

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра инструментального исполнительства

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация Концертные духовые и ударные инструменты
(по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон,
валторна, туба, саксофон, ударные инструменты),
исторические духовые и ударные инструменты**

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

РПУД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Москва – 2025

ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Шатский А. И., профессор, профессор кафедры инструментального исполнительства

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№10 от 29.05.2026

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. Аннотация дисциплины

Цели:

- овладение искусством игры на родственных инструментах;
- подготовка многогранных музыкантов-исполнителей;
- развитие у студента потребности к постоянному совершенствованию исполнительской деятельности, интереса к своему инструменту и его разновидностям;
- осознание студентом того факта, что в современном музыкальном исполнительстве наиболее востребованным являются универсальные музыканты.
- воспитание художественного вкуса, позволяющего исполнять музыку с учетом ее стилевых и жанровых особенностей на инструментах различных модификаций.

Задачи:

- развитие слухового самоконтроля (умение слышать особенности звучания каждого родственного инструмента)
- расширение музыкального кругозора, формирование эрудированного и зрелого музыканта;
- развитие навыков чтения с листа, воспитание творческой самостоятельности и инициативы студентов;
- формирование и совершенствование навыков сценического исполнения, преодоления концертного волнения;
- всестороннее гармоничное развитие способностей, раскрытие творческой индивидуальности студентов;
- подготовка обучающегося к исполнению музыки различных эпох, стилей и направлений на родственных инструментах на высоком художественном уровне;
- изучение конструктивных особенностей родственных инструментов, их сходство и отличие от инструментов, являющихся основными для исполнителя;
- знакомство с актуальными аспектами интерпретации музыки старых мастеров;
- формирование эстетических представлений и профессиональных навыков для исполнения современной музыки.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ПК-6 Способен демонстрировать знание основных оркестровых партий своего и родственного инструмента	<u>Знать:</u> оркестровый репертуар для различных составов оркестра; исполнительские особенности оркестровых произведений композиторов различных эпох и направлений. <u>Уметь:</u> использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; работать в оркестре, поддерживая творческую атмосферу в коллективе. <u>Владеть:</u> основными принципами исполнительского взаимодействия в оркестре; способами реализации исполнительских задач собственной партии в рамках общего композиторского замысла.	7-8 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Изучение родственных инструментов» изучается в 7-8 семестрах 4 курса.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	3(108)	2 (72)	1 (36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	34	18	16
- лекции (Л)			
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)	34	18	16
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	74	54	20
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет	

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	4 курс (7-й семестр) В конце семестра – зачет	72				18		54
2	4 курс (8-й семестр) В конце семестра – зачет	36				16		20
	Итого (ак. ч.)	3(108)				34		74

Темы дисциплины

В процессе освоения дисциплины «Изучение родственных инструментов» основная работа ведется над изучением наследия композиторов разных эпох.

Тема 1. Произведения французских и английских композиторов эпохи Ренессанса.

Для инструментальной музыки этого периода характерно использование ансамблей родственных инструментов, так как прообразом этого направления является мадригальная вокальная музыка.

Тема 2. Произведения композиторов эпохи барокко (XVII-XVIII вв.).

В этот период выдающимися композиторами Италии, Франции, Германии создано огромное количество ансамблей в разных жанрах для родственных составов духовых инструментов. Прохождение полифонического репертуара формирует у ансамблистов навыки слышания и понимания функции каждого исполнителя в многоголосной фактуре музыкального произведения. Освоение штрихов, динамики и орнаментики в произведениях барочных композиторов – также необходимая часть обучения.

Тема 3. Музыка эпохи венского классицизма.

В этот период создано большое количество произведений для различных духовых инструментов. В работе над произведениями этой эпохи осваиваются способы работы над новыми для студентов формами, фактурой, фразировкой, артикуляцией.

Тема 4. Романтическая музыка XIX века.

XIX век – период становления современного симфонического оркестра. В это время в его составе появляется и закрепляется целый ряд характерных духовых инструментов, которые по происхождению своему являются родственными по отношению к основным духовым инструментам эпохи классицизма. Это - флейта-пикколо, английский рожок, бас-кларнет, басовая труба и др. Симфонический репертуар, в котором используются эти инструменты огромен, поэтому студентам крайне важно не просто ознакомиться с ними, но освоить их на профессиональном уровне.

Тема 5. Отечественная и зарубежная музыка XX-XXI вв.

По разнообразию жанров, стилей, композиторских школ и направлений в оркестровой и ансамблевой музыке с использованием духовых инструментов эта эпоха не имеет себя равных. Сложность для педагога заключается в правильном выборе репертуара для конкретного родственного инструмента с учётом уровня мастерства студента. В изучении каждого нового произведения, должна присутствовать педагогическая направленность на формирование и закрепление у студентов новых навыков и умений, необходимых для дальнейшей полноценной сольной, ансамблевой или оркестровой профессиональной деятельности.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине(модулю)

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ПК-6 Способен демонстрировать знание основных оркестровых партий своего и родственного инструмента	<u>Знать:</u> оркестровый репертуар для различных составов оркестра; исполнительские особенности оркестровых произведений композиторов различных эпох и направлений. <u>Уметь:</u> использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; работать в оркестре, поддерживая творческую атмосферу в коллективе. <u>Владеть:</u> основными принципами исполнительского взаимодействия в оркестре; способами реализации исполнительских задач собственной партии в рамках общего композиторского замысла.	зачтено	Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	Тема 1. Произведения французских и английских композиторов эпохи Ренессанса. Тема 2. Произведения композиторов эпохи барокко (XVII-XVIII вв.). Тема 3. Музыка эпохи венского классицизма. Тема 4. Романтическая музыка XIX века. Тема 5. Отечественная и зарубежная музыка XX-XXI вв.
		незачтено	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	

7.2. Примерные аттестационные требования

IV курс (7-й семестр):

1. Читка с листа.
2. Произведение автора эпохи Ренессанса; обработка полифонического произведения; произведение автора эпохи барокко.
3. Произведение композитора-романтика (оригинальное или переложение для родственного инструмента).
4. Произведение композитора XX века.

IV курс (8-й семестр):

1. Читка с листа
2. Произведение композитора-романтика (оригинальное или переложение для родственного инструмента).
3. Оригинальное произведение для родственных духовых инструментов.
4. Развернутое произведение значительно степени сложности.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- академические концерты
- участие студентов в конкурсах, фестивалях
- индивидуальное собеседование

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих исполнение одного или нескольких произведений.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся:

- осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в партии;
- осмысление и анализ технических трудностей партии;
- подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;
- поиск аликвотных выразительных средств с целью выработки оптимальной концепции интерпретируемого произведения

Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества исполняемого произведения по следующим характеристикам:

- постоянный звуковой самоконтроль;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей.

Контрольные мероприятия включают:

- 1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
- 2) Проверка выучивания произведения (произведений) - в течение семестра.
- 3) Проведение консультаций - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- сдача зачета.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Волков Н. В. Теория и практика искусства игры на духовных инструментах: Монография. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2015.

2. Толмачев Ю. Н., Дубок В. Ю. Духовые инструменты. Учебное пособие. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015.

8.1.2 Учебно-исполнительский репертуар

Флейта-piccolo, альтовая и басовая флейты

1. А. Вивальди. Концерт ДО мажор F. VI №5 для ottavino со струнным орк. пер. для флейты-piccolo и ф-п.

Кларнет in ES

1. В. Кавалини. «Венецианский карнавал»

бас-кларнет

1. С. Слонимский. Композиция для бас-кларнета

Саксофон- сопрано

1. Д. Шостакович. Вальс из балета «Светлый ручей»

Саксофон- тенор

1. Г.-Ф. Гендель. Соната № 4 3-4 части (переложение А. Дикого)

Саксофон- альт

1. Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-альта. Пьесы и ансамбли. 4,5 год обучения. Сост.-ред. М. Шапошникова М., 1987

Труба-piccolo

1. Й. Гайдн. Концерт для трубы До-мажор

Корнет

1. А. Глазунов. «Листок из альбома»

Флюгельгорн

1. Р. Глиэр. Концерт для трубы

Баритон

1. В. Блажевич. Концерты № 2,5,8,10

8.2.1. Дополнительная учебно-методическая литература

1. Цыпин Г. М. Музыкальная психология и психология музыкальных способностей. Учебное пособие. – М.: Академия, 2011.

2. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014.

8.2.2. Дополнительный учебно-исполнительский репертуар

Флейта

1. А. Лобковский. Концерт для флейты-piccolo и струнного оркестра

Кларнет, Саксофон

1. Б. Тормис Музыка для бас-кларнета

Труба-piccolo

1. И. Гуммель. Концерт для трубы Ре-мажор

Корнет

1. Ж. Арбан . «Венецианский карнавал»

Флюгельгорн

1. И. С.Бах. Ария из оркестровой сюиты № 3

Баритон

1. П. Хиндемит. Соната

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru)
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Для приобретения профессиональной исполнительской квалификации каждому музыканту необходимо овладеть навыками работы над разнообразным музыкальным материалом.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в нотном тексте;
- осмысление и анализ технических трудностей;
- подбор аппликатуры;
- подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;
- выучивание произведения наизусть.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- разнообразными техническими приёмами игры на духовых инструментах; искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой.
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;

- тренировка беглости и выносливости пальцев, укрепление аппарата.
- тренировка беглости и координированных движений языка и пальцев, укрепление губного аппарата и дыхания.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия
- Посещение концертов, конкурсов, фестивалей
- Учебно-методические пособия,
- Книги выдающихся мастеров духового искусства,
- Нотная литература,
- Записи исполнений мастеров духового искусства.

Занятия по программе дисциплины «Изучение родственных инструментов» являются важнейшей составляющей процесса воспитания исполнителя на духовых инструментах. Владение родственными духовыми позволяет эффективно решать проблему формирования умений и навыков, необходимых как артистам концертного ансамбля духовых, так и артистам оркестра. В процессе изучения программы студент осваивает крайне важные для его дальнейшей профессиональной деятельности навыки: умение быстро переходить с инструмента на инструмент, оперативно реагировать на постоянно изменяющуюся исполнительскую ситуацию в ансамбле или оркестре. Благодаря освоению родственных инструментов, у студентов улучшается тембровый слух и звуковысотная интонация. На пути освоения главным является решение простых, но важнейших задач:

- профессионально оправданный выбор педагогом очередности освоения родственных инструментов;
- осознание студентом специфических особенностей нового инструмента и работа над их освоением;
- выбор инструктивного материала для работы над техникой; подбор сольных произведений для решений художественных задач на новом для студента инструменте;
- работа над оркестровыми трудностями, где наиболее ярко выявляются художественные возможности инструмента и степень владения инструментом, необходимая для игры в профессиональном оркестре;
- работа над исполнительской интонацией.

Все духовые инструменты делятся на определённые родственные группы. Каждый представитель такой группы может употребляться как сольный, ансамблевый или оркестровый инструмент. Некоторые из них задействованы настолько часто, что исполнительство на них становится основной профессией музыканта. Другие используются эпизодически. В этих случаях исполнитель совмещает родственный инструмент с основным. И, наконец, существуют родственные инструменты, крайне редко используемые в профессиональной практике. Поэтому очередность освоения родственных инструментов должна основываться, прежде всего на степени их востребованности.

Так, например, рассматривая группу флейт, можно увидеть, что флейта- piccolo употребляется в 80% симфонических и оперных произведениях и даже имеет свой сольный репертуар. В то время как альтовая флейта, несмотря на своеобразие и красоту тембра, употребляется довольно редко. Басовая и, особенно, контрабасовая флейты до сих пор рассматриваются как экзотические инструменты. Они используются либо в сочинениях современных композиторов, либо во флейтовых ансамблях и оркестрах. Другие модификации поперечной флейты можно не рассматривать, так как они практически не используются в профессиональной практике.

Подобная ситуация характерна для всех родственных групп духовых. Поэтому занятия по данной дисциплине должны быть сосредоточены на изучении самых востребованных в исполнительской практике инструментов.

При обучении на родственном инструменте студент сталкивается с изменением размеров инструмента, мензуры воздушного канала, размера и формы мундштука, трости или лабиального отверстия, что ведёт к изменению напряжения мышц амбушюра, а также

мышц, участвующих в создании «опоры» профессионального выдоха духовика. В ряде случаев, студенту приходится овладевать новыми аппликатурами, играть в непривычном для него транспорте. Поэтому на педагога возлагается ответственность за чёткое определение последовательности задач и нахождение эффективных путей их решения.

Работа педагога по освоению программы «Изучение родственных инструментов» незрячими или слабовидящими студентами имеет свои особенности. Так, например, освоение новых аппликатурных приёмов может происходить с использованием словесных объяснений или при помощи тактильных ощущений «из рук в руки». Понимание (слышание) тембральных особенностей нового инструмента вырабатывается исключительно «на слух». Для этого, безусловно необходимо проигрывание педагогом на уроке изучаемого музыкального материала, а также активное использование аудиозаписей.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

- Аудитория, оснащённая музыкальными инструментами (рояли, фортепиано)
- Нотный материал (собрания сочинений, нотные сборники, хрестоматии)
- Аудио-видеотехника для воспроизведения записей
- Столы, стулья
- Учебно-методическая литература
- Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски)
- Библиотека РГСАИ, включая ЭБС

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

- Аудитория, оснащённая музыкальными инструментами (рояли, фортепиано)
- Нотный материал (собрания сочинений, нотные сборники, хрестоматии)
- Аудио-видеотехника для воспроизведения записей
- Столы, стулья
- Учебно-методическая литература
- Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски)
- Библиотека РГСАИ, включая ЭБС
- Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300»;

- Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-3ООМ»;
- Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «IndexEverest-D V5»;
- Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille;
- Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace;
- Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»;
- Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) CclarView C 24 HD Speech;
- Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»;
- Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09;
- Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП;
- Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком;
- Стол с микролифтом на электроприводе;
- Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46.