

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра оркестровых инструментов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа подготовки – Оркестровые струнные инструменты

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 815.

Программу разработал И.И.Смирнова, доцент кафедры оркестровых инструментов

Рассмотрено на заседании оркестровых инструментов Академия Матусовского

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

С.Н. Йовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Чтение партитур» входит в часть Дисциплины (модули) по выбору 2 части, формируемой участниками образовательных отношений /Блок 1 Дисциплины (модули) и адресована студентам 1-2 курсов магистратуры (2-4 семестры) направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Академии Матусовского.

Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Дисциплина имеет сугубо индивидуально – практическую направленность и рассчитана на руководителей оркестровых и ансамблевых коллективов, студентов старших курсов музыкальных вузов, у которых есть начальная теоретическая и практическая подготовка. Занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 51 час, самостоятельная работа – 93 часа.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачет в 4 семестре. Зачет включает в себя исполнение с листа на фортепиано отрывка из партитуры соответствующей степени сложности. Зачет также включает вопросы по знанию подготовленной партитуры.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Чтение партитур» – воспитание высокообразованного, глубоко профессионального музыканта, в совершенстве владеющего техникой чтения и анализа партитур, знающего и свободно ориентирующегося в классическом и современном репертуаре для камерного и симфонического оркестров.

Задачи дисциплины:

- формирование практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано;
- формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани;
- изучение типичных оркестровых составов, выразительных возможностей оркестровых групп и отдельных инструментов, принципов оркестровой драматургии;
- изучение принципов оформления партитур, особенностей нотации струнных, духовых и ударных инструментов;
- совершенствование умения серьезно и тщательно анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, гармоническое, динамическое развитие;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения и анализа партитур;
- развитие умения свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре и оркестровых стилях музыки, отбирая для своей дирижерской практики лучшие образцы классического и современного музыкального искусства;
- формирование творческой индивидуальности будущего исполнителя, его высокого художественного вкуса.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Чтение партитур» входит в часть Дисциплины (модули) по выбору 2 части, формируемой участниками образовательных отношений /Блок 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Оркестровый класс», «Исполнительское мастерство», прохождении практики: исполнительской.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство: ПК-2, ПК-3

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и Анализ отечественного и зарубежного опыта исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
ПК-3	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки музыкально-инструментального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма		
	всего	в том числе	
		и.з	с.р.
Тема № 1. Введение. Классификация составов оркестров. Правила оформления ансамблевых, оркестровых партитур.	8	4	4
Тема № 2. Транспонирующие инструменты. Строи В, А, F.	14	8	6
Тема № 3. Транспонирующие инструменты. Строи D, Es, E, G.	14	8	6
Всего часов за 2 семестр	36	20	16
Тема № 4. Чтения партитур смешанных камерных ансамблей.	28	8	20
Тема № 5. Чтение партитур для камерного и малого оркестров.	26	7	19
Всего часов за 3 семестр	54	15	39
Тема № 6. Чтение партитур для малого симфонического оркестра.	16	6	10
Тема № 7. Чтение партитур для большого симфонического оркестра.	16	6	10
Тема № 8. Чтение строя С.	11	2	9
Тема № 9. Изучение строев В, А, F, чтение их соединений.	11	2	9
Всего часов за 4 семестр	54	16	38
Всего часов за весь период обучения	144	51	93

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1. Введение. Классификация составов оркестров. Правила оформления ансамблевых, оркестровых партитур.

Тема № 2. Транспонирующие инструменты. Строи В, А, F.

Тема № 3. Транспонирующие инструменты. Строи D, Es, E, G.

Тема № 4. Чтения партитур духовых и смешанных камерных ансамблей.

Реализуется в форме практической подготовки.

Тема № 5. Чтение партитур для камерного и малого оркестров.

Реализуется в форме практической подготовки.

Тема № 6. Чтение партитур для малого симфонического оркестра.

Реализуется в форме практической подготовки.

Тема № 7. Чтение партитур для большого симфонического оркестра.

Реализуется в форме практической подготовки.

Тема № 8. Чтение строя С.

Тема № 9. Изучение строев В, А, F, чтение их соединений.

Формой текущего контроля является контрольный урок.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Чтение партитур» является работа над полученным материалом на занятиях с преподавателем.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Самостоятельная работа студентов по дисциплине нацелена на:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе индивидуальных занятий;
- Формы самостоятельной работы:
- подготовка к занятию;
 - подготовка к промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПАРТИТУР

Схема дирижирования на "четыре "

Верди Д. Хор и марш из оперы "Аида"
Верди Д. Хор израильтян из оперы "Набукко"
Мордасов М. Танец
Потер К. Я люблю тебя
Паулс Р. Мелодия из кинофильма "Театр"
Паулс Р. Мелодия з кинофильма "Долгая дорога в дюнах"
Свиридов Г. Грустная песня
Хачатурян А. Андантино
Хренников Т. Серенада из музыки к комедии В. Шекспира «Много шума из ничего»

Схема дирижирования на "три"

Григ Э. Танец эльфов
Григ Э. Вальс ля-мажор
Куртис С. Вернись в Сорренто
Огинский Н. Полонез
Паулс Р. Бабочки на снегу
Хренников Т. Вальс
Чайковский П. Немецкая песенка из "Детского альбома"
Шуберт Ф. Серенада
Чайковский П. "Сладкая грёза" из "Детского альбома"
Шамо И. Веснянка

Схема трактовки на „два"

Брамс Й. Венгерский танец № 5
Глинка М. Марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила"
Григ Э. Листок из альбома
Леннон Д., Маккартни П. Вчера
Лысенко Н. Печальный напев
Рахманинов С. Итальянская полька
Чайковский П. Хор из "Детского альбома"
Чайковский П. Полька из "Детского альбома"
Шуберт Ф. Музыкальный момент ля-бемоль мажор
Шостакович Д. Шарманка

Схема трактовки на "раз "

Бизе Ж. Антракт к IV действию оперы "Кармен"
Глазунов А. Испанский танец из балета "Раймонда"
Петров А. Вальс из кинофильма "Берегись автомобиля"
Чайковский П. Вальс цветов из балета "Щелкунчик"
Чайковский П. Вальс из "Детского альбома"
Шопен Ф. Вальс № 2 ля-минор

Сложные, смешанные и переменные размеры

Бетховен Л. Соната № 7 ч. II
Калиников В. Грустная песенка
Барток Б. Танец словацких парней.
Бородин А. Песня темного леса
Чайковский П. Хор крестьян из оперы "Евгений Онегин"
Дезмонд П. Играем на пять

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАЧЕТ

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок, на котором проверяется степень готовности к освоению партитур данной степени сложности.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета в 4 семестре, на котором студенты исполняют с листа на фортепиано отрывок из партитуры соответствующей степени сложности. Зачет также включает вопросы по знанию подготовленной партитуры.

8.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы. Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур.
2. Особенности нотации в ключах - С (альтовом и теноровом). Чтение партий в альтовом и теноровом ключах.
3. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (строи В, А, F). Чтение партий в строях В, А, F.
4. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (более редкие строи D, Es, E, G). Чтение партий в строях D, Es, E, G.
5. Чтение партитур для ансамблей струнных инструментов. Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.
6. Чтение партитур для камерного оркестра. Особенности оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в камерном оркестре, определение их функциональной нагрузки.
7. Чтение партитур для камерного оркестра. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции.
8. Чтение партитур для малого симфонического оркестра. Варианты составов малого симфонического оркестра. Специфика чтения оркестровой партитуры с ключами С и транспонирующими инструментами.
9. Чтение партитур для большого симфонического оркестра. Состав большого симфонического оркестра. Дополнительные инструменты в составе оркестра. Особенности оркестровой фактуры и распределение оркестровых функций в большом симфоническом оркестре.
10. Чтение партитур для солиста и симфонического оркестра. Местоположение партии солиста в партитуре. Подробный анализ оркестровой фактуры, принципов взаимодействия солиста и оркестра.
11. Чтение партитур для хора и симфонического оркестра. Особенности чтения партитур для хора и оркестра. Различные составы хоров в сочетании с разными оркестровыми составами.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение партитуры следует начинать с детального ее анализа, в ходе которого определяется инструментальный состав, соотношение и оркестровые функции голосов, выявляются стиль и характер музыки, особенности фактуры, гармонии, приемов инструментовки и т. п.

Чтение партитуры за фортепиано следует проводить сначала по отдельным группам инструментов или даже партиям, а затем переходить к проигрыванию партитуры целиком, применяя различные приемы переложения.

Особое внимание следует обратить на развитие внутреннего слуха. Во время чтения партитуры за фортепиано студент должен активно мобилизовать свой внутренний слух, чтобы ясно представлять себе тембровую окраску звучания, уровень оркестровой динамики и все детали фактуры, особенно такие, которые не могут быть переданы средствами фортепиано.

В процессе проигрывания партитуры не обязательно всегда стремиться к передаче всех деталей оркестрового оригинала. Часто более целесообразно исполнение на фортепиано лишь мелодико-гармонической основы произведения. Такой метод также стимулирует процесс развития внутреннего слуха, так как внимание студента направлено не на преодоление чрезмерных фортепианных трудностей, а на раскрытие основного содержания партитуры.

Классные занятия должны предусматривать:

— анализ и исполнение на фортепиано самостоятельно подготовленного студентом произведения (или относительно завершенного по смыслу фрагмента);

— чтение партитур с листа;

— проверку письменных переложений оркестровых пьес для фортепиано в 4 руки.

Указанные переложения выполняются в течение всего курса обучения под руководством педагога.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ

Критерии оценивания зачета в 4 семестре.

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания творческого задания	
Зачтено	Хорошее, уверенное исполнение, но при игре допускаются незначительные неточности, четкие ответы на дополнительные вопросы, но при этом допускаются одна-две ошибки, знание литературы.
Не зачтено	Слабо усвоен материал учебной программы, слабое ориентирование в партитуре. Отсутствие знаний по пройденному предмету, серьезные ошибки, плохое владение инструментом.
Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания устного опроса	
Зачтено	Студент знает материал по изучаемой теме, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок.
Не зачтено	Студент не знает значительной части материала по изучаемой теме. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Третенков В. Чтение оркестровых партитур. Учебно-методический комплекс. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2014. — 24 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79412>.
2. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Выпуск I. — М., 1966. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://ru.b-ok.org/book/2867491/3e20da>.
3. Ходош В., Хевелев А. Чтение партитур. Учебно-методический комплекс. — Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. — 36 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99451>.
4. Князева Н. Инструментоведение. Учебное пособие. — Кемерово: Издательство КемГИК, 2015. — 147 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79426#book_name1.
5. Кожухарь В. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. — 320 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56602#book_name.

Дополнительная литература:

1. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. — Л., 1976.
2. Готлиб М., Каабак Я., Макаров Е. Практический курс чтения партитур для духового оркестра. — М., 1960.
3. Агафонников, Н. Симфоническая партитура / Н. Агафонников. — Ленинград: Музыка, 1989.
4. Барсова, И. Книга об оркестре / И. Барсова. — Москва: Музыка, 1969. — 232 с.

Электронные ресурсы

1. Каталог ссылок для музыкантов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.classicalmusiclinks.ru>
2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://classic-music.ru>
3. Открытый нотный интернет-архив – все ноты для музыкантов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://enotka.com>
4. Погружение в классику [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://intoclassics.net>
5. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://notes.tarakanov.net>
6. Электронная библиотека Российского института истории искусств [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.bibl.artcenter.ru/books/76/>
7. Электронная библиотека ЛГАКИ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lib.lgaki.info/page_lib.php

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён фортепиано, пюпитром.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.