

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

Кафедра истории, теории музыки и композиции

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«Чтение партитур»

Специальность:	53.05.06 Композиция
Образовательная программа:	Специалитет
Форма обучения:	очная

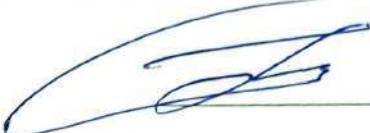
Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Чтение партитур» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06 Композиция, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826.

Разработчик:
старший преподаватель кафедры истории,
теории музыки и композиции

С. Е. Тихонова

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции
Протокол № 1 от 31.августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

Р. Н. Качалов

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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели 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	6
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплин	8
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	9
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	9
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	10
8.1. Методические рекомендации преподавателям	10
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Формирование у студентов-композиторов профессиональных навыков чтения и анализа партитур разных составов и углубленное изучение особенностей их строения.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- формирование звуковысотного и тембрового внутреннего слышания партитуры и ее элементов;
- знакомство с приёмами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей;
- усвоение различных типов оркестровой фактуры и способов их переложения для фортепиано;
- приобретение практических навыков свободного чтения партитур, также знакомство с симфонической и оперной музыкой через освоение ее нотации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Чтение партитур» относится к дисциплинам обязательной части, блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана специальности 53.05.06 Композиция.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ОПК-2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – основы нотационной теории и практики; – основные направления и этапы развития нотации. <i>Уметь:</i> – уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; – озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей; – свободно исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры или их фрагменты;

		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – категориальным аппаратом нотационных теорий; – различными видами нотации; – техникой чтения оркестровых партитур;
ПКО-3	Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных произведений для различных составов ансамблей и оркестров	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технические и выразительные возможности разных составов ансамблей и оркестров; – расположение инструментов и групп в партитурной системе;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прослеживать связи собственной творческой манеры с отечественными и (или) зарубежными традициями;
ПКР-5	Способен записывать собственное сочинение разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные и новейшие системы записи музыки; – характерные особенности композиторских техник и новых жанров музыки второй половины XX – начала XXI века; – новейшие исполнительские приемы и принципы ансамблевого исполнительства; – особенности нотной записи разных эпох;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободно слышать внутренним слухом и анализировать партитуры композиторов различных стилей и направлений современного искусства;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основными навыками записи музыкального сочинения любой сложности в заданном инструментальном составе;

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	51	17	17	17					
В том числе:									
Индивидуальные занятия	51	17	17	17					
Самостоятельная работа	165	55	55	55					
Вид промежуточной аттестации			Диф. зач.	Экз.					
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	216/6								

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Тематический план

Курс, семестр	Наименование раздела дисциплины	Инд. зан.	СРС
1 курс, 1 семестр	Партитура и способы ее чтения.	3	5
	Чтение группы струнно-смычковых инструментов	4	10
	Изучение альтового ключа	10	40
1 курс, 2 семестр	Чтение группы деревянных духовых инструментов	7	15
	Изучение транспонирующих партий	10	40
2 курс 3 семестр	Чтение группы медных духовых инструментов	5	16
	Чтение партитур для малого симфонического оркестра	5	16
	Чтение партитур для большого симфонического оркестра	7	18
Итого:		51	165

Содержание дисциплины

Партитура и способы ее чтения.

Партитура – понятие, строение, обозначения. Оркестровая фактура. Оркестровые функции.

Способы и приёмы чтения партитур на фортепиано. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры. Способы чтения партитур:

- по отдельным голосам (партиям), по группам, по отдельным оркестровым функциям;
- соединяя отдельные голоса, группы;
- полное воспроизведение музыкального текста.

Способы и приёмы упрощения партитурного нотного текста для удобного исполнения её на фортепиано. Комплексный анализ. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры подразумевает освоение комплексного анализа на основе ранее изученного материала, в который входит:

- изучение оркестровых функций отдельных групп и отдельных инструментов оркестра;
- анализ оркестровой фактуры;
- анализ формы произведения;

- анализ общего оркестрового плана;
- художественная проработка произведения

Редукция и амплификация партитуры (по К. Завадинскому).

Чтение группы струнно-смычковых инструментов

Партитурная система смычкового оркестра. Работа над многострочными партитурами в скрипичном и басовом ключах.

Произведения для чтения струнно-смычковых:

- Бетховен Л. Симфония № 7, 2 часть (начало);
- Моцарт В. Маленькая ночная серенада (экспозиция);
- Лядов А. «8 русских народных песен» – Колыбельная;
- Щедрин Р.- Бизе Ж. «Кармен-сюита», № 2;
- Шостакович Д. Симфония № 5, 3 часть (первый раздел).

Изучение альтового ключа.

Чтение в альтовом ключе на материале сольной литературы для альтя. Беглое чтение в альтовом ключе без транспозиции. Соединение партии альтя с партиями других струнных инструментов, нотированном в скрипичных и басовых ключах (на материале струнных трио, квартетов).

Чтение группы деревянных духовых инструментов

Партитурная система деревянных духовых. Особенности записи. Родовые и видовые инструменты. Произведения для чтения деревянных духовых:

- Бетховен Л. Симфония № 6, 1 часть;
- Римский-Корсаков Н. «Шахерезада»;
- Дебюсси К. Ноктюрны - Облака;
- Шостакович Д. Симфония № 11, 2 часть, тема дворцовой площади.

Изучение транспонирующих партий

Особенности чтения транспонирующих деревянных духовых инструментов:

- в семействе флейт (пикколо – на октаву вверх);
- в семействе кларнетов (кларнет in B – на большую секунду вниз, кларнет in A – на малую терцию вниз, бас-кларнет – на большую нону (малую дециму) вниз, кларнет пикколо in Es – на малую терцию вверх);
- в семействе гобоев (английский рожок – на чистую квинту вниз);
- в семействе фаготов (контрафагот – на октаву вниз).

Изучение строев транспонирующих партий инструментов, читающихся посредством «ключевой транспозиции», т.е. методом мысленной подстановки ключа при соответствующем изменении ключевых знаков:

- чтение строя D в его высоком и низком вариантах, посредством подстановки альтового ключа.
- чтение строев Es и E в высоком и низком вариантах посредством подстановки басового ключа.

Чтение группы медных духовых инструментов

Партитурная система медных духовых. Особенности записи. Чтение валторн разных строев в скрипичном и басовом ключах. Чтение труб разных строев. Чтение тромбонов в теноровом ключе. Произведения для освоения медных духовых:

- Вагнер Р. Увертюра к опере «Тангейзер» (начало)
- Равель М.-Мусоргский М. «Картинки с выставки» – Прогулка (начало)
- Прокофьев С. «Александр Невский» – Крестоносцы во Пскове (начало)

Чтение партитур для малого и большого симфонического оркестра

Чтение партитур для малого и большого симфонического оркестра, включающих пройденные строи транспонирующих инструментов и требующих определенной переработки оркестровой фактуры. Чтение ударных инструментов (с определенной высотой звучания и без). Особенности записи и чтения арфы. Произведения для работы с МСО и БСО:

- Гайдн Й. Симфония № 104, вступление к 1 части;
- Прокофьев С. Классическая симфония, Гавот;
- Бородин А. Симфония № 2, 1 часть;
- Штраус Р. Так говорил Заратустра (вступление);
- Орф К. Кармина Бурана, вступление.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Галь Г. Руководство к чтению партитур. – Л.: Тритон, 1930. – 63 с.
2. Завадинский. Курс чтения симфонических партитур. – К.: Музична Украина, 1983. – 42 с.

3. Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. – М.: Музыка, 1966. – 225 с.
4. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. – М.: Музыка, 1970. – 288 с.

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:

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

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

Для освоения дисциплины «Чтение партитур» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
107	Рояль (1) Столы (4) Стулья (12) Диван (1) Шкаф (1)
419	Пианино (1) Столы (5) Стулья (10) Доска (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Чтение партитур следует проводить последовательно, осваивая отдельные группы инструментов, соединяя эти группы, а затем переходя к проигрыванию партитур целиком, применяя различные приемы переложения.

Изучение партитур рекомендуется начинать с детального анализа, в ходе которого определяются инструментальный состав, соотношение и оркестровые функции голосов, выявляются стиль и характер музыки, особенности фактуры, приемов инструментовки, роль и значение, как отдельных инструментов, так и их групп в драматургии музыкального произведения.

Курс чтения симфонических партитур должен рассматриваться как одно из звеньев музыкально-теоретических дисциплин, общая цель которых – глубокое изучение музыкальных произведений, понимание внутренних закономерностей строения партитуры.

Нужно с самого начала курса развивать у студентов умение «слышать» симфоническую партитуру, мысленно представлять себе не только высотное, но и тембровое звучание партитуры как в целом, так и в частностях (звучание отдельных голосов, групп, их равновесие и их соотношения).

Практический курс чтения симфонических партитур ставит перед собой основную задачу:

Научить правильно читать партитурный текст, т.е. свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в тех общепринятых условных системах изложения, которые отличают ее от записи фортепианной фактуры.

Навык свободного чтения партитурного текста включает также ряд трудностей, связанных с особенностями высотного размещения отдельных элементов оркестрового текста в партитуре: «разрывы» между строками при зрительном восприятии отдельных голосов и функций музыкальной ткани (например, размещение в разных оркестровых группах мелодии и баса, мелодии, гармонии и баса и т.д.); перекрещивание голосов; наличие дублированных партий и т.д.

Развитие этих навыков должно проводиться с самого начала параллельно с изучением ключей, транспозиции, а также других тем.

Также необходимо дать навыки изложения партитурного текста на фортепиано, т.е. навыки аранжировки, начиная с самых элементарных.

Работа над развитием техники аранжировки должна быть завершена изучением под руководством педагога и исполнением на фортепиано нескольких законченных частей симфонических произведений, требующих значительной переработки их оркестровой фактуры при переложении для фортепиано.

Занятия по чтению партитур складываются их индивидуальных занятий с педагогом в классе и домашней работы студента.

Каждый студент должен в течение года изучить не менее 10-12 произведений, включающих сочинения различной степени сложности и различные по своим стилевым особенностям. Необходимо следить, чтобы у студента не выработалась инерция, в результате которой структурный анализ и точное вычитывание текста начинают подменяться игрой на интуиции (интуиция может играть при чтении вспомогательную роль, но не заменять профессионального видения партитуры). Частые смены стиля приучают к постоянной внимательности и инициативной работе.

Следует учитывать, что в ряде случаев возможны некоторые отступления от плана программы. Так например, отдельные строи можно проходить после освоения того или иного ключа (строй ре – после изучения альтового ключа, строй си-бемоль – после изучения тенорового ключа).

Предполагается, что как только чтение выборочных партий будет усвоено, студент переходит к исполнению многострочных отрывков, а затем к чтению целостных партитур для малого и большого оркестра, включающих, помимо пройденных тем (ключи си-бемоль, ми-бемоль) и транспозицию в фа.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа является необходимым условием успешности обучения, т. е. от эффективности процесса самоподготовки в значительной мере зависит качество приобретаемых знаний, умений и навыков, их устойчивое закрепление. Большой объем информации трудно переработать только за счет классных занятий, продолжительность которых ограничена. Совершенно очевидно, что необходима активная самостоятельная познавательная деятельность, направленная на расширение музыкально-эстетического кругозора через собственный опыт ознакомления с возможно бóльшим и разнообразным количеством музыкальной литературы.

Существенную пользу может оказать внимательное сравнение авторских и иных переложений с оригинальными партитурами как симфонических сочинений, так и с оперными клавирами. Эта работа дает возможность понять авторское отношение к возможности перенесения (или имитации), с минимальными потерями, оркестрового звучания в фортепианное, выявить приоритетные и менее значимые элементы оркестровой ткани, способы максимально возможного достижения художественной адекватности при учете пианистических возможностей исполнителя.