

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального искусства

Кафедра белорусского народно-песенного творчества

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

_____ 20__ г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТОВКИ

*для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направлению специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая
музыка), специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная;
специальности 1-16 01 10 Пение (по направлениям),
направлению специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное)*

Составитель: *К.Е. Яськов*

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета _____ 20__ г.
протокол № _____

Составитель:

ЯСЬКОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, старший преподаватель кафедры белорусского народно-песенного творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

Рецензенты:

ГОРЕЛОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА, заведующий кафедрой Учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», профессор;

ЦАПКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, старший преподаватель кафедры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

*Кафедрой белорусского народно-песенного творчества
(протокол от _____ № _____);*

*Советом факультета музыкального искусства
(протокол от _____ № _____)*

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	9
2.1	Конспект лекций	9
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	24
3.1	Примеры практических работ.....	24
3.2	Тематика семинарских занятий.....	26
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	27
4.1	Задания для контролируемой самостоятельной работы.....	27
4.2	Вопросы к зачёту.....	28
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	29
5.1	Учебно-методическая карта учебной дисциплины для дневной и заочной форм получения высшего образования.....	29
5.2	Список основной литературы.....	30
5.3	Список дополнительной литературы.....	31

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

УМК (ЭУМК) «Основы инструментовки» предназначена для студентов четвёртого курса, обучающихся в учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) направлению специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка) специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная, а также специальности 1-16 01 10 Пение (по направлениям) направлению специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное).

Учебная дисциплина «Основы инструментовки» является неотъемлемым компонентом комплекса теоретических знаний и практических навыков, которые необходимы будущему специалисту во время его работы в области аранжировки фольклорного и авторского музыкального материала. Курс «Основы инструментовки» служит органичным дополнением таких дисциплин, как «Основы компьютерной аранжировки», «Аранжировка белорусских народных песен». Все эти дисциплины готовят будущего специалиста к собственной творческой деятельности в сфере исполнения, интерпретации народно-песенного и инструментального творчества, способствуют формированию профессионала, который обладает полным и исчерпывающим знанием художественного управления творческим коллективом.

Учебная дисциплина «Основы инструментовки» сосредотачивает внимание на принципах творческой работы аранжировщика с инструментальной группой хора или ансамбля, на особенностях сочетания аккомпанирующей группы с вокальной частью музыкальной композиции.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование академических, социальных и профессиональных компетенций. В процессе изучения дисциплины, согласно требованиям образовательного стандарта, у студентов должны сформироваться следующие академические компетенции:

- АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.
- АК-4. Уметь работать самостоятельно.
- АК-5. Быть способным создавать новые идеи (владеть креативностью).
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
- АК-9. Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протяжении всей профессиональной жизни.

– АК-10. Владеть методами и средствами познания, обучения, самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.

В процессе изучения дисциплины, согласно требованиям образовательного стандарта, у студентов должны сформироваться следующие социально-личностные компетенции:

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
- СЛК-3. Владеть способностью к межличностным коммуникациям.
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
- СЛК-6. Уметь работать в коллективе.
- СЛК-11. Активно участвовать в творческих мероприятиях, как местного (студенческие научные общества), так и общенационального (фестивали, пленумы и т.д.) значения.

В процессе изучения «Основы компьютерной аранжировки», согласно требованиям образовательного стандарта, у студентов должны сформироваться определенные профессиональные компетенции. Будущий специалист должен быть способным к организационно-управленческой деятельности:

ПК-1. Создавать творческие коллективы.

ПК-5. Пользоваться информационными ресурсами для многостороннего обеспечения организационно-управленческой деятельности в области народного творчества.

Будущий специалист должен быть способным к педагогической деятельности:

ПК-8. Преподавать специальные дисциплины, изучать передовой педагогический и творческий опыт, творчески пользоваться им в своей педагогической деятельности.

ПК-13. Использовать современные методики и технические средства обучения.

Будущий специалист должен быть способным к научно-исследовательской деятельности:

ПК-14. Анализировать перспективы и направления сохранения и развития народного творчества.

ПК-17. На научной основе организовывать свою творческую профессиональную деятельность, владеть новейшими научными разработками, а также современной информацией в сфере художественной культуры.

Будущий специалист должен быть способным к инновационно-методической деятельности:

ПК-20. Использовать новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники, фонозаписи.

Будущий специалист должен быть способным к исполнительской деятельности:

ПК-23. Планировать репертуар собственных художественных (музыкальных) произведений.

ПК-25. Организовывать этапы процесса исполнения художественных (музыкальных) произведений для эстетического воспитания и формирования высокохудожественных вкусов населения.

Будущий специалист должен быть способным в творческой деятельности:

ПК-27. Создавать собственные аранжировки, инструментовки, обработки и переложения для хоровых коллективов, оркестров, ансамблей.

ПК-28. Самостоятельно подбирать репертуар, формировать концертную программу.

ПК-29. Готовить творческие выступления хоровых (инструментальных) коллективов и вести концертную работу в регионе и за его пределами.

Цель учебной дисциплины «Основы инструментовки» – формирование системы знаний и навыков в области инструментовки и аранжировки музыкального материала для инструментальных групп разных составов, основательное овладение базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками аранжировки народных и авторских песен, развитие творческих способностей студента в процессе отбора приемов аранжировки и на этой основе подготовка высокопрофессионального музыканта, исполнителя и руководителя коллектива.

Достижение поставленной цели определяет **задачи** дисциплины:

- выявить специфики инструментальной аранжировки;
- освоить базисные знания инструментоведения;
- усвоить выработанные в отечественной и зарубежной теории и практикой методы инструментовки народной и авторской музыки;
- овладеть навыками, современными формами и приемами инструментальной аранжировки для групп различного численного состава;
- усвоить специальные термины и обозначения из области инструментоведения и инструментовки;
- уметь использовать на практике полученные знания и навыки.

В результате изучения дисциплины студент должен **знать**:

- основные сведения о музыкальных инструментах аккомпанирующей группы в вокальных и хореографических коллективах: составы, функции инструментов;
- диапазоны и технические возможности инструментов;
- правила оформления вокально-инструментальной партитуры;
- методы и приемы аранжировки;
- особенности взаимодействия вокальной и инструментальной составляющих партитуры.

Студент должен *уметь*:

- создавать инструментальный аккомпанемент к вокальной партии;
- инструментовать баянный или фортепианный аккомпанемент песни для разных составов инструментов;
- создавать в партитуре на основе вокальной партии инструментальные разделы: вступление, завершения, интермедии и т.д.
- оформлять вокально-инструментальные партитуры согласно правилам.

В соответствии с типовым учебным планом на изучение дисциплины «Основы инструментовки» всего отведено 56 часов, из которых 34 – аудиторные (практические (семинарские)) занятия, 6 – контроль за самостоятельной работой.

Рекомендуемая форма контроля знаний – зачёт.

Структура данного УМК (ЭУМК) сформирована на основе Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования по дисциплине, утвержденного приказом ректора БГУКИ от 26.04.2017 № 69. Структурные особенности определены содержанием дисциплины «Основы инструментовки» и спецификой методологии преподавания данной дисциплины на кафедре белорусского народно-песенного творчества.

Организация работы с УМК (ЭУМК) включает предварительное знакомство с целями и задачами дисциплины, сформулированными в учебной программе. При использовании УМК (ЭУМК) для подготовки и проведения занятий надо иметь в виду, что его содержание охватывает разнообразные теоретические и практические аспекты изучения инструментов, жанров и стилистики музыкального произведения, приёмов инструментовки и аранжировки. Каждый из этих аспектов может быть либо максимально углублен, расширен, либо представлен обобщенно, без детализации. Необходимо помнить, что УМК (ЭУМК) дает возможные направления изучения дисциплины, которые должны каждый раз

корректироваться исходя из индивидуальных особенностей каждого студента и его ранее приобретённых компетенций.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Конспект лекций

Тема 1. Введение

Инструментовка как теоретическая и практическая дисциплина. Ее соотношение с обработкой, аранжировкой и композицией. Цели и задачи курса «Основы инструментовки». Специфика курса и его взаимосвязь с другими дисциплинами («Расшифровка белорусского народного песни», «Инструментоведение», «Аранжировка» и т.д.).

Схожесть и различия понятий «инструментовка», «оркестровка», «аранжировка», «обработка», «переложение».

Инструментовка (краткие определения):

- процесс создания оркестровой партитуры;
- 1) изложение музыкального произведения для исполнения оркестром, камерным ансамблем; 2) отдел теории музыки, посвященный принципам такого изложения и изучающий свойства инструментов;
- искусство распределять участие в игре разных инструментов оркестра, чтобы они могли производить наибольшей эффект;
- положение музыкальной пьесы на оркестр, искусство извлекать при этом из музыкальных инструментов, для которых пишется пьеса, весь тот эффект, какой они могут дать при надлежащем пользовании ими;
- 1) иначе оркестровка - изложение музыкального произведения для того или иного состава инструментов, например, оркестра (симфонического, духового, народных инструментов); 2) переложение, переработка для оркестра музыкального произведения, написанного для какого-либо одного инструмента (фортепьяно и т. д.);
- 1) распределение голосов оркестрового сочинения между соответствующими инструментами; 2) переложение пьесы, написанной для какого-либо инструмента (фортепиано, органа), на группу инструментов, оркестр и пр.;
- переложение музыкальной пьесы, чтобы она могла быть исполнена на многих инструментах за раз, т.е. целым оркестром; иначе - оркестровка.

Развёрнутые определения.

Инструментовка – изложение музыкального произведения для какого-либо инструментального состава — от камерного ансамбля до симфонического оркестра. В широком смысле слова говорят и об И. для вокального ансамбля, хора. Чаще всего под И. понимается изложение музыки для оркестра. В том же значении нередко используется и термин оркестровка. Порою, однако, этим терминам придают разное значение,

понимая под И. изложение для оркестра сочинения, специально задуманного как оркестровое, а под оркестровкой — изложение для оркестра произведения, написанного для другого состава или для какого-либо одного инструмента (например, для фортепиано). И. основывается на использовании наиболее естественных технических и выразительных возможностей каждого инструмента, на соединении звучания однородных и разнородных инструментов, на противопоставлении контрастных звуковых красок.

Эволюция И. тесно связана с развитием всего музыкального искусства, со сменой различных стилей; в И. находят отражение и особенности творческой индивидуальности композитора, его отдельного произведения. Примерно с 17 в. стала входить в практику запись оркестровой музыки в виде партитуры; до этого инструментальный состав обычно не определялся композитором, и одно и то же сочинение могло исполняться различными исполнительскими силами. Искусство И. развивалось параллельно с обогащением музыкального инструментария, совершенствованием техники сольной игры, расширением состава оркестра. Наряду с собственно оркестровыми жанрами видную роль в развитии И. играла опера и другие сценические и театральные жанры.

Инструментовка (то же, что оркестровка) — изложение музыки для исполнения её каким-либо составом оркестра или инструментальным ансамблем. Традиционная (принятая у многих композиторов XIX—XX веков) практика инструментовки выглядит как переложение клавирного наброска (клавираусцуга) в нотный текст специального типа — партитуру. Процесс инструментовки требует от композитора (любого инструментатора) знания специфики музыкальных инструментов — их технических возможностей, исполнительских приёмов, устройства. Чем глубже это знание, тем ярче и выразительней звучит оркестровая партитура.

Главная *цель* дисциплины «Основы инструментовки» – формирование системы знаний и навыков в области инструментовки и аранжировки музыкального материала для инструментальных групп разных составов, основательное овладение базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками аранжировки народных и авторских песен, развитие творческих способностей в процессе отбора приемов аранжировки и на этой основе подготовка высокопрофессионального музыканта, исполнителя и руководителя коллектива.

Специфика взаимосвязи курса с дисциплинами «Расшифровка белорусского народной песни» и «Аранжировка белорусских народных песен» заключается в умении инструментовать расшифрованный и аранжированный фольклорный материал.

Тема 2. Инструментальная группа в вокальных и хореографических коллективах белорусской народной песни и танца.

Основные сведения о музыкальных инструментах аккомпанирующей группы в вокальных и хореографических коллективах. Составы, количество. Функции и художественные возможности инструментальной группы. Правила оформления вокальной-инструментальной партитуры.

В состав аккомпанирующих групп народных вокальных и вокально-хореографических ансамблей Республики Беларусь входят, главным образом, инструменты, укоренившиеся в белорусском музыкальном народном творчестве. Реже встречаются русские народные инструменты (домра, балалайка, гусли).

Основа современной аккомпанирующей группы вокальных и вокально-хореографических ансамблей составляют инструменты, отвечающие универсальным стандартам европейской профессиональной (академической) исполнительской традиции: баян (аккордеон), скрипка, цимбалы, блок-флейта (флейта), контрабас, ударные и шумовые инструменты эстрадного или симфонического оркестра (барабанная установка, бубен, бубенцы, трещётка и проч.). Хотя нужно отметить, что в аккомпанирующих группах вокальных коллективов часто встречаются конструктивно и технически более простые и менее совершенные предшественники перечисленных инструментов, повсеместно распространённых в народном музыкальном творчестве: гармошки, различного рода мастеровые духовые инструменты: дудки, жалейки, рога, свистульки, окарины и т.д., нестандартные ударные и шумовые инструменты. Необходимо отметить использование таких специфических белорусских народных инструментов как лира, дуда (волынка). Реже встречаются инструменты, укоренённые в русской народной традиции: балалайка, домра, гусли. Нестандартным, но иногда встречающимся, следует считать использование таких инструментов, как гитара (электрогитара), саксофон, фортепиано, клавишный синтезатор, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, туба, альт, виолончель и других инструментов эстрадного или симфонического оркестров. Их использование обусловлено либо чёткой эстрадной, рок-, поп-, джаз- направленностью коллектива, либо художественным экспериментом, поиском новых средств музыкальной стилистики.

Таким образом, «классический», устоявшийся инструментарий аккомпанирующей группы народного вокального или вокально-хореографического коллектива включает:

Баян (аккордеон) – 1-2 исполнителя (первый и второй баяны)

Цимбалы – 1-2 исполнителя (первые и вторые цимбалы)

Скрипка – 1-2 исполнителя (первая и вторая скрипка)

Флейта (дудка) – 1 исполнитель

Ударная установка (и другие ударные и шумовые) – 1 исполнитель

Бас-гитара (контрабас) – 1 исполнитель.

Как видно и приведенного списка, каждый инструмент группы, за исключением ударных и бас-гитары (контрабаса), может дублироваться. В результате чего могут возникать первая и вторая партии. Реже – третья партия.

Функции и художественные возможности инструментальной группы выявляются в фактуре вокально-инструментального звучания произведения, а также в его музыкальной драматургии и музыкальной форме. Так, инструментальная группа способна в значительной степени обогащать фактуру как темброво, так и гармонически, а также подголосочно-полифонически, контрапунктически. Кроме того, аккомпанирующие инструменты способны в значительной степени помогать исполнителям вокала более прочно удерживать строй, более точно передавать интонационное строение музыки.

В музыкальной форме той или иной вокально-хореографической композиции функции инструментальной группы наиболее ярко реализуются в таких разделах, как вступление, отыгрыш (интермедия или интерлюдия), переход (например, предыкт), танцевальный фрагмент, заключение. В целом инструментальная группа способна усиливать художественную образность вокальной партитуры.

Каких-либо четких правил расположения инструментов в партитурах народных вокально-инструментальных коллективов не выработано. Здесь можно руководствоваться различными принципами. Исходя из практического опыта, наиболее удобной для руководителей народных вокально-инструментальных коллективов является следующее расположение голосов и инструментов:

Вокал (солисты и хор)

Духовые

Скрипки (и любые струнно-смычковые)

Цимбалы

Ударные

Баяны

Бас-гитара (контрабас)

Тема 3. Инструменты аккомпанирующей группы.

Диапазоны, технические возможности и художественные особенности основных инструментов аккомпанирующей группы.

Флейта (флейта Бёма — поперечная флейта), музыкальный духовой инструмент. Основной вид современной флейты — большая флейта сопранового регистра. Другие виды: малая (пикколо), альтовая и басовая флейта.

Высота звука на флейте меняется путём передувания (извлечения губами гармонических созвучий), а также путём открывания и закрывания отверстий клапанами. Современные флейты обычно изготавливаются из металла (никеля, серебра, золота, платины), реже — из дерева, иногда — из стекла, пластика и других композитных материалов.

Диапазон флейты — более трёх октав: от h или $c1$ (си малой октавы или до первой) до $\#f4$ (фа-диез четвёртой). Играть выше «до» четвёртой октавы представляется затруднительным, но встречаются произведения, в которых задействованы ноты «ре» и «ми». Ноты пишутся в скрипичном ключе соответственно действительному звучанию. Тембр ясный и прозрачный в среднем регистре, глухой в нижнем и несколько резкий — в верхнем. Флейте доступна самая разнообразная техника, ей часто поручается оркестровое соло. Применяется в симфоническом и духовом оркестрах, а также, наряду с кларнетом, чаще других деревянных духовых, — в камерных ансамблях.

Флейта — один из самых виртуозных и технически подвижных инструментов из группы духовых. В её исполнении типичны гаммообразные пассажи в быстром темпе, арпеджио, скачки на широкие интервалы. Реже флейте поручаются продолжительные кантиленные эпизоды, поскольку дыхание на ней расходуется быстрее, чем на других деревянных духовых. Хорошо звучат трели на протяжении всего диапазона (за исключением нескольких трелей на самых низких звуках).

Слабым местом инструмента является его сравнительно небольшой диапазон в динамике — разница между *piano* и *forte* в первой и второй октавах составляет около 25 dB, в верхнем регистре не более 10 dB. Этот недостаток флейтисты компенсируют меняя окраски тембра, а также другими средствами музыкальной выразительности.

Диапазон инструмента делится на три регистра: нижний, средний и верхний. В нижнем регистре сравнительно легко играть *piano* и *legato*, но *forte* и *staccato* требует зрелого мастерства. Средний регистр наименее богат обертонами, часто звучит тускло, поэтому мало применяется для мелодий кантиленного характера. В верхнем регистре легко играть на *forte*, владение

riano в третьей октаве требует нескольких лет обучения на инструменте. Начиная с до-диез четвёртой октавы тихое извлечение звуков становится невозможным.

Окраска тембра и красота звука на флейте зависит от многих факторов в постановке и мастерстве исполнителя — важную роль играет открытое горло, достаточно открытое отверстие головки инструмента (обычно на 2/3), правильное положение головки инструмента по отношению к губам, точное направление струи воздуха, а также умелое управление количеством и скоростью подачи воздуха с помощью «опоры» (совокупность мышц брюшного пресса, части межрёберных мышц и части мышц спины, влияющих на работу диафрагмы).

Флейте доступен широкий спектр приёмов игры. Повсеместно используется двойное (слоги ту-ку) и тройное (слоги ту-ку-ту ту-ку-ту) staccato. Начиная с конца XIX — начала XX веков для особых эффектов используется приём frullato — игра на инструменте одновременно с произношением звука, вроде «трр» с помощью кончика языка или горла. Впервые техника frullato была использована Рихардом Штраусом в симфонической поэме «Дон Кихот» (1896—1897). В XX веке было изобретено множество дополнительных техник и приёмов.

По способу звукоизвлечения флейта относится к лабиальным инструментам. Флейтист выдувает струю воздуха на переднюю кромку амбушюрного отверстия. Поток воздуха из губ музыканта пересекает открытое амбушюрное отверстие и ударяется о внешнюю его кромку. Таким образом струя воздуха разделяется примерно пополам: внутрь инструмента и наружу. Часть воздуха, попавшая внутрь инструмента, создаёт звуковую волну (волну сжатия) внутри флейты, распространяется до открытого клапана и частично возвращается назад, вызывая резонанс трубки. Часть воздуха, попавшая наружу инструмента, вызывает лёгкие призвуки типа шума ветра, которые при правильной постановке слышны лишь самому исполнителю, но становятся неразличимы на расстоянии нескольких метров. Высота звука меняется с помощью изменения скорости и направления подачи воздуха опорой (мышцами брюшного пресса) и губами, а также аппликатурой.

В силу акустических особенностей флейта имеет тенденцию понижать строй при игре на piano (особенно в нижнем регистре) и повышать строй при игре на forte (особенно в верхнем регистре). На интонацию имеет влияние и температура помещения — более низкая температура понижает строй инструмента, более высокая, соответственно, повышает.

Настраивают инструмент с помощью выдвижения головки из тела инструмента (чем сильнее выдвинуть головку, тем длиннее и,

соответственно, ниже становится строй инструмента). Этот способ настройки имеет свои недостатки по сравнению со струнными или клавишными инструментами — при выдвижении головки расстраиваются отношения между отверстиями инструмента и октавы перестают строить между собой. При выдвижении головки больше чем на сантиметр (что понижает строй инструмент почти на полутон) звук флейты меняет тембр и становится похожим на звук деревянных барочных инструментов.

Скрипка (от скрип) — струнный смычковый музыкальный инструмент высокого регистра. Имеет народное происхождение, современный вид приобрела в XVI веке, получила широкое распространение в XVII веке. Имеет четыре струны, настроенные по квинтам: g, d1, a1, e2 («соль» малой октавы, «ре», «ля» первой октавы, «ми» второй октавы), диапазон от g («соль» малой октавы) до a4 («ля» четвёртой октавы) и выше. Тембр скрипки густой в низком регистре, мягкий в среднем и блестящий в верхнем.

Принадлежит музыкальный инструмент многим народам, в том числе и белорусам.

Струны проходят от подгрифка через подставку, над поверхностью грифа и через верхний порожек к колкам, на которые наматываются в головке. Состав струн:

1-я — Ми второй октавы. Однородная по составу струна, звонкий блестящий тембр.

2-я — Ля первой октавы. Струна с сердечником и оплёткой, иногда однородная по составу, мягкий матовый тембр.

3-я — Ре первой октавы. Струна с сердечником и оплёткой, мягкий матовый тембр.

4-я — Соль малой октавы. Струна с сердечником и оплёткой, суровый и густой тембр.

Настройка

Струна Ля настраивается по камертону Ля или фортепиано. Остальные струны настраиваются на слух по чистым квинтам: струны Ми и Ре от струны Ля, струна Соль от струны Ре.

Партия скрипки пишется в скрипичном ключе. Стандартный *диапазон скрипки* — *соль малой октавы до четвёртой октавы*. Более высокие звуки трудны для исполнения и применяются, как правило, только в сольной виртуозной литературе, но не в оркестровых партиях.

Ведение смычка имеет большое влияние на характер, силу, тембр звука, и вообще на фразировку. На скрипке в норме можно брать одновременно на соседних струнах две ноты (*двойные ноты*), в исключительных случаях — три (требуется сильное давление смычка), а не одновременно, но очень

быстро — три (*тройные ноты*) и четыре. Такие сочетания, преимущественно гармонические, легче исполнять на открытых струнах, и используются, как правило, в сольных произведениях.

Основные приёмы:

Détaché — каждая нота извлекается отдельным движением смычка, путём изменения его направления;

Martelé — штрих, выполняемый толчком смычка, при котором протяженность самого звучания значительно короче периода затухания звучности;

Staccato вниз и вверх смычком — движение смычка с остановкой;

Staccato volant — разновидность стаккато. При игре смычок подскакивает, отрываясь от струн;

Spiccato — отрывистый и отскакивающий штрих, утяжелённое *staccato* с добавочным движением плеча;

Sautillé — отскакивающий штрих, облегчённое и ускоренное *Spiccato*;

Ricochet-saltato — штрих, выполняемый ударами волоса поднятого смычка по струне, как правило исполняется непрерывной группой;

Tremolo — многократное быстрое повторение одного звука либо быстрое чередование двух несоседних звуков, двух созвучий (интервалов, аккордов), отдельного звука и созвучия.

Legato — связное исполнение звуков, при котором имеет место плавный переход одного звука в другой, пауза между звуками отсутствует.

Col legno — удар древком смычка по струне. Вызывает стучащий, мертвенный звук, который также с большим успехом применяется композиторами в симфонической музыке.

Кроме игры смычком, пользуются задеванием струн одним из пальцев правой руки (пиццикато). Также имеет место и пиццикато левой рукой, которое применяется в основном в сольной литературе.

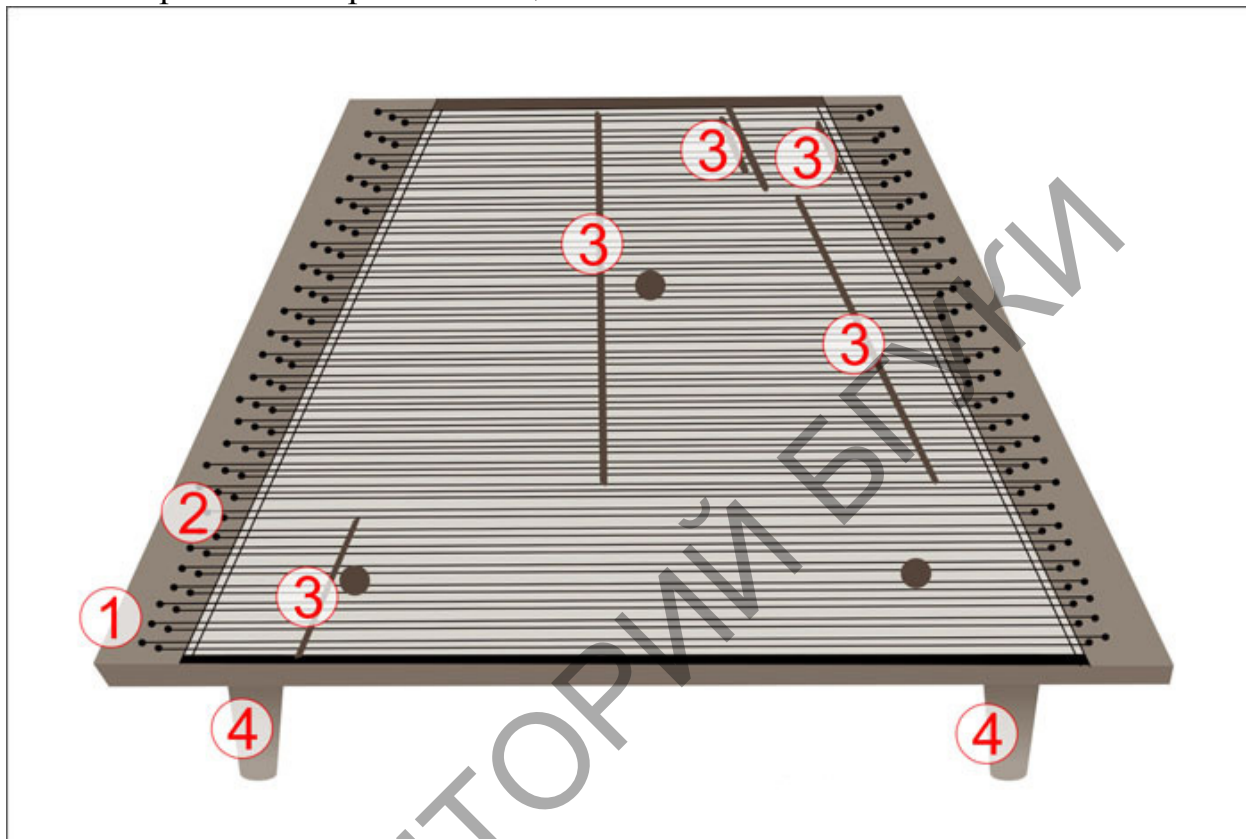
Также существует специальный способ выделения обертона из состава тембра звучащей струны — флажолет. Натуральные флажолеты исполняются путём прикосновения к струне в точках кратного деления её длины — на 2 (высота звучания струны повышается на октаву), на 3, на 4 (две октавы) и т. п. Искусственные точно так же делят прижатую ниже первым пальцем обычным способом струну. В зависимости от постановки 1 и 4 пальцев левой руки флажолеты могут быть квартовыми, квинтовыми.

Белорусские цимбалы – ударно-щипковый музыкальный инструмент, один из традиционных белорусских народных инструментов.

Новейший этап в развитии народно-инструментального исполнительства на Беларуси связан, прежде всего, с деятельностью

цимбалиста Иосифа Жиновича. В конце 20-х годов XX-го века группа талантливых музыкантов (Д. Захар, И. Жинович, С. Новицкий, Х. Шмелькин) совместно с мастером К.Сушкевичем в процессе реконструкции инструмента создала целое семейство цимбал – прима, альт, бас, контрабас.

Устройство современных цимбал

1 - Резонансный корпус, состоящий из рамы и двух дек (верхней и нижней)

2 - Колки и штифты для натяжения струн

3 - Подставки (6 у прима, 4 у альт-тенора, по 2 у баса и контрабаса)

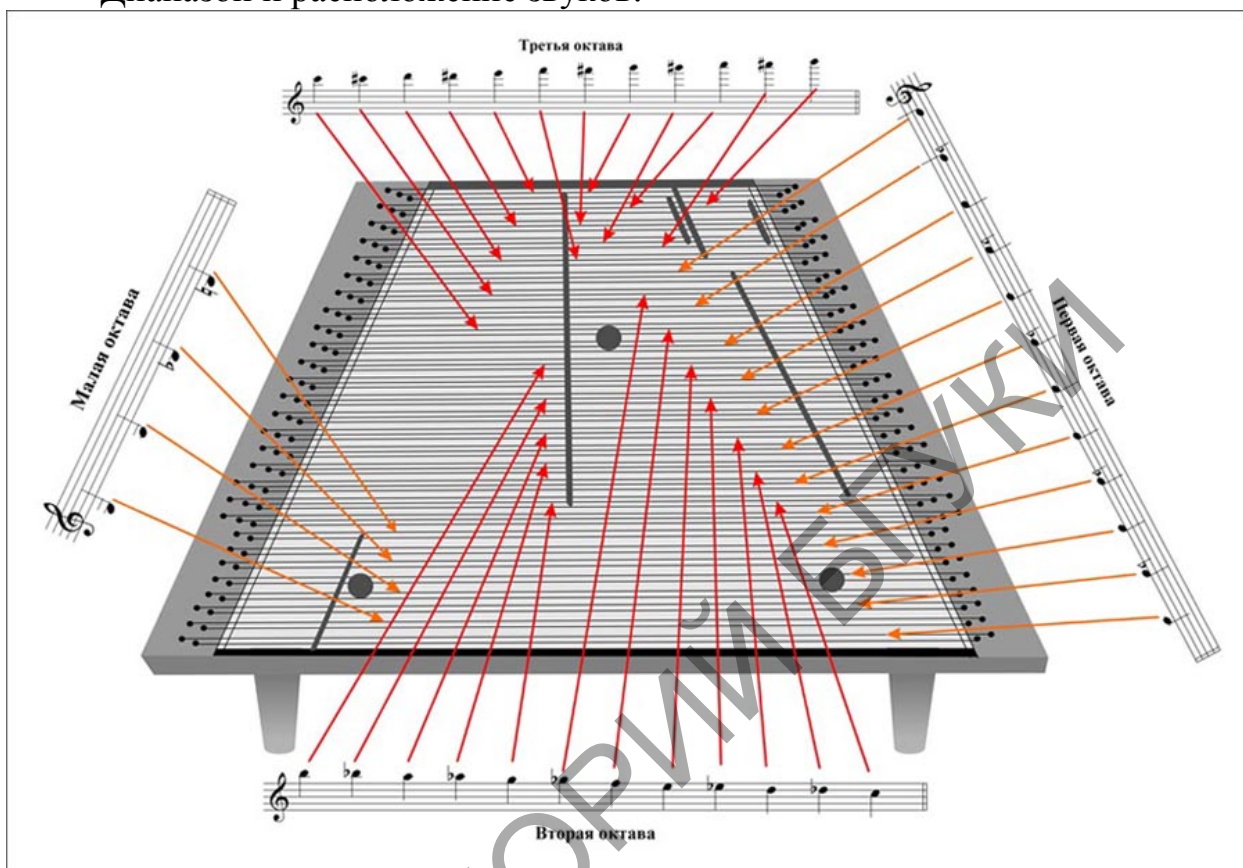
4 - Ножки, ввинчивающиеся в нижнюю часть инструмента

Молотки (палочки) являются специальным приспособлением для извлечения звука на цимбалах. Для каждого вида цимбал изготавливаются молотки, отличающиеся друг от друга размерами, формой, весом и обшивкой.

В результате модернизации цимбалы приобрели современный вид. В них была усилена конструкция рамы, инструмент поставлен на опорные ножки, обшитые мягкой кожей или замшей молоточки стали короче. Реконструированные (академические) цимбалы прима имеют хроматический звукоряд с *диапазоном более 3-х октав (от соль малой до си третьей)*. Звуки нижнего регистра имеют по 2 струны из высоколегированной стали (с навитой на них канителью), все остальные (от ля первой октавы) имеют хор

из 3-х струн; на верхней резонансной деке находятся шесть подставок для струн.

Диапазон и расположение звуков:

Реконструированные цимбалы значительно улучшили свои динамические и тембровые качества, приобрели реальную возможность успешно участвовать в различных видах исполнительства – сольном, ансамблевом и оркестровом. Хроматический звукоряд и диапазон почти в три с половиной октавы позволил обратиться к использованию в репертуаре богатейшего наследия классической музыки.

Важнейшая роль в темброво-колористической палитре современных цимбал принадлежит приему глушения струн. Демпферов белорусские цимбалы не имеют, поэтому глушение звуков производится прикосновением к звучащим струнам пальцев или ребра ладони рук. При этом выразительность, чистота и рельефность артикуляции во многом зависит от мастерства исполнения данного приема.

Основные приёмы:

Удары – молоточками по струнам.

Tremolo — многократное быстрое повторение одного звука либо быстрое чередование двух несоседних звуков (любой интервал в пределах диапазона).

Pizzicato — щипание струн пальцами рук.

Col legno — удар дровком молоточка по струне.

Баян — русская хроматическая ручная гармоника с 3—5 рядами круглых кнопок на клавиатуре мелодии и 5—6 рядами кнопок на клавиатуре аккомпанемента, клавиши которого звучат басами и аккордами (готовый баян) или отдельными нотами (выборный или готово-выборный баян).

На правой клавиатуре баяна исполняется мелодия, на левой аккомпанемент. При нажатии одной кнопки на левой клавиатуре готового баяна звучит басовая нота или аккорд. У выборного или готово-выборного баяна на левой клавиатуре проигрываются отдельные ноты как на правой клавиатуре, но в более низком диапазоне звуков.

Вертикальные ряды кнопок у правой и левой клавиатур нумеруются, начиная от меха. Повторы басовых и аккордовых кнопок на левой клавиатуре и вспомогательные ряды на правой необходимы для единства аппликатуры в разных тональностях. Например, чтобы сыграть какую-либо последовательность звуков во всех тональностях на 3-х рядной правой клавиатуре необходимо использовать три различных аппликатуры, для игры той же последовательности на 5-ти рядной клавиатуре понадобится только одна аппликатура, на 4-х рядной две. Также, 4-х и 5-ти рядная клавиатура позволяет эффективно использовать пятипальцевую аппликатуру.

Правая клавиатура

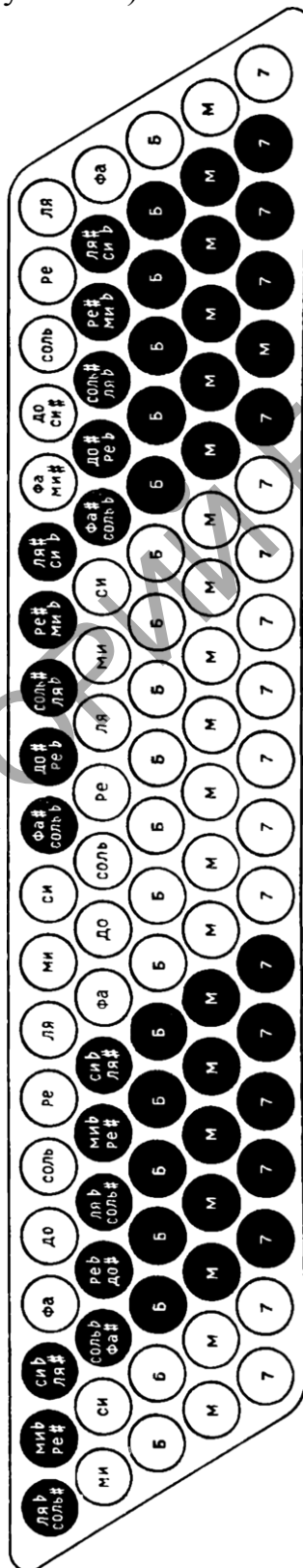
Современные баяны выпускают с двумя основными видами правой клавиатуры: трёхрядные и пятирядные. В пятирядной клавиатуре ряды 2 и 1 (считая от меха) являются вспомогательными, они дублируют ноты 5-го и 4-го рядов соответственно. Реже встречаются четырёхрядные (с одним вспомогательным рядом) и шестирядные баяны с тремя вспомогательными рядами.

Диапазон 3-х рядного баяна с 52-мя кнопками от ноты Си-бемоль большой до До-диез четвёртой октавы. Диапазон 5-рядного концертного баяна от Ми большой октавы до Си четвёртой октавы (5 октав и 7 полутонов). Высота звучания повышается при переходе от верхних кнопок к нижним.

Существует несколько типов раскладок правой клавиатуры. В России стандартной является московская или бельгийская раскладка. В некоторых странах, наряду с другими типами раскладок, используется итальянская раскладка, являющаяся зеркальным отражением московской раскладки по горизонтали (3-х рядной).

Левая клавиатура полного баяна состоит из 100 или 120 кнопок (такая же, как у аккордеона). Может быть с готовым, выборным или готово-выборным аккомпанементом. Клавиатура с готово-выборным аккомпанементом переключается между готовым и выборным режимами при помощи специальной клавиши.

На схеме справа готовая 100-кнопочная клавиатура. Условные обозначения: Б — мажорное (большое) трезвучие, М — минорное трезвучие, 7 — доминантсептаккорд. У 120-кнопочных клавиатур справа от ряда септаккордов есть дополнительный ряд кнопок с уменьшёнными септаккордами (обозначаются буквой У).

Описание вертикальных рядов (начиная от меха):

Басовая часть

1. Вспомогательный ряд басов предназначен для удобства аппликатуры. Он повторяет последовательность кнопок основного ряда басов, но сдвинут по отношению к нему на четыре кнопки вниз. Между кнопками основного и вспомогательного ряда, находящихся в одном косом ряду, образуется интервал в большую терцию (2 тона) или его обращение в малую сексту (4 тона).

2. Основной ряд басов (диапазон от Фа контроктавы до Ми большой октавы). Его составляет повторяющаяся последовательность ступеней гаммы До мажор или Ля минор (семь белых кнопок), далее идёт последовательность нот, завершающих хроматический звукоряд (пять чёрных кнопок). Кнопки в ряду расположены таким образом, что между любыми двумя соседними кнопками образуется интервал в чистую квинту (3,5 тона) или его обращение в чистую кварту (2,5 тона). Иными словами, рядом с любой кнопкой, принятой за тонику, двумя соседними кнопками оказываются доминанта (сверху) и субдоминанта (снизу).

При нажатии басовой кнопки звучит 3 или 4 голоса, настроенных в октаву: один основной (самый низкий) и два-три голоса выше основного на одну, две, три октавы. Соответственно самым высоким голосом, звучащим вместе с основной басовой нотой, является нота Ми первой или второй октавы.

От каждой ноты основного басового ряда строятся различные аккорды с соответствующим основным тоном (на схеме это кнопки, расположенные в поперечных косых рядах, идущие вправо-вверх от басовых кнопок):

3. Мажорные трезвучия.

4. Минорные трезвучия.

5. Доминантсептаккорды. Могут звучать целиком (на немецких инструментах) или без квинты (на большинстве советских и итальянских инструментов).

6. Уменьшённые септаккорды с пропущенной квинтой или уменьшённые трезвучия (этот ряд может отсутствовать). Доминантсептаккорды и уменьшённые септаккорды в нотах обозначаются тремя звуками.

На выборной клавиатуре первые два ряда басов такие же, как и на готовой клавиатуре. Остальные ряды занимают кнопки с отдельными нотами. Раскладка левой выборной клавиатуры является зеркальным отражением правой клавиатуры по горизонтали и вертикали (высота звучания повышается при переходе от нижних кнопок к верхним). Если взять баян в руки перевёрнутым слева-направо и снизу-вверх, то есть разместить у правой

руки левую клавиатуру, то раскладка на ней будет такой же, как на правой клавиатуре.

Контрабас (итал. contrabbasso или basso) — самый крупный по размерам (около двух метров в высоту) и самый низкий по звучанию из широко используемых смычковых струнных музыкальных инструментов. Имеет четыре струны (реже три или пять), настроенные по квартам: E1, A1, D, G (ми, ля контроктавы, ре, соль большой октавы), ***диапазон от E1 (ми контроктавы) до g1 (соль первой октавы)*** и выше.

Ноты для контрабаса пишутся в басовом, теноровом, реже — скрипичном ключе на октаву выше действительного звучания.

В народных ансамблях ***контрабас используется вместо бас-гитары***, причём играют практически всегда приёмом *pizzicato*.

Контрабас и бас-гитара в народных ансамблях взаимозаменяемы, поскольку их строи и диапазоны идентичны.

Функции инструментов в партитуре аккомпанирующей группы.

Аккомпанирующая инструментальная группа в народных ансамблях играет музыку, созданную, главным образом, на основе принципов гомофонно-гармонического склада. Данный тип фактуры имеет мелодию, бас – крайние уровни фактуры – и гармоническое заполнение. Всякого рода контрапункты, подголоски и прочие полифонические элементы опираются в большей степени на гомофонно-гармоническое музыкальное мышление. Благодаря наличию ударной установки, важную роль начинает играть метро-ритмический пласт фактуры инструментальной группы.

Таким образом, в фактуре аккомпанирующей инструментальной группы можно выделить следующие функции: ***мелодическая, подголочная, гармоническая, басовая, метро-ритмическая.***

Очевидно, что басовая функция проявляется посредством контрабаса и бас-гитары, а метро-ритмическая – посредством ударных.

Что касается других инструментов, то однозначной привязки здесь нет, поскольку в них могут проявляться все перечисленные выше функции как в “чистом”, так и смешанном виде.

Тема 4. Аранжировка фольклорного и авторского музыкального материала инструментальными средствами.

Методы инструментовки. Стиль и жанр как детерминанты работы инструментовщика и аранжировщика. Особенности взаимодействия инструментов аккомпанирующей группы в вокальных и хореографических партитурах. Написание инструментального аккомпанемента к вокальным партитурам. Особенности переложения вокальных партитур для инструментальных составов.

Методы инструментовки – техники оркестрового письма, основанные на: 1) знаниях инструментоведения; 2) практическом владении приёмами гармонии и полифонии (т.е. умение гармонизовать мелодию, создать грамотные и художественно убедительные линии подголосков, контрапунктов, баса и т.д.).

Стиль и жанр определяют специфику использования тембровых и технических возможностей инструментов аккомпанирующей группы, гармоническую и метро-ритмическую трактовку народно-песенного или авторского материала.

Особенность взаимодействия инструментов аккомпанирующей группы в вокальных и хореографических партитурах заключается в полном либо частичном подчинении музыкальному материалу и художественному содержанию вокальной партитуры композиции. Нередко инструменты аккомпанирующей группы дублируют голоса хоровой партитуры, взаимодействуя между собой точно также, как вокальный ансамбль. Этой же специфике подчинено написание инструментального аккомпанемента к вокальным партитурам.

Отдельной областью инструментовки для народных ансамблей является переложение вокальных партитур для инструментальных составов. Как правило данные задачи возникают перед инструментовщиком при написании инструментального вступления к песне, а также различных интермедийных эпизодов, включая развёрнутые хореографические разделы и заключения. Существует и самостоятельный жанр инструментального переложения вокальной музыки. Особенности: расширение диапазона и тесситуры мелодии, гармоническое и фигурационное усложнение хоровой партитуры, свободная трактовка ритмо-интонационных элементов темы.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Примеры практических работ

В данном подразделе представлены примеры (образцы) практических работ. Структура каждого примера включает: **тему, цель, задание** с описанием действий по его реализации.

Приведенные примеры, являясь сформированными, готовыми планами проведения практических работ, могут служить образцом для создания планов практических работ с другой тематикой, коррелирующей с содержанием дисциплины (см. «Содержание дисциплины» в учебной программе).

ПРИМЕР 1

Тема: Гармонизация народно-песенной темы

Цель: Вспомнить принципы гармонического мышления, постигнутые студентами в рамках изучения дисциплины «Гармония», познакомиться с базовыми особенностями гармонизации народно-песенного материала.

Задание: Подобрать последовательность аккордов к конкретной белорусской народной теме.

Для выполнения задания самостоятельно выберите из сборника белорусских народных песен (либо расшифруйте) одну музыкальную тему. Перепишите её в нотную тетрадь, всегда оставляя под строчкой записи свободный нотный стан. С помощью инструмента (либо без него) постарайтесь подобрать 2-3 варианта её гармонизации. Зафиксируйте варианты гармонизации под темой на предварительно оставленном свободном нотном стане ниже.

ПРИМЕР 2

Тема: Инструментовка народно-песенного 2-хголосия типа «втора» для флейты, скрипки и цимбал.

Цель: Овладеть навыками переложения аутентичного народно-песенного 2-хголосия типа «втора» для инструментального трио.

Задание: Создать партитуру для инструментального трио на основе традиционной белорусской народно-песенной темы с элементами 2-хголосия типа «втора».

Для выполнения задания самостоятельно найдите в сборнике белорусских народных песен тему, включающую элементы 2-хголосия типа «втора».

В нотной тетради создайте партитуру для инструментального трио: флейта, скрипка, цимбалы.

Решите, как будет распределён музыкальный материал между инструментами: какой инструмент будет играть верхний голос, какой нижний, какие функции будет выполнять третий инструмент (контрапунктическую (третий голос), гармоническую, бурдон, педаль и т.д.). Оформите партитуру по всем правилам нотной записи.

ПРИМЕР 3

Тема: Инструментовка баянного аккомпанеента к вокальной партитуре для флейты, скрипки, цимбал, ритм-секции, баяна и бас-гитары.

Цель: Познакомиться с основными способами и методами инструментовки баянного аккомпанеента типа «клавир».

Задание: Создать инструментовку – партитуру для флейты, скрипки, цимбал, ритм-секции, баяна и бас-гитары – на основе баянного аккомпанеента типа «клавир».

Для выполнения задания используйте любую песню из репертуарного или учебно-методического сборника по дисциплинам «Постановка голоса», «Ансамблевое пение», «Дирижирование», к которой имеется баянный аккомпанемент.

Выявите пласты гомофонно-гармонической фактуры аккомпанеента и предварительно распределите их исполнение между инструментами ансамбля.

Оформите партитуру (первый куплет песни) по всем правилам нотной записи.

3.2 Тематика семинарских занятий

Тема 1. Обзор специфических и эпизодически используемых инструментов в аккомпанирующих группах вокально-хореографических коллективов.

Студентам необходимо подготовить доклады по техническим и художественно-выразительным возможностям следующих инструментов:

Гобой

Кларнет

Блок-флейта

Народные духовые инструменты (дудка, жалейка, окарина, рог и т.д.),

Гармошки

Лира, дуда (волынка)

Народные ударные и шумовые инструменты

Альт, виолончель

Гитара (электргитара)

Домра, балалайка, гусли

Тема 2. Специфические приёмы белорусского народно-песенного многоголосия и способы их адаптации в инструментальной музыке

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для контролируемой самостоятельной работы

ЗАДАНИЕ 1

Тема: Инструментальное вступление к песне.

Задание: Создать инструментальное вступление (2-4 такта) для флейты, скрипка, цимбал, баяна и бас-гитары к любой самостоятельно выбранной народной песне.

ЗАДАНИЕ 2

Тема: Переложение хоровой партитуры а capella для инструментального состава

Задание: Создать инструментальную партитуру для флейты, скрипка, цимбал, баяна и бас-гитары на основе одного куплета самостоятельно выбранной хоровой партитуры а capella

ЗАДАНИЕ 3

Тема: Создание клавира партитуры вокально-инструментального произведения.

Задание: Создать клавир (для фортепиано или баяна) путём переложения фрагмента (8-10 тактов) партитуры вокально-инструментального произведения.

4.2 Вопросы к зачёту

1. В чём различие и схожесть понятия «инструментовка» с понятиями «оркестровка», «аранжировка», «переложение», «обработка»?
2. Каковы традиционно сложившиеся и устоявшиеся составы аккомпанирующих групп вокально-хореографических коллективов народной песни в Республике Беларусь?
3. Каковы принципы оформления вокально-инструментальных партитур для коллективов народной песни?
4. Рассказать о диапазонах, возможностях и основных функциях инструментов, задействованных в аккомпанирующих группах вокально-хореографических ансамблей народной песни: флейта, скрипка, цимбалы, баян, бас-гитара (контрабас). ПРИМЕЧАНИЕ: конкретные инструменты для освещения в ответе определяются преподавателем.
5. Специфические и эпизодически используемые инструменты в аккомпанирующих группах вокально-хореографических коллективов: провести обзор и подробно рассказать об одном из них (по собственному выбору).
6. В чём заключается основная специфика (техническая, композиционная, художественная) инструментовки для аккомпанирующей группы вокально-хореографического коллектива народной песни?

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебно-методическая карта учебной дисциплины для дневной и заочной форм получения высшего образования

для дневной формы получения высшего образования по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) направлению специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка) специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная; специальности 1-16 01 10 Пение (по направлениям) направлению специальности 1-16 01 10-02 Пение (народное)

№	Темы	Количество учебных часов			
		Лекционные	Семинарские и практические	КСР	Форма контроля
1.	Введение	2			
2.	Инструментальная группа в вокальных и хореографических коллективах белорусской народной песни и танца	2	2		
3.	Инструменты аккомпанирующей группы	8	2		
4.	Аранжировка фольклорного и авторского музыкального материала инструментальными средствами	4	8		
ИТОГО 28 часов:		16	12		зачёт

для заочной формы получения высшего образования по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям) направлению специальности 1-18 01 01-01 Народное творчество (хоровая музыка) специализации 1-18 01 01-01-02 Хоровая музыка народная

№	Темы	Количество учебных часов			
		Лекционные	Семинарские и практические	КСР	Форма контроля
1.	Введение	2			
2.	Инструментальная группа в вокальных и хореографических коллективах белорусской народной песни и танца	2	2		
3.	Инструменты аккомпанирующей группы	8	2		
4.	Аранжировка фольклорного и авторского музыкального материала инструментальными средствами	4	8		
ИТОГО 28 часов:		16	12		зачёт

5.2 Список основной литературы

1. Берлиоз, Г. Большой трактат об инструментровке / Г.Берлиоз. – Москва, 1972
2. Глинка, М. Заметки об инструментровке / М. Глинка. – Москва, 1954.
3. Клебанов, Д. Искусство инструментровки / Д.Клебанов. – Киев, 1972.
4. Кузнецов, В.В. Оркестр белорусских народных инструментов / Кузнецов В.В. – Белорусская государственная консерватория, 1991.
5. Назина, И.Д. Белорусские народные музыкальные инструменты: Струнные / И. Назина – Минск : Наука и техника, 1982.
6. Римский-Корсаков, Н.А. Основы оркестровки (с партитурными образцами из собственных сочинений): в 2-х т. / Н.А. Римский-Корсаков – Москва, 1946.
7. Рогаль-Левицкий, Д. Современный оркестр: в 4-х т. / Д. Рогаль-Левицкий. – Москва, 1953.

5.3 Список дополнительной литературы

1. Василенко, С. Инструментовка для симфонического оркестра / С.Василенко. – Москва, 1959.
2. Дмитриев, Г. О драматургической выразительности оркестрового письма / Г.Дмитриев. – Москва, 1981.
3. Крейн, Ю. Стиль и колорит в оркестре / Ю. Крейн. – Москва, 1967.
4. Финкельштейн, И. Некоторые проблемы оркестровки / И. Финкельштейн. – Ленинград, 1969.