

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

Кафедра музыкальное искусство эстрады

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Программа подготовки – Инструменты эстрадного оркестра

Форма обучения – очная

Год набора – 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, программа подготовки «Инструменты эстрадного оркестра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 815.

Программу разработала Е. М. Карамова, преподаватель кафедры музыкальное искусство эстрады.

Рассмотрено на заседании кафедры музыкальное искусство эстрады Академия Матусовского

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.
Заведующий кафедрой

Д. А. Рыкунова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Чтение партитур» входит в часть дисциплин ОПОП ФГОС ВО, формируемую участниками образовательных отношений дисциплин и адресована студентам 1 и 2 курса (2 - 4 семестры) направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, программа подготовки – Инструменты эстрадного оркестра Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой музыкальное искусство эстрады.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных произведений».

Содержание дисциплины «Чтение партитур» охватывает круг вопросов, связанных с техникой дирижирования, широким знанием репертуара, работой над партитурой (оркестровой, хоровой), репетиционной работы с оркестром, оркестром и солистом, ансамблем.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

устная (устный опрос, анализ музыкальных произведений и т. п.);

практическая (чтение произведений)

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 51 час, самостоятельная работа – 93 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: подготовка студентов к практической деятельности. Ознакомление студентов с навыками дирижирования необходимыми для работы с коллективами, с образцами оркестровой и хоровых произведений русских и зарубежных композиторов. Формирование знаний, умения и навыков способствующих развитию функционального вокально-инструментального и гармонического мышления. Прививание студентам музыкального вкуса, расширение мировоззрения, обогащение профессиональными навыками.

Задачи изучения дисциплины:

– осознание студентом необходимости четкой и последовательной работы над развитием собственных творческих способностей при условии естественного сочетания музыкально-художественных и технических навыков;

– формировании системы профессиональных умений и навыков для принятия самостоятельных решений во время работы с вокально-хоровыми и оркестровыми произведениями;

– развитие навыков мелодического и гармонического слуха, чувство ритма, знание основ сольфеджио и гармонии, интонационное и ладовое чувство, знание о возможности певческого голоса, обще-ансамблевое чутье, способы сопоставления всего коллектива с солистами, отдельными партиями.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений дисциплин по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина «Чтение партитур» относится к вариативной части. Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин, как «Фортепиано», «Музыкальная литература», «Гармония», «Анализ музыкальных произведений», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Чтение партитур», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Чтение партитур».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, программа подготовки «Инструменты эстрадного оркестра»: ПК-2, ПК-3

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике 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 концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; - специальную учебно-методическую и 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 партитуры; - 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-	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику различных исполнительских стилей; - разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; <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;

	инструментально о искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	
--	--	--

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название содержательных модулей и тем	Количество часов		
	Очная форма		
	всего	в том числе	
		И.З.	С.р
Чтение ритмически и ладово не сложного материала	15	5	4
Вступление после пауз на разных долях такта	15	5	4
Ориентировка в многотактовых паузах	15	5	4
Переменные размеры	16	5	4
Всего часов обучения за 2 семестр	36	20	16
Сочетания различных штрихов	27	8	19
Транспонирование на различные интервалы	27	7	20
Всего часов обучения за 3 семестр	54	15	39
Эскизное прохождение и чтение с листа несложных произведений для хора	27	8	19
Подготовка итоговой программы выступления	27	8	19
Всего часов обучения за 4 семестр	54	16	38
Всего часов:	144	51	93

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1.

(II, III СЕМЕСТРЫ)

1. Работа над произведением с элементами полифонии
2. Работа над произведением малой формы композиторов-классиков
3. Работа над джазовым произведением малой формы
4. Работа над разнохарактерными инструктивными этюдами
5. Работа над произведением в сонатной форме
6. Работа над произведением эстрадно-джазового репертуара

РАЗДЕЛ 2.

(IV СЕМЕСТР)

1. Работа над разнохарактерными инструктивными этюдами
2. Работа над полифоническим произведением
3. Работа над произведением в сонатной форме
4. Работа над двумя разнохарактерными произведениями эстрадно-джазового репертуара
5. Работа над аккомпанементом джазового произведения с использованием цифровых обозначений гармонии
6. Работа над произведением в крупной форме.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

- теоретический и слуховой анализ разучиваемого произведения;
- прослушивание аудио материалов;
- прочтение специальной литературы;
- самостоятельное разучивание и исполнение фортепианных произведений;
- чтение с листа музыкальных фрагментов;
- работа над аккомпанементом, в том числе по цифровому обозначению гармонии;
- посещение уроков ведущих преподавателей.

Результатом организованных систематических ежедневных самостоятельных занятий студента станет сформированный профессиональный музыкальный слух и высокий уровень самоконтроля, которые позволят говорить уже о творческой личности будущего специалиста, способного к саморазвитию и самообразованию. Навык чтения текста партитуры необходимо развивать с изучения отдельных партий, партий, написанных в ключах «до» и для транспонирующих инструментов, исполнять партии двух-трех музыкальных инструментов в одновременном звучании. Количество партитурных строк в изучаемых произведениях следует увеличивать постепенно, по принципу от простого к сложному. Прослушивание произведения в аудиозаписи или в оригинальном звучании с одновременным ознакомлением с ним по партитуре способствует целостному ее восприятию, формированию представления о тембровом и динамическом развитии ансамблевых или оркестровых партий, функциональном соотношении групп, других элементов фактуры. Как форму внеклассной работы можно рекомендовать студенту перевести партитуру в реальное звучание письменно, представив ее в виде клавира-дирекциона с подробными указаниями, но с сокращенными обозначениями, используемых инструментов. Работа кропотливая, но очень полезная. Еще более сложные виды работ: сведение оркестровых партий в партитуру, например, при утере последней, или сведение оркестровых партий в клавира-дирекцион, с транспонированием в строй до и записыванием текста на меньшем количестве нотоносцев б на двух, четырех, шести или восьми.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ

Самостоятельный выпор произведений и разбор их по темам изучаемым на индивидуальных занятиях

Темы:

1. Работа над произведением с элементами полифонии
2. Работа над произведением малой формы композиторов-классиков
3. Работа над джазовым произведением малой формы
4. Работа над разнохарактерными инструктивными этюдами
5. Работа над произведением в сонатной форме
6. Работа над произведением эстрадно-джазового репертуара
7. Работа над разнохарактерными инструктивными этюдами
8. Работа над полифоническим произведением
9. Работа над произведением в сонатной форме
10. Работа над двумя разнохарактерными произведениями эстрадно-джазового репертуара
11. Работа над аккомпанементом джазового произведения с использованием цифровых обозначений гармонии
12. Работа над произведением в крупной форме.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР»

Аралов В. Грустное воспоминание

Бабаджаниян А. В Карловых Варах
Бахолдин К. Когда не хватает техники
Бриль И. В надежде и радости
Бриль И. Наша самба
Варламов А. Пой мне
Зельченко В. Помни
Козлов А. Ноябрь
Кролл А. Легкий разговор
Кролл А. Полнолуние
Кролл А. Помню о тебе
Кролл А. Весенняя самба
Левиновский Н. Вспоминая тот день
Лунстрем О. Мелодия
Людвиковский В. Лунный свет
Маркин Ю. Замок "ИФ"
Маркин Ю. Золотой круг
Основиков А. Забытый мотив
Ривчун Б. Колобок
Сакун В. Воспоминание
Саульский Ю. Дорога
Саульский Ю. Драматический эпизод
Саульский Ю. Элегия
Фридман В. Забытый мотив
Цфасман А. Лирическое настроение
Цфасман А. Звуки джаза
Цфасман А. Неудачное свидание
Чижик Л. Самба
Чугунов Ю. Самба
Якушенко И. Блиц

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Установите соответствие

1. I часть произведения называется	а. разработка
2. II часть произведения называется	б. экспозиция
3. III часть произведения называется	в. реприза

2. Соотнесите наиболее контрастные по отношению к друг другу темы:

1. Главная партия	а. Заключительная партия
2. Связующая партия	б. Побочная партия

3. Установите соответствие

1. Чередование различных длительностей	а. ритм
2. Равномерная пульсация	б. метр

4. Установите соответствие элементов двух списков.

1. Diminuendo	а. динамика
2. Crescendo	
3. Ritenuto	б. агогика
4. Forte	
5. Poco a poco	в. штрих
6. Rallentando	

Ключ к тесту

1. 1-б; 2-а; 3-в
2. 1-б; 2-а
3. 1-а; 2- б
4. 1,2,4-а; 3,5,6-б

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ II КУРС (IV СЕМЕСТР)

Примерные программы

- Джазовые «стандарты» с собственным импровизационным соло
- Jamey Albersold «-1» vol 38,23.
- аранжировка баллады на фортепиано в стиле «ad libitum», например:
 1. J. Green «Body and Soul»;
 2. R. Ramirez «Lover man»;
 3. E. Garner «Misty»;
 4. V. Young «Stella By Starlight»

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Чтение партитур» осуществляется студентами в ходе индивидуальных занятий, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой и практикой.

В ходе проведения индивидуальных занятий студент занимается игрой, разбором произведений различных составов оркестра. В ходе занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Индивидуальные занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Оценивание по индивидуальной работе	
отлично (5)	Студент свободно владеет дирижерской техникой. Знает текст произведений. Свободно анализирует различные интерпретации изучаемого произведения, играет партитуры.
хорошо (4)	Студент хорошо владеет дирижерской техникой. Знает текст произведений. Свободно анализирует различные интерпретации изучаемого произведения, играет партитуры
удовлетворительно (3)	Студент слабо владеет техникой вокальной аранжировки, допускает значительные пробелы в знании вокальных стилей, допускает серьезные ошибки при переложении произведений, не ориентируется в вокальных партиях произведения
неудовлетворит. (2)	Студент демонстрирует либо полное незнание приемов переложения хоровых произведений либо имеет бессистемные, отрывочные знания, при ответе. На дополнительные или наводящие вопросы не отвечает. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте и не владеет профессиональной терминологией.
Оценивание теста	
отлично (5)	90 - 100% правильных ответов
хорошо (4)	75 - 89% правильных ответов
удовлетворительно (3)	60 - 74% правильных ответов
неудовлетворит. (2)	0 - 59% правильных ответов
Оценивание зачета	
зачтено	Студент выполнил все этапы работы над партитурами; умеет самостоятельно работать с партитурой; представил свою интерпретацию произведений разнообразных по стилям, формам и жанрам; ответил на вопросы, касающиеся теоретических основ дирижерской техники; владеет приемами и навыками мануальной техники.
не зачтено	Студент плохо знает нотный текст произведений, слабо владеет практическими навыками мануальной техники, не достаточный объем теоретических знаний.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Агафонников Н. Н. Симфоническая партитура / Н. Н. Агафонников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л. : Музыка, 1981. — 196 с.](#)
2. [Готлиб М. Д. Практический курс чтения партитур для духового оркестра / М. Д. Готлиб, Я. М. Каабак, Е. П. Макаров. — М. : Гос. муз. изд-во, 1960. — 367 с. : нот.](#)
3. [Пузыревский А. И. Краткое руководство по инструментовке и сведения о сольных голосах и хоре : пособие для чтения партитур / А. И. Пузыревский. — М. : Либроком, 2012. — 72 с.](#)
4. [Смирнов М. А. О чтении нот с листа / М. А. Смирнов. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 18 с.](#)
5. [Фортунатов Ю. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Вып. 1 / Ю. Фортунатов, И. Барсова. — М. : Музыка, 1966. — 225 с. : нот.](#)
6. [Чтение с листа : пособие для юного пианиста / ред.-сост. О. А. Курнавина, А. Г. Румянцев. — СПб : Комозитор. — 109 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Бриль, И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано : учебное пособие / И.М. Бриль. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 212 с.
2. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 608 с.
4. Ильмер, Ж.А. Модель развития техники исполнения джазового репертуара в классе специального саксофона / Ж.А. Ильмер // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 1-10.
5. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 336 с.
6. Шелков Н. В. Хрестоматия по чтению хоровых партитур : начальный курс. — Л. : Учпедгиз, 1963. — 445 с. : нот.

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

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.