

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра хорового дирижирования

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

« 31 » августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР»

Направление подготовки
Профиль

53.04.04 Дирижирование
Дирижирование академическим
хором

Образовательная программа
Форма обучения

магистратура
очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Чтение и анализ партитур» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.04 Дирижирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 817 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2017 г., регистрационный № 48167.

Разработчик:
Должность, уч. степень, уч. звание

 Ю. В. Воловчук

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
хорового дирижирования
Протокол № « 1 » от « 30 » августа 2022 г.
Заведующая кафедрой

 А. Н. Мурзаева

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета высшего образования
« 31 » августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	5
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	7
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	7
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	7
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	8
8.1. Методические рекомендации преподавателям	8
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	8

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины:

Целью программы «Чтение и анализ партитур» является расширение музыкального кругозора студента магистратуры, совершенствование навыков чтения и анализа партитур (клавиров).

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- усовершенствование техники чтения хоровых и ансамблевых партитур различных эпох и стилей;
- оперирование методикой музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа партитур повышенной сложности, развитие навыков самоконтроля, самоанализа и устранения допущенных ошибок и недочётов;
- овладение нетрадиционными способами нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.,
- ознакомление со специальной учебно-методической и исследовательской литературой по вопросам исполнительства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

«Чтение и анализ партитур» относится к обязательным дисциплинам базовой части, формируемой участниками образовательных отношений, блока М2.Б учебных планов направление подготовки:53.04.04 «Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Чтение и анализ партитур» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ПКО-2	Подготовлен к работе дирижера исполнительского коллектива (хорового, ансамблевого) в музыкальном театре	<u>Знать:</u> – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых сочинений крупной формы (ораторий, кантат, сцен из опер) различных стилей); <u>Уметь:</u> – воплощать в исполнении художественное содержание музыкального произведения; <u>Владеть:</u> – навыками критического анализа исполнения концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия возможностям творческого коллектива и логики распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы.
ПК-1	- осуществлять на высоком	<u>Знать:</u>

	<p>художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональными музыкальными коллективами (хорами, оркестрами)</p>	<p>– методику анализа хоровых партитур, стилевую и жанровую классификацию хоровой музыки;</p> <p>– типы и виды хоровой фактуры, классификацию певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства, сочетание разных ключей и строев, приемы переложения хоровой фактуры на фортепиано;</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>– уметь читать хоровые и ансамблевые партитуры различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;</p> <p>– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, драматургии;</p> <p>– свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>– владеть навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры, методикой музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа партитуры;</p> <p>– техникой переложения хоровых и ансамблевых партитур на фортепиано;</p> <p>– навыками ансамблевого музицирования при одновременном исполнении на двух фортепиано хоровой партитуры и оркестрового сопровождения.</p>
--	---	---

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры		
		1	2	3
Аудиторные занятия (всего)	53			
В том числе:				
Практические занятия	53	18	17	18
Самостоятельная работа	91	30	31	30
	144	48	48	48
Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен)		зачет	диф.зачет	экзамен
Общая трудоемкость – 144 час/ 3 зач. ед.				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Семестр	Содержание раздела	Пра к. зан.	СРС	Всего час.
1	1	Исполнение и анализ хоровых партитур без сопровождения различных эпох и стилей	14	26	40
		Транспонирование партитур без сопровождения на малую и большую секунды и терции выше и ниже оригинальных тональностей	4	4	8
		Форма контроля:	зачет		
2	2	Исполнение и анализ современных хоровых партитур (XX-XXI вв.) без сопровождения	8	20	28
		Исполнение и анализ (музыкально-теоретический, вокально-хоровой, интерпретационный) хоровых партитур с сопровождением	5	5	10
		Чтение с листа хоровых партитур	4	6	10
		Форма контроля:	диф.зачет		
2	3	Исполнение полифонических партитур без сопровождения и с сопровождением различных стилей и эпох (в том числе хоровых произведений XX-XXI вв.)	13	20	33
		Чтение с листа и транспонирование партитур	5	10	15
		Форма контроля:	экзамен		
Итого:			53	91	144

Содержание учебной дисциплины

1 курс, 1 семестр

Программа предусматривает исполнение на фортепиано и анализ хоровых партитур без сопровождения различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов, чтение с листа партитур без сопровождения и транспонирование их на малую и большую секунды и терции выше и ниже оригинальных тональностей. В 1 семестре основное внимание уделяется игре 4-6 строчных партитур для смешанного хора гомофонно-гармонического склада, возможно также использование хоровых партитур с элементами полифонии.

1 курс, 2 семестр

Программа предусматривает исполнение на фортепиано и анализ хоровых и ансамблевых партитур с сопровождением, чтение с листа и транспонирование партитур. В результате занятий студент должен уметь:

- выразительно – «по-хоровому» – исполнять хоровую партитуру на фортепиано, соблюдая логические ударения в словах и цезуры, связанные с фразой текста и вокально-хоровым дыханием;
- сочетать пение одной из хоровых партий с одновременным исполнением партитуры на фортепиано;
- петь аккорды по вертикали;
- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, драматургии изучаемой партитуры;
- свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам;
- транспонировать хоровые партитуры согласно программным требованиям.

II курс, 3 семестр

Программа предусматривает исполнение на фортепиано и анализ полифонических хоровых партитур без сопровождения и с сопровождением, чтение с листа и транспонирование партитур.

В результате занятий студент должен уметь исполнять на фортепиано полифонические хоровые партитуры композиторов эпохи вокальной полифонии, классического периода, романтиков, современных русских и зарубежных композиторов, а также русской духовной музыки.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение / И. В. Батюк ; Батюк И.В. – Москва : "Лань", "Планета музыки", 2015 . – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=58831 .
2. Современная хоровая музыка в курсе Чтения хоровых партитур : хрестоматия / составители Н. Ю. Степанова, А. Е. Покровский. — Москва : Согласие, 2019. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/175326>
3. Произведения композиторов XX века для хора а cappella : хрестоматия / составитель А. А. Кубышкин. — Петрозаводск : ПГК им. А. К. Глазунова, 2021. — 108 с.— Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/262040>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Чтение и анализ партитур» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления

образовательного процесса:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы Этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
412 ауд.	Рояль FORSTER (1) Рояль Эстония (1) Стол 1 тумб. (1) Стол журн. (1) Портрет композ. (1) Зеркало (1) Карнизы (2) Шторы шелков. (2) Стулья об. дермант. (3) Стул п/м (1) Стул жестк.(2) Стул жестк.(2) Пульт (2) Стул ученич. (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Курс «Чтение и анализ партитур» тесно связан с дирижированием, хоровым классом, вокальной подготовкой, хороведением, хоровой аранжировкой и др. Курс формирует профессиональный облик дирижера-хормейстера, педагога и исполнителя. Занятия по курсу чтения и анализа партитур должны содействовать широкому и разностороннему развитию студента магистратуры, воспитывать хороший вкус и умение определять художественные достоинства изучаемых хоровых произведений.

Программа курса «Чтение и анализ партитур» предусматривает индивидуальную форму обучения. Она имеет ряд преимуществ по отношению к коллективной, поскольку преподаватель находится в постоянном контакте со магистрантом, имеет возможность глубже изучать его личность, творческий потенциал и возможности, намечая индивидуальный план его развития. Поэтому и задачи педагога по дирижированию разнообразны, многоплановы и должны выстраиваться по принципу систематичности и перспективности.

Индивидуальный план составляется по семестрам на каждого студента магистратуры с учетом его музыкальных способностей, навыков фортепианного исполнительства, объемом теоретических знаний и сведений, полученных в специальных классах и в соответствии с задачами профессионального обучения. Особенность занятий по чтению и анализу партитур состоит в том, что основная часть репертуара готовится магистрантом дома, поэтому он должен быть ознакомлен с содержанием индивидуального плана заранее и иметь ясное представление о задачах, поставленных перед ним.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Важным условием хорошего обучения учебной дисциплины «Чтение и анализ партитур» является строгая систематичность аудиторных (практических) и самостоятельных занятий. Педагог разъясняет магистранту содержание, методику и формы его самостоятельной работы: пение и хоровых партий, игру партитуры на фортепиано, особое внимание уделяет анализу партитуры. Кроме этого, студентам магистратуры необходимо самостоятельно находить, изучать и анализировать учебные пособия, прослушивать записи хоровых произведений в различных интерпретациях. Особое внимание следует уделить знанию основных теоретических положений и понятий, связанных с чтением хоровых и ансамблевых партитур. Осознанное владение понятийным аппаратом – одна из важнейших задач овладения профессией. Наибольшее значение знание теоретических основ приобретает на начальном этапе формирования специалиста, когда закладывается основной фундамент будущей профессиональной компетентности. В этой связи представляется целесообразным составление списка вопросов, ответы на которые могут входить в коллоквиум на экзамене.

Основной задачей анализа хоровых произведений является воспитание любви и интереса к хоровой музыке. Помимо основной, существует еще целый ряд задач, решаемых в ходе аналитической работы над партитурой: получение основных знаний по анализу хорового сочинения; умение применять комплекс музыковедческих и теоретических знаний, полученных в курсах других дисциплин; формирование навыка самостоятельной исследовательской работы; развитие вербальных способностей и логики студентов и др.

Систематическая аналитическая работа студента магистратуры расширяет и углубляет его знания в области истории и теории музыки, литературы, учит раскрывать взаимодействие всех элементов музыкальной речи в воссоздании поэтического текста, готовит его к дирижерской практике. Будущему хормейстеру необходимо уметь излагать в устной и письменной форме свои суждения по поводу особенностей изучаемых произведений. Следует следить за тем, чтобы мысль имела законченный вид, была грамотной, лаконичной, но достаточно емкой, точной и образной.

Работа над хоровой партитурой включает:

выразительное, специфически хоровое исполнение на фортепиано партитуры, выполнение всех требований (фразировки, четкого голосоведения, динамики, агогики), умение передавать на фортепиано особенности хорового звучания (цезуры, связанные с вокально-хоровым дыханием и фразой текста, подчеркнутость басового голоса, выделение голосов, согласно их тесситурному напряжению и т. д.);

одновременную игру на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением, а также отдельно сопровождение при одновременном исполнении педагогом или другим студентом на втором инструменте хоровой партитуры, и, наоборот, хоровой партитуры при одновременном исполнении педагогом на втором инструменте сопровождения;

исполнение хоровой партитуры одной рукой с одновременным дирижированием другой с выбором при этом аккордов, необходимых для поддержки хора или отдельных голосов;

чтение с листа на фортепиано хоровой партитуры в соответствии с исполнительскими требованиями;

умение транспонировать хоровую партитуру в заданную тональность (возможность выбора необходимых условий в репетиционном процессе);

умение анализировать исполняемую хоровую партитуру (подробный разбор музыкальной фактуры, средств художественной выразительности и вокально-хоровых особенностей произведения в контексте историко-эстетических и стилевых понятий с целью выявления содержательной основы произведения).

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов

1. Изучение творческих биографий авторов исполняемых произведений.
2. Музыкально-теоретический, вокально-хоровой и исполнительский анализ изучаемых произведений.
3. Исполнение хоровых партитур на фортепиано.
4. Прослушивание аудио- и видеозаписей, необходимых для изучения творчества композиторов, жанровых особенностей и специфики исполнительских манер.
5. Изучение специальной литературы, необходимой для самостоятельного усвоения материала учебного курса.