развития симфонического оркестра.

Современный оперно-симфонический оркестр. Инструментальные группы и разновидности инструментов в группах. Количественные соотношения между группами симфонического оркестра и партиями внутри группы. Расположение оркестра на эстраде. Струнный оркестр. Камерный оркестр. Малый симфонический. Большой симфонический. Особенности каждого из них.

Определение термина «партитура». Общие сведения о симфонической партитуре. Форма написания современной симфонической партитуры, принцип и порядок расположения в ней инструментальных групп и инструментов внутри групп. Ключи, применяемые в партитурах.

Тема 2. Группа смычковых инструментов

Группа смычковых инструментов – основа симфонического оркестра. Искключительные музыкально-выразительные и технические возможности: тембровая однородность, ровность и мягкость звучания, способность к бесконечному звучанию. Большая подвижность и гибкость в артикуляции, в исполнении различных динамических оттенков различными приемами звукоизвлечения и штрихами во имя меньшей утомляемости исполнителей и слушателей.

Состав группы смычковых инструментов. Звуковой объем. Индивидуальные характеристики инструментальной группы: скрипка, альт, виолончель, контрабас.

Краткие исторические сведения об инструментах. Конструкция, составные части и их назначение. Строй; диапазон; регистры, их характеристики. Принцип образования позиций; аппликатура; техническая подвижность.

Способы звукоизвлечения: смычком (*arco*), щипком (*pizzicato*).

Специфические приемы игры на смычковых: древком (*col legno*); сурдина (*con sordino*); вибрато (*vibrato*); без вибрации (*non vibrato*); тремоло (*tremolo*); *glissando*. Их выразительные возможности.

Особые положения смычка на струнах: верхней частью смычка (*a punta*); у колодочки (*al tasto*); у подставки (*sul ponticello*); на грифе (*sul tasto*). Их тембровые различия.

Применение тембровых качеств отдельных струн (*sul G, D, A* и др.).

Флажолеты – натуральные; искусственные: квартовые, терцовые (б.,м.), квинтовые.

Штрихи. Определение понятий «прием игры» и «штрих», различие между ними. Теория и практика «штриха» в современном музыкознании.

Направление движения смычка: V – вверх (*pouseé*), П – вниз (*tiré*).

Использование трех различных по характеру движения смычка видов штрихов: протяжные (*détaché, legato* и др.); отрывистые штрихи (*non legato, martelé, staccato* и др.); прыгающие штрихи (*spiccato, staccato volant, saltando, ricoché* и др.).

Игра двойными нотами, аккордами; трели. Разделение партий группы на ряд подпартий (*divisi*). Особенности нотации.

Приемы игры и их нотозапись в музыке второй половины XX-XXI веков.

Тема 3. Группа деревянных духовых инструментов

Краткие исторические сведения об использовании группы деревянных духовых инструментов в симфоническом оркестре.

Музыкально-выразительные возможности в сравнении с группой смычковых: неоднородность тембра, регистров, динамики; зависимость нюансов от регистра; невозможность игры двойными нотами.

Специфические особенности группы: возможность солирования каждого инструмента, наличие своего характерного тембра.

Разделение внутри группы по способу вдувания воздуха: флейтовые – лабиальные; язычковые (семейства гобоев, кларнетов, фаготов, саксофонов). Разновидности внутри язычковых духовых. Одинарные и двойные трости.

Общие характеристики семейств группы (флейт, гобоев, кларнетов, фаготов, саксофонов). Индивидуальные характеристики инструментов группы. Краткие исторические сведения об инструментах. Конструкция, составные части и назначение.

Определение понятия «транспозиция». Особенности нотации партий транспонирующих инструментов. Строй. Образование хроматического звукоряда. Диапазон. Регистры и их характеристики. Использование передувания.

Штрихи: legato, staccato, portato и их разновидности. Музыкально-выразительные возможности каждого инструмента. Особенности нотации.

Приемы игры и их нотозапись в музыке второй половины XX-XXI веков.

Тема 4. Группа медных духовых инструментов

Краткие исторические сведения об использовании группы медных духовых в симфоническом оркестре.

Специфические особенности группы: способность исполнять последовательное crescendo a diminuendo в большом динамическом диапазоне, а также резкий, остроударяемый звук от p до f.

Состав группы:

- узкомензурные инструменты (валторны, трубы);
- широкомензурные инструменты (тромбоны, туба).

Транспозиция, строи.

Способы образования хроматического звукоряда: вентильный и кулисный механизмы. Достоинства и недостатки каждого из них.

Индивидуальные характеристики инструментов группы.

Краткие методические сведения об инструментах, их эволюции. Конструкции, составные части и их назначение. Диапазон. Регистры, их характеристика. Использования передувания.

Особенности натурального звукоряда каждого. Штрихи: legato, staccato, portato и их разновидности. Виды мундштуков и сурдин. Музыкально-выразительные возможности инструментов. Особенности нотации.

Приемы игры и их нотозапись в музыке второй половины XX-XXI веков.

Тема 5. Группа ударных инструментов

Краткие исторические сведения о применении ударных инструментов в оркестрах.

Классификация ударных по принципам:

- а) различия в возможности точного интонирования (инструменты с определенной высотой и неопределенной высотой звучания);
- б) различия в материале акустического вибратора (звучащего тела) – мембранофоны и идиофоны (металлические, деревянные, стеклянные и т.д.).

Функции ударных инструментов в современном симфоническом оркестре. Способы извлечения звука и приемы игры. Порядок расположения партий ударных инструментов в партитуре.

Динамические, ритмические, колористические возможности группы.

Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с определенной высотой звучания (литавры, колокольчики, ксилофон, челеста, колокола и др.).

Диапазон. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.

Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с неопределенной высотой звучания (треугольник, кас-таньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, там-там).

Тесситура. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.

Краткие сведения об ударных инструментах для специальных целей («к случаю») - вибрафон, флексатон, маримба, том-томы, бонги, пандейра, бубенцы, ковбел, гонг, трещотка, темпл-блок, деревянная коробочка, клавес, гуиро, бич-хлопушка (фруста), маракасы, ударная установка.

Приемы игры и их нотозапись в музыке второй половины XX-XXI веков.

Тема 6. Арфа. Клавесин. Фортепиано. Орган

Краткие исторические сведения о применении арфы, клавесина, органа, фортепиано в симфоническом оркестре.

Арфа. Конструкция инструмента; составные части, их назначение. Перестройка струн. Система педалей. Диатонический строй. Диапазон, регистры.

Специфические приемы игры: glissando, флажолеты. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.

Фортепиано. Конструкция, составные части, их назначение. Специфика применения фортепиано в оркестре. Диапазон. Основные приемы игры. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации.

Орган. Краткие сведения об устройстве. Мануалы и педаль. Комбинированность тембров, регистров. Звуковой объем. Музыкально-выразительные возможности инструмента в оркестре. Особенности нотации.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Количество часов на самостоятельную работу	Содержание и формы самостоятельной работы	Код формируемых компетенций
1	Введение	2	- изучение учебно-методической литературы; - анализ партитур; - анализ звукового материала; - подготовка к экзамену.	ПК-2
2	Группа смычковых инструментов	4		
3	Группа деревянных духовых инструментов	4		

4	Группа медных духовых инструментов	4		
5	Группа ударных инструментов	3		
6	Арфа. Клавесин. Фортепиано. Орган	3		

5.2. Методы и средства реализации образовательного процесса

1) Методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекции;
- самостоятельная работа;
- консультация;

2) Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- самостоятельная работа.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа должна подкрепляться учебно-методическим обеспечением, включающим нотные издания, учебно-методические пособия, аудио- и видеоматериалы.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- 1) Учебники и учебно-методические пособия;
- 2) Научная литература;
- 3) Аудио- и видеоматериалы.

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на информационных ресурсах Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Академии.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине

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

7. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Основная литература:

1. Зряковский Н.Н. Общий курс инструментоведения / Н. Н. Зряковский. – Изд. 2-е, испр. – М. : Музыка, 1976. – 479 с.
2. Кобина Л.И. Лекции по инструментоведению: учебное пособие; Департамент культуры города Москвы, Московский государственный институт музыки

- имени А. Г. Шнитке. - М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2014. - 104 с.
3. Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: учебное пособие. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2009. – 318 с.
 4. Петров Р.М. Инструментоведение и инструментовка: учеб. пособие. – Ташкент: TURON-IQBOL, 2006. – 95 с.
 5. Чулаки М.И. Инструменты симфонического оркестра : [учебное пособие]. – Изд. 4-е, испр. и доп. – СПб.: Композитор, 2004. – 221 с.

7.2. Дополнительная литература:

1. Блюм Д. А. Краткий курс инструментоведения / Д. А. Блюм. – М. ; Л. : Музгиз, 1947. – 100 с.
2. Веприк А.М. Трактровка инструментов оркестра : [Бифункциональность тембра. Римский-Корсаков и Вагнер. О развитии оркестрового целого] / А.М. Веприк; автор предисл. Д. Д. Шостакович. – [2-е изд., доп.]. – М. : Музгиз, 1961. – 303 с.
3. Зряковский Н.Н. Задачи по общему курсу инструментоведения / Н. Н. Зряковский. – М.: Музыка, 1966. – 358 с.
4. Мальтер Л.И. Инструментоведение в нотных образцах. Симфонический оркестр: [учебное пособие] / Л.И. Мальтер. – М. : Советский композитор, 1981. – 408 с.
5. Мальтер Л.И. Таблицы по инструментоведению: Инструменты симфонического, духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, певческие голоса / Л.И. Мальтер; общ. ред. Н.А. Тимофеева, И.Г. Болдырева. – 3-е изд., доп. – М.: Советский композитор, 1972. – 134 с.
6. Модр А. Музыкальные инструменты / Антонин Модр ; пер. с чешск. Л. А. Александровой; общ. ред. Ю. М. Александрова. – М.: Музгиз, 1959. – 64 с.
7. Нюрнберг М.В. Симфонический оркестр и его инструменты / М.В. Нюрнберг; под общ. ред. Г.М. Римского-Корсакова. – М.; Л. : Музгиз, 1950. – 152 с.
8. Рогаль-Левицкий, Дм.Р. Современный оркестр: в 4 т. / Дм.Р. Рогаль-Левицкий. – М. : Музгиз, 1953 – 1956.
9. Чулаки М.И. Приложение к учебнику М. Чулаки "Инструменты симфонического оркестра": [учебное пособие] / М. И. Чулаки; авт. приложения А.Ю. Радвилович. – СПб. : Композитор, 2005. – 44 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая электронные образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>
- Научная электронная библиотека <https://нэб.пф>
- Электронная библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com>

Информационные справочные системы

- Федеральный портал «Российское образование» <http://edu.ru>
- Российский фонд культуры <https://www.culture.ru/music>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации аудио-, видеоматериалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекционное занятие (индивидуальное)	Аудитории для проведения занятий, оборудованные стационарным или переносным мультимедийным комплексом для показа видеозаписей, музыкальным инструментом (фортепиано), столами, стульями, доской.

Обучающиеся имеют возможность для подготовки к учебным занятиям использовать ресурсы библиотеки, читального зала, фонотеки и фильмотеки.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. Академия хорового искусства подключена к электронной библиотечной системе (ЭБС) издательства «ЛАНЬ» <http://e.lanbook.com/>. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.