

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 07.06.2025 16:42:46

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра оркестровки и общего курса композиции

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 6)

Утверждено приказом ректора
от 17.08.2025 №____

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

Инструментоведение

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)

Специализация

Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Инструментоведение» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Автор-составитель рабочей программы:
к. иск., профессор А. Ю. Радвилович

Рецензент: профессор, З. д. и. РФ А. А. Королев.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оркестровки и общего курса композиции,
«22» мая 2025 г., протокол № 4.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
6.1. Список литературы	7
6.2. Интернет-ресурсы	7
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	Ошибка! Закладка не определена.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	8
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	8
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	8
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	9
8.4. Контрольные материалы	12
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	17
Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	17

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Инструментоведение» способствует формированию всесторонне образованного, грамотного музыканта, владеющего основными сведениями об оркестровых и ансамблевых инструментах нашего времени.

Данный курс имеет важное значение в общепрофессиональной и специальной подготовке студентов:

- 1) обогащает представления о происхождении, становлении и развитии современных инструментов;
- 2) дает общие сведения о разнообразии применения инструментов в музыке разных эпох;
- 3) развивает навыки слухового восприятия и определения тембрового своеобразия звучания инструментов как в обычном, ординарном их применении, так и при использовании расширенного спектра исполнительских приемов;
- 4) предоставляет сведения о различных видах инструментальной записи и о современной нотной графике;
- 5) представляет возможность освоения основ инструментального и оркестрового анализа.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инструментоведение» относится к базовой части блока 1 ОПОП по направлению подготовки 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (специализация – Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром) и является неотъемлемой частью в ряду таких дисциплин, как «Чтение партитур», «История композиции и интерпретации» и «История оркестровых стилей».

Освоение дисциплины «Инструментоведение» дает возможность студентам глубоко осмыслить закономерности процесса музыкально-исторического развития (связь с курсом «Истории музыки»), многообразие форм музыкального искусства («История оркестровых стилей»), позволяет вести работу над совершенствованием музыкально-слуховых и аналитических навыков (при освоении такой дисциплины, как «Анализ музыкальных форм»).

На занятиях по «Инструментоведению» студенты знакомятся с инструментами симфонического оркестра, с их характерными свойствами и особенностями. Изучается происхождение и эволюция инструментов, их строение, диапазон, технические особенности, тембральные и акустические характеристики, штриховое разнообразие инструментальной игры, в том числе и расширенная трактовка инструментов в музыке последних десятилетий. Знания, полученные в ходе лекционных занятий, применяются студентами в процессе создания самостоятельных работ по оркестровке и аранжировке и в работе над симфоническими партитурами по специальности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2. Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	<i>Знать:</i> выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных

	стилевых условиях; основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII–XXI веков; специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;
	<i>Уметь:</i> создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для сольных голосов или инструментов;
	<i>Владеть:</i> техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализированной литературой; базовой техникой хорового письма.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		1	2
Контактная аудиторная работа	68	34	34
Лекционные занятия			
Практические занятия	68	34	34
Индивидуальные занятия			
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	64	32	32
Вид промежуточной аттестации		ЗО	ЭКЗ
Общая трудоемкость:			
Часы	132	66	66
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе	Самостоятель ная работа
----------	--------------------------------------	----------------	---	----------------------------

			Практическое занятие	Семинары	(час.)
1	Инструментоведение в ряду музыкальных дисциплин.	10	4		6
2	Группы и семейства оркестровых инструментов	8	2		6
3	Группа деревянных духовых инструментов	22	12	2	8
4	Группа медных духовых инструментов	26	12	2	12
ИТОГО в 1-м семестре		66	30	4	32
5	Группа струнно-смычковых инструментов	16	10		6
6	Группа ударных инструментов	18	10		8
7	Внегрупповые инструменты симфонического оркестра	16	6	2	8
8	«Расширенная» трактовка инструментов	16	4	2	10
ИТОГО во 2-м семестре		66	30	4	32
ВСЕГО		132	60	8	64

5.2. Содержание программы

Тема 1. Инструментоведение в ряду музыкальных дисциплин.

Инструментоведение как базисный курс, дающий основу для дальнейшего освоения дисциплин – инструментовка, чтение партитур, история оркестровых стилей, анализ, композиция. Основная и дополнительная библиография по дисциплине. Происхождение и процесс эволюции инструментов. Предки современных инструментов. Просмотр изображений и прослушивание звукозаписей древнейших инструментов Европы, Африки и Азии.

Тема 2. Группы и семейства оркестровых инструментов.

Систематика и типология инструментов. Основные представления об оркестровой партитуре. Группы и семейства оркестровых инструментов. Понятие «транспорт». «Транспонирующие» инструменты. Запись нотного материала в альтовом и теноровом ключах.

Тема 3. Группа деревянных духовых инструментов.

Предки современных деревянных духовых, их эволюция, модернизация конструкции. Флейта и ее разновидности. Гобой и английский рожок. Семейство кларнетов. Фагот и контрафагот. Саксофоны. Разновидности инструментов и их конструктивные особенности. Способы звукоизвлечения. Понятие «передувания». Строение, диапазоны инструментов, регистры, характерные тембровые особенности, техника игры, явление мультифоники. Прослушивание звукозаписей.

Тема 4. Группа медных духовых инструментов.

Предки современных медных духовых инструментов, их эволюция, модернизация конструкции. Валторна. Труба. Корнет. Тромбон. Туба. Саксогорны. Время вхождения в постоянный состав симфонического оркестра. Разновидности инструментов. Способы

звукоизвлечения. Механика медных духовых: кроны, вентили, пистоны, кулиса. Диапазоны инструментов, регистры, характерные тембровые особенности, техника игры. Прослушивание звукозаписей.

Тема 5. Группа струнно-смычковых инструментов.

Предки современных струнно-смычковых инструментов. Эволюция инструментов и смычков. Скрипка. Альт. Виолончель. Контрабас. Конструкция и строй современных струнных инструментов. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Диапазоны инструментов, регистры, характерные тембровые особенности, техника игры. Флажолеты натуральные и искусственные. Штриховое разнообразие струнно-смычковых инструментов. Прослушивание звукозаписей.

Тема 6. Группа ударных инструментов.

Принципы классификации ударных. Богатство и разнообразие ударной группы. Инструменты с определенной высотой звучания: литавры, ксилофон, маримба, вибрафон, колокола, колокольчики, кротали и др. Инструменты с неопределенной высотой звучания: треугольник, тарелки, гонг, там-там, барабаны большой и малый, бонги, том-томы, деревянные коробочки, флексатон и др. Процесс постоянного обогащения группы ударных за счет привлечения фолклорных инструментов. Строение инструментов, способы звукоизвлечения, приемы игры. Графическая запись ударных в камерном ансамбле и в оркестровой партитуре. Прослушивание звукозаписей.

Тема 7. Внегрупповые инструменты симфонического оркестра.

Фортепиано. Клавесин. Челеста. Орган. Гитара. Арфа. Баян. Аккордеон. Их строение, диапазоны звучания, тембровые особенности, исполнительская техника. Их роль в качестве солирующего инструмента и в составе ансамбля, оркестра. Прослушивание звукозаписей.

Тема 8. «Расширенная» трактовка инструментов.

Специфические приемы звукоизвлечения на инструментах разных групп. Мультифоника и флажолеты у духовых. Понятие «звучащее тело». Extended piano. Препарация инструментов. Использование редких разновидностей инструментов в музыке конца XX – начала XXI века. Процесс конструирования новых инструментов и конструктивного усовершенствования существующих инструментов. Прослушивание звукозаписей, просмотр видеоматериалов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Глейх Ф. Руководство к новейшей инструментовке, или Правила к изучению всех употребляемых в оркестре инструментов. СПб.: 1880. – 91 с.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003600270/

Инструментоведение: молодая наука. Сост. и отв. ред. — А. А. Тимошенко. СПб.: 1998. — 93 с. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000596146/

Материалы Седьмого международного инструментоведческого конгресса "Благодатовские чтения" (Санкт-Петербург, 22-24 ноября 2010 г.) : Вопросы инструментоведения : Сб. реф. — Вып.7. — СПб.: 2010. — 293 с. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004880845/

6.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
2. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2. Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов	<i>Знать:</i> выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII–XXI веков; специфику звукоизвлечения и темброобразования вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;
	<i>Уметь:</i> создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуального почерка композитора; делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для сольных голосов или инструментов;
	<i>Владеть:</i> техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализированной литературой; базовой техникой хорового письма.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в конце 1-го семестра и экзамен в конце 2-го семестра.

Зачет и экзамен проводятся по билетам, включающим вопрос о характеристике определённой инструментальной группы и вопрос о технических и выразительных возможностях конкретного инструмента.

Наряду с вопросом билета на усмотрение педагога студенту может быть предложен экспресс-анализ фрагмента партитуры, включённого в список музыкальной литературы, с целью определения строя транспонирующего инструмента.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-2. Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных исполнительских составов

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII– XXI веков; специфику звукоизвлече- ния и темброобразова- ния вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;	<i>Не знает</i> выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII– XXI веков; специфику звукоизвлече- ния и темброобразова- ния вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;	<i>Знает частично</i> выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII– XXI веков; специфику звукоизвлече- ния и темброобразова- ния вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;	<i>Знает в</i> достаточной степени выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII– XXI веков; специфику звукоизвлече- ния и темброобразова- ния вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные	<i>Знает в полной</i> мере выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII– XXI веков; специфику звукоизвлече- ния и темброобразова- ния вокальных голосов и хоровых партий; их технические и выразительные возможности;

			ВОЗМОЖНОСТИ;	
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Экспресс-анализ нотного текста, исполнение музыкального фрагмента				
<i>Уметь:</i> создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуально почерка композитора; делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для сольных голосов или инструментов;	<i>Не умеет</i> создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуально почерка композитора; делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуально почерка композитора; делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для	<i>Умеет в достаточной мере</i> создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуально почерка композитора; делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для сольных голосов или	<i>Умеет</i> свободно создавать, реконструировать и переосмысливать фортепианную фактуру, развивать ее; инструментовать собственные сочинения для различных составов оркестра; при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; определять характерные особенности индивидуально почерка композитора; делать аранжировки или переложения для хора музыки, написанной для сольных голосов или инструментов;

		сольных голосов или инструментов;	инструментов;	
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, экспресс-анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельно й работы с нотной, учебно- методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализирова нной литературой; базовой техникой хорового письма.	<i>Не владеет</i> техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельно й работы с нотной, учебно- методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализирова нной литературой; базовой техникой хорового письма.	<i>Частично владеет</i> техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельно й работы с нотной, учебно- методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализирова нной литературой; базовой техникой хорового письма.	<i>В целом владеет</i> техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельно й работы с нотной, учебно- методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализирова нной литературой; базовой техникой хорового письма.	<i>В полной мере владеет</i> техникой оркестрового голосоведения; навыками самостоятельно й работы с нотной, учебно- методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины; навыками работы со специализирова нной литературой; базовой техникой хорового письма.

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания
компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа.	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические, аналитические и практические аспекты вопроса.	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией и культура устной речи студента.	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, определить причинно-следственные связи между особенностями нотного текста, стилем и техникой композиции анализируемого произведения. При этом студент должен уметь применить теоретические знания на практике и исполнить фрагмент проанализированного произведения на инструменте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент достаточно свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, определить причинно-следственные связи между особенностями нотного текста, стилем и техникой композиции анализируемого произведения. При этом студент должен уметь применить теоретические знания на практике и исполнить фрагмент проанализированного произведения на инструменте. Допускается небольшое количество неточностей при устном ответе и игре.

Также для получения оценок «отлично» и «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует неполное знание материала, либо наличие отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет неуверенность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент слабо ориентируется в нотном тексте, плохо владеет профессиональной терминологией, но может применить теоретические знания на практике и исполнить фрагмент проанализированного произведения на инструменте с значительными погрешностями.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует незнание материала, либо наличие бессистемных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами лишь частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент слабо ориентируется в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией и не в состоянии применить теоретические знания на практике и исполнить фрагмент проанализированного произведения на инструменте.

8.4. Контрольные материалы

Примерные темы и планы докладов и сообщений на семинарах

Семестр	Номер темы	План доклада
1	1	Духовые инструменты. Природа звукоизвлечения. Общие свойства и различия инструментов групп деревянных и медных духовых. Способы изменения звука. Кроны и механизм вентиля у медных духовых и система клапанов у деревянных духовых. Функции духовых инструментов в симфоническом оркестре.
1	2	Инструменты группы деревянных духовых. Предки современных деревянных духовых инструментов, эволюция их развития. Общие

		конструктивные особенности инструментов данной группы. Механизм клапанов. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Принципы нотной записи. Понятие «транспорт» и «транспонирующий инструмент». Мультифоника.
1	3	Понятие «транспорта» и «транспонирующей инструмент». Строй in B, in A, in Es, in F, in D, in G.
1	4	Флейта и ее разновидности (флейта-пикколо, большая флейта, альтовая флейта). Строение инструментов и их конструктивные особенности. Диапазон и характеристики звучания инструментов в различных регистрах. Приемы звукоизвлечения, штриховые особенности и техника игры. Транспорт in G, чтение и запись нотного материала в данном транспорте. Использование флейт в составе симфонического оркестра и в сольной практике. Другие редко применяемые разновидности флейты.
1	5	Гобой и английский рожок. Строение инструментов и их конструктивные особенности. Строение гобойной трости и трости английского рожка. Диапазон и характеристики звучания инструментов в различных регистрах. Приемы звукоизвлечения, штриховые особенности и техника игры. Транспорт in F, чтение и запись нотного материала в данном транспорте. Использование гобоев и английского рожка в составе симфонического оркестра и в сольной практике.
1	6	Кларнет и его разновидности: большой кларнет, кларнет-пикколо, бас-кларнет. Строение инструментов, их конструктивные особенности и метод звукоизвлечения. Строение кларнетового мундштука и трости. Диапазон и характеристики звучания большого, малого и бас-кларнета в различных регистрах. Штриховые особенности и техника игры. Исторические корни возникновения «транспонирующих» инструментов. Транспорт - соотношение записи и реального звучания. Транспорт разновидностей кларнетов in B, in A, in Es, in D, чтение и запись нотного материала в указанных транспортах. Использование семейства кларнетов в составе симфонического оркестра и в сольной практике.
1	7	Фагот и контрафагот. Строение инструментов и их конструктивные особенности. Диапазон и характеристики звучания инструментов в различных регистрах. Приемы звукоизвлечения, штриховые особенности и техника игры. Чтение и запись нотного текста в теноровом ключе. Транспорт контрафагота, чтение и запись нотного материала в данном транспорте. Использование фаготов и контрафагота в составе симфонического оркестра и в сольной практике.
1	8	Семейство саксофонов. История возникновения. Конструктивные особенности. Разновидности, диапазон и транспорт инструментов. Характерные исполнительские приемы
1	9	Инструменты группы медных духовых. Предки современных медных духовых инструментов, эволюция их развития. Общие конструктивные особенности инструментов данной группы. Вентильный механизм. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Принципы нотной записи. Понятие «транспорт» и «транспонирующий инструмент».
1	10	Валторна. Натуральный строй валторны. Строение и конструктивные особенности инструмента. Вентильный механизм. Диапазон и характеристики звучания в различных регистрах. Приемы звукоизвлечения и техника игры. Транспорт in F и in Es, чтение

		нотного материала и запись нотного материала в данном транспорте в скрипичном и басовом ключах. Соотношение силы звука валторны и других медных духовых. Правила записи валторн в партитуре симфонического оркестра. Использование валторн в составе симфонического оркестра и в сольной практике.
1	11	Труба и корнет. Исторические предшественники. Натуральный строй трубы. Строение и конструктивные особенности современного инструмента. Вентильный механизм. Диапазон и характеристики звучания трубы в различных регистрах. Приемы звукоизвлечения и техника игры. Транспорт in B, чтение нотного материала и запись нотного материала в данном транспорте. Использование труб и корнетов в составе симфонического оркестра и в сольной практике.
1	12	Тромбон. Натуральный строй тромбона. Строение и конструктивные особенности инструмента. Устройство и позиции кулисы. Диапазон и характеристики звучания тромбона в различных регистрах. Приемы звукоизвлечения и техника игры. Запись в теноровом ключе. Тенор-бас тромбон и басовый тромбон с квартвентилем и его конструктивные особенности. Использование тромбонов в составе симфонического оркестра и в сольной практике.
1	13	Туба. Натуральный строй тубы. Строение и конструктивные особенности инструмента. Особенности вентильного механизма. Диапазон и характеристики звучания тубы в различных регистрах. Приемы звукоизвлечения и техника игры. Функции тубы в составе симфонического оркестра.
1	14	Семейство саксгорнов. История возникновения. Общие конструктивные особенности инструментов данной группы. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Чтение и запись нотного материала в транспортах in B и in Es. Функциональная роль каждого инструмента в рамках духового оркестра.
1	15	18. Альт. Тенор. Баритон. Натуральный строй инструментов. Строение и конструктивные особенности инструментов. Диапазон и характеристики звучания в различных регистрах. Приемы звукоизвлечения и техника игры. Транспорт in B и in Es. Чтение и запись нотного материала в данных транспортах. Функция инструментов в составе духового оркестра.
1	16	Басы. Натуральный строй инструментов. Строение и конструктивные особенности инструмента. Диапазон и характеристики звучания басов в различных регистрах. Приемы звукоизвлечения и техника игры. Функция инструментов в составе духового оркестра.
2	17	Инструменты струнно-смычковой группы. Предки современных струнно-смычковых инструментов, эволюция их развития. Общие конструктивные особенности инструментов и строй инструментов данной группы. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Тембральные особенности инструментов. Техника натуральных и искусственных флажолетов. Принципы нотной записи. Функции в современном оркестре.
2	18	Ударные инструменты с неопределенной высотой звучания. Эволюция ударных инструментов и порядок вхождения их в состав современного оркестра. Конструктивные особенности инструментов данной группы. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Принципы нотной записи.
2	19	Ударные инструменты с определенной высотой звучания. Литавры. Ксилофон. Маримбафон. Вибрафон. Колокольчики. Кротали.

		Колокола. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Принципы нотной записи.
2	20	Скрипка. Строение инструмента и смычка. Предки современных скрипок - виолы, общие признаки и отличия. Пустые струны и их характерность. Диапазон звучания и характеристики регистров инструмента. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Скрипичные штрихи и их запись. Pizzicato. Игра с сурдиной. Техника натуральных и искусственных флажолетов. Игра двойными нотами, трех- и четырехзвучными аккордами. Специфические приемы игры на скрипке, вошедшие в практику во второй половине XX века. Использование скрипок в составе оркестра и в сольной практике.
2	21	Альт. Строение инструмента и смычка. Предки современных альтов - виолы, общие признаки и отличия. Пустые струны и их характерность. Диапазон звучания и характеристики регистров инструмента. Чтение и запись нотного материала в альтовом ключе. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Штрихи и их запись. Pizzicato. Игра с сурдиной. Техника натуральных и искусственных флажолетов. Игра двойными нотами, трех- и четырехзвучными аккордами. Специфические приемы игры на альте, вошедшие в практику во второй половине XX века. Использование альтов в составе оркестра и в сольной практике.
2	22	Виолончель. Строение инструмента и смычка. Предки современных виолончелей – виолы da gamba, общие признаки и отличия. Пустые струны и их характерность. Диапазон звучания и характеристики регистров инструмента. Чтение и запись нотного материала в теноровом ключе. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Игра на ставке. Штрихи и их запись. Виды pizzicato. Игра с сурдиной. Техника натуральных и искусственных флажолетов. Игра двойными нотами, трех- и четырехзвучными аккордами. Специфические приемы игры на виолончели, вошедшие в практику во второй половине XX века. Использование виолончелей в составе оркестра и в сольной практике.
2	23	Контрабас. Особенности строения инструмента и смычка. Французский и немецкий метод ведения смычка. Пустые струны и их характерность. Диапазон звучания и характеристики регистров инструмента. Особенности аппликатуры. Транспорт контрабаса. Чтение и запись нотного материала в басовом и скрипичном ключах для контрабаса. Способы звукоизвлечения и приемы игры. Штрихи и их запись. Виды pizzicato. Игра с сурдиной. Техника натуральных и искусственных флажолетов. Пятиструнный контрабас. Специфические приемы игры на контрабасе, вошедшие в практику во второй половине XX века. Использование контрабаса в составе оркестра и в сольной практике.
2	24	Арфа. Исторические предшественники арфы и особенности эволюции инструмента. Строение и конструктивные особенности современной арфы. Педальный механизм инструмента. Особенности настройки и ограничения, связанные с принципами действия педального механизма. Диапазон арфы и характеристика звучания инструмента в разных регистрах. Техника и специфические особенности игры на арфе.
2	25	Орган. Исторические предшественники органа. Строение и конструктивные особенности. Педальная ножная клавиатура и мануалы. Регистры органа. Копуляция. Диапазон мануалов и педальной клавиатуры. Характеристика звучания инструмента в разных регистрах. Техника игры на органе. Использование органа в оркестре и в сольной практике.

2	26	Клавесин и его разновидности. Строение клавесина и его конструктивные особенности. Регистры клавесина. Диапазон и характеристика звучания инструмента в разных регистрах. Двух- и трехмануальный клавесин. Техника и специфические особенности игры на клавесине. Использование клавесина в оркестровой и сольной практике
2	27	Фортепиано Исторические предшественники и эволюция развития инструмента. Строение и конструктивные особенности рояля и пианино. Молоточковый и демпферный механизм. Диапазон и характеристика звучания инструмента в разных регистрах. Техника и специфические особенности игры на фортепиано. Пианистические штрихи. Техника правой педали, левая педаль, третья педаль. Использование инструмента в оркестровой и сольной практике.
2	28	Челеста. Строение челесты и конструктивные особенности инструмента. Молоточковый механизм. Диапазон и характеристика звучания инструмента в разных регистрах. Использование инструмента в оркестровой практике.
2	29	Гитара. Исторические предшественники и современные разновидности. Конструктивные особенности и технические характеристики. Исполнительская техника. Область применения инструмента.
2	30	Баян и аккордеон. История возникновения и развития инструментов. Конструктивные особенности и технические характеристики. Исполнительские возможности, область применения.

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету (2-й семестр)

Семе- стр	Номер зада- ния	Формулировка задания
1	1.	Инструменты группы деревянных духовых.
	2.	Понятие «транспорта». Транспонирующие инструменты in B, in A, in Es, in F, in D, in G. Система записи и чтения в транспорте.
	3.	Флейта и ее разновидности.
	4.	Гобой и его разновидности.
	5.	Кларнет и его разновидности.
	6.	Фагот и контрафагот.
	7.	Семейство саксофонов.
	8.	Инструменты группы медных духовых.
	9.	Валторна.
	10.	Труба и корнет.
	11.	Тромбон.
	12.	Туба.
	13.	Семейство саксгорнов.
2	14.	Инструменты струнно-смычковой группы.
	15.	Скрипка.
	16.	Альт.
	17.	Виолончель.
	18.	Контрабас.
	19.	Инструменты ударной группы. Их классификация. Принципы отной записи.
	20.	Ударные инструменты с определенной высотой звучания. Литавры.

	Ксилофон. Маримбафон. Вибрафон. Колокольчики. Кротали. Колокола.
21.	Арфа.
22.	Орган.
23.	Клавесин и его исторические разновидности.
24.	Фортепиано.
25.	Челеста.
26.	Гитара.
27.	Баян и аккордеон.

Примерный перечень вопросов для викторины (2-й семестр)

1. Л. Бетховен: Симфонии №№ 1–3, 5, 7, 9
2. Ф. Шуберт: Неоконченная симфония
3. К. М. Вебер: Увертюры к операм: «Вольный стрелок», «Оберон», «Эврианта»
4. Г. Берлиоз: Фантастическая симфония
5. Ф. Лист: Симфонические поэмы «Прелюды» «Тассо», Фауст-симфония
6. Р. Вагнер: Увертюры к операм «Тангейзер», Нюрнбергские мастерзингеры», Вступление и смерть Изольды из оперы «Тристан и Изольда»
7. И. Брамс: Симфонии №№ 1–4
8. Г. Малер: Симфонии №№ 1, 4, 5, 9
9. А. Брукнер: Симфонии №№ 4, 7
10. М. Равель: «Болеро», «Вальс»
11. К. Дебюсси: Ноктюрны, «Море», прелюдия «Послеполуденный отдых фавна»
12. М. Глинка: «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде»
13. А. П. Бородин: Симфония № 2
14. Н. А. Римский-Корсаков: «Испанское каприччио», «Шехеразада»
15. П. И. Чайковский: Симфонии №№ 1–6, Симфония «Манфред», «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио»
16. А. К. Глазунов: Симфонии №№ 4, 5
17. А. Н. Скрябин: «Поэма экстаза», Симфония № 3
18. С. В. Рахманинов: Симфония № 3, Симфонические танцы
19. И. Ф. Стравинский: «Петрушка», «Весна священная», сюита из балета «Жар-птица»
20. С. С. Прокофьев: Симфонии №№ 1, 5–7.
21. Д. Д. Шостакович: Симфонии №№ 4–10
22. Н. Я. Мясковский: Симфонии №№ 21, 27

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса: лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие), а также практические занятия.

Содержательной особенностью данного курса является претворение теоретических положений в практическом опыте. Ощутимую пользу, безусловно, принесёт обсуждение образцов, в которых композитор добивается полной свободы в построении музыкального текста с учётом специфических возможностей инструментов.

Во время аудиторных практических занятий по дисциплине «Инструментоведение» желателен просмотр видеозаписей с целью демонстрации принципов звукоизвлечения и исполнительской специфики на различных музыкальных инструментах с комментариями преподавателя и последующим обсуждением.

Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Инструментоведение» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на аудиторных и практических занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение навыков работы с литературой.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

При рассмотрении отдельного инструмента необходимо указать происхождение и эволюцию современного инструмента, его принадлежность к определенной группе и семейству оркестровых инструментов, (или отметить его внегрупповую принадлежность), его строение и конструктивные особенности, диапазон звучания, регистровое своеобразие, штриховые и технические особенности, основные и редко применяемые исполнительские приемы, рассказать о месте инструмента в симфонической партитуре, о его записи в конкретных ключах и в транспорте (в том случае, если инструмент транспонирующий). Студент должен привести ряд примеров из музыкальной литературы с характерным применением рассматриваемого инструмента.

В случае рассмотрения оркестровой группы инструментов студент обязан привести полный инструментальный состав этой группы и кратко, но емко охарактеризовать каждый из инструментов. При этом необходимо дать представление об общих чертах и характерных отличиях каждого отдельного инструмента, рассказать о записи инструментов в оркестровой партитуре в конкретных ключах и в транспортах (в том случае, если инструменты транспонируют). Следует привести примеры из музыкальной литературы, которые демонстрируют яркое участие рассматриваемой группы инструментов симфонического оркестра.

Список литературы для самостоятельной работы

Вопросы инструментоведения: статьи и материалы / [отв. ред. И. В. Мациевский]; Российский институт истории искусств. - Санкт-Петербург : РИИИ, 1993 - . Вып. 6 : [Материалы Шестой Международной инструментоведческой конференции «Благодатовские чтения», посвященной 100-летию Б. В. Доброхотова / ред.-сост. В. А. Свободов]. - Изд. испр. и доп. - 2010. - 198 с.

Музыкальные инструменты в истории культуры: сборник материалов Международной инструментоведческой конференции, посвященной 100-летию К. А. Верткова / ред. кол.: Ю. Е. Бойко и др.; авт. вступ. ст. Д. А. Абдулнасырова ; Российский институт истории искусств. Сектор инструментоведения. - Санкт-Петербург : РИИИ, 2007. - 228 с.

Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра. - Санкт-Петербург: Композитор, 2004. - 220, 1 с.

Радвилович, А. Ю. Приложение к учебнику М. И. Чулаки «Инструменты симфонического

- оркестра»: к изучению дисциплины / А. Радвилович. - Санкт-Петербург : Композитор, 2005. - 44 с.
- Кейдж Дж.* Как я препарировал рояль. // Дроздецкая Н. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. - М.: МГК им. Чайковского, 1993. - С. 196-198.
- Благодатов Г.* История симфонического оркестра. — Л.: Музыка, 1969.
- Веприк А.* Трактровка инструментов оркестра. — М.: Музгиз, 1961.
- Веприк, А. М.* Трактровка инструментов оркестра: научное издание / А. Веприк. 2-е изд., испр. — Москва : Сов. композитор, 1978. — 429 с.
- Ветлицына, И. М.* Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века: об истоках оркестра в России до Глинки / И. М. Ветлицына. — Москва : Музыка, 1987. — 92 с.
- Витачек, Е. Ф.* Очерки по искусству оркестровки XIX века: историко-стилистический анализ партитур Берлиоза, Глинки, Вагнера, Чайковского и Римского-Корсакова.: учеб. пособие для музыкальных вузов / Е. Ф. Витачек. — Москва : Музыка, 1979.
- Вопросы инструментоведения: Сб. реф. / М-во культуры Рос. Федерации. Рос. акад. наук, Рос. ин-т истории искусств, Сектор инструментоведения; Сост. и отв. ред. В. А. Свободов
- Материалы Седьмого международного инструментоведческого конгресса "Благодатовские чтения" (Санкт-Петербург, 22-24 ноября 2010 г.). — СПб, 2010.
- Вопросы композиции и оркестровки: сборник статей / [сост. и ред. Гецелев Б. С.] ; Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки, Нижегородская региональная организация Союза композиторов России. — Нижний Новгород : [б. и.], 2003 (ИП Гладкова О. В.). — 219 с.
- Вопросы оркестровки. Сборник трудов (межвузовский). — Вып. 47. — Отв. ред. Г.П. Дмитриев. — М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1980.
- Гуревич, Л. И.* История оркестровых стилей: учеб. пособие для муз. вузов / Л. И. Гуревич. — Москва : Композитор, 1997. — 206 с.
- Дарваш Г.* Правила оркестровки. — Будапешт, 1964.
- Дмитриев Г.* О драматургической выразительности оркестрового письма. — М.: Сов. комп., 1981.
- Карс А.* История оркестровки / Пер. с англ. — М.: Музыка, 1989.
- Оркестр без границ: материалы научной конференции памяти Ю. А. Фортунатова / [ред.-сост. И. А. Барсова, И. В. Вискова]; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. — Москва: НИЦ «Московская консерватория», 2009. — 271 с.
- Оркестр. Инструменты. Партитура: научное издание / [отв. ред. Е. В. Назайкинский; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Кафедра теории музыки]. - Москва: Московская консерватория, 2003 - . Вып. 2. — 2007. — 222 с.
- Финкельштейн, И. Б.* Некоторые проблемы оркестровки. Напряженность оркестрового тембра и оркестровая динамика: научное издание / И. Б. Финкельштейн. — Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. — 40 с.
- Bartolozzi B.* Neue Klaenge fur Holzblasinstrumente. - Mainz: Schott-Verlag, 1971. - 94 S.
- Braun J.* Musik aus dem Bierglas. Erfahrungen mit Flammers Glassperlenspiel. // Musik und Unterricht, 1992. Jg. 16., H. 16. - S. 12-15.
- Brindle R. S.* Contemporary Percussion. - London: Oxford University Press, 1970. - 217 p.
- Chou Wen-chung.* Ionisation. Die Funktion der Klangfarbe in der formalen und zeitlichen Organisation. // - Darmstadt: Beitrage Darmstadt, 1977. - S. 53-74.
- Cowell H.* New musical resources. - New York, Boston: Cambridge University Press, 1996. - 195 p.
- Dickreiter M.* Musikinstrumente: moderne Instrumente, historische Instrumente, Klangakustik. - Kassel, Basel, London, New York.: Bärenreiter Verlag, 1987. - 236 S.
- Eberle G.* Ivan Wyschnegradsky, ein russischer Pionier der Ultrachromatik. // Neue Zeitschrift fuer Musik, 1974. H. 9. - S. 21-25.
- Flammer E. H.* Das Sechzehnteltonklavier, auch Carillo-Klavier genannt. // Heilbronn: ... antasten... Matheriale, 2003. - 46-54 S.

- Gartmann T.* "...dass nichts an sich jemals vollendet ist." Untersuchungen zum Instrumentalschaffen von Luciano Berio. - Bern, Stuttgart, Wien.: Verlag Paul Haupt. 1997. - 177 S.
- Gieseler W., Lombardi L., Weyer R.-D.* Instrumentation in der Musik der 20. Jahrhunderts. Akustik, Instrumente, Zusammenhänge. - Celle: Edition Moeck, 1985. - 334 S.
- Kientzy D.* 7 saxophones 100 modes de jeux. / The Art of the Saxophone. - Paris: Nova-Musica, Salaber, 1993. - 113 p.
- Klötzke E.-A.* Die eigene Sprache erforschen. Das Akkordeon als Instrument der Selbstreflexion. // Neue Zeitschrift für Musik 2, 1994. - S. 12-17.
- Levine C. und Mitropoulos-Bott C.* Die Spieltechnik der Flöte. 2 Bände. -Kassel, Basel, London, New York, Prag: Bärenreiter Verlag, 2005. 143, - 127 S.
- Musical Instruments of the World. An illustrated Encyclopedia by diagram group. - N.Y.: Sterling Publishing Co., Inc. 1976. - 298 p.
- Musikinstrumente der Welt. Redaktion – Steinsiek I. - Berlin: Signa, 1997. - 324 S.
- Neubach K.* Historische Instrumente im 20. Jahrhundert. - Köln: Dohr, 2005. - 226 S.
- Neue Wege der Klaviertechnik. - Mainz: Melos, 40. Heft III. 1973. - 48 S.
- Piston W.* Orchestration. - London: Victor Gollancz, 1978. - 460 p.
- Pro musica nova. Studien zum Spielen Neuer Musik für Flöte. Herausg. von Aurele Nicolet. - Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1973. - 48 S.
- Riedelbauch H.* Systematik moderner Fagott- und Bassontechnik, Bassonographie, Veränderungen von Einzeltönen und Mehrklangtechnik. - Celle: Edition Moeck. - 228 S.
- Reuter C.* Klangfarben und Instrumentation. Geschichte – Ursachen – Wirkung. - Mainz: Schott Verlag. 2002. - 248 S.
- Saxer M.* "... dass es keine Sprache mehr gibt." Zu den späten Streichquartetten Morton Feldmans. // Positionen 34. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 1998. - S. 27-30.
- Schäffer B.* Wstep do kompozycji. - Krakow: PWM, 1976. - 286 s.
- Ulrich T.* Sternklang. Karlheinz Stockhausen astronomische Musik. // Positionen 46. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 25-28.
- Varese E.* Erinnerungen und Gedanken. - Mainz: Schott Verlag, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik III, 1960. - 284 S.
- Veale P. und Mahnkopf C.-S.* Die Spieltechnik der Oboe. - Kassel: Bärenreiter Verlag, 1994. - 157 S.
- ... wie eine Ausdünnung der Musik durch Terpentin. Morton Feldman und Jannis Xenakis in Gespräch. // MusikTexte, Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 43-46.
- Widor Ch.M.* Die Technik des modernen Orchesters. Ein Supplement zu Berlioz' Instrumentationslehre. - Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1904. - 283 S.
- Whittall, A.* Varese and Organic Athematism. // Music Review XXVII/4, November 1967. - P. 28-33.
- Witteloostuijn J. van, Maas R.* Muziek uit en gaten: over mechanische muziekinstrumenten, harfenuhren en andere speelklokken, maar in het bijzonder over de speeldoos. - Buren: Knuf, 1984. 139 S.