

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

Кафедра струнно-смычковых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебно-методической работе
Ю. В. Ляшенко

« _____ » августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР И ИНСТРУМЕНТОВКА»

Направление подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профили	Оркестровые струнные инструменты
Образовательная программа:	магистратура
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Чтение партитур и инструментовка» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 815 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2017 г., регистрационный № 48165.

Разработчик:
старший преподаватель

 Е. Н. Кулаков

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры струнно-смычковых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
Протокол № « 1 » от « 31 » августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

 М. Н. Коваленко

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 _____		

©Кулаков Е. Н. 2022 г.

© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

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	5
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	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	8
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	8
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	9
8.1. Методические рекомендации преподавателям	9
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	10

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

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

1.2. Задачи освоения дисциплины

- приобретение практических навыков свободного чтения партитур, также знакомство с симфонической музыкой через освоение ее нотации;
- знакомство с приёмами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей;
- формирование высотного и тембрового внутреннего слышания партитуры и ее элементов;
- усвоение различных типов оркестровой фактуры и способов их переложения для фортепиано;
- глубокое изучение оркестровых произведений, основанное на понимании внутренних закономерностей строения партитур;
- преподавание дисциплины «чтение партитур и инструментовка» в специальных профессиональных учебных заведениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Чтение партитур и инструментовка» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока ФТД Факультативы учебного плана направления подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль «Оркестровые струнные инструменты»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Чтение партитур и инструментовка» 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.
		<i>Уметь:</i> – уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей.
		<i>Владеть:</i> – различными видами нотации.
ПКО-1	Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	<i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата – принципы работы с различными видами фактуры
		<i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения
		<i>Владеть:</i> – Приемами звукоизвлечения, видами

		артикуляции, интонированием, фразировкой
ПКО–2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: – особенности традиций отечественной и зарубежной интерпретации различных стилей, художественных направлений и жанров классического и современного профессионального репертуара
		Уметь: – создавать художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями
		Владеть: – навыками оценки и критического анализа исполняемой концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия исполнительским возможностям и логики распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	33	-	-	18	15
В том числе:					
Индивидуальные занятия	33	-	-	18	15
Самостоятельная работа	39	-	-	18	21
Вид промежуточной аттестации		-	-	зачет	зачет
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	72 ч./ 2 зач. ед.				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Инд. зан.	СРС	Всего часов
2 курс 3 семестр	Вступительная беседа	2	-	2
	Партитура симфонического оркестра	2	2	4
	Изучение ключей <i>до</i>	4	4	8
	Чтение партитур, написанных для струнного оркестра	4	6	10
	Транспонирующие инструменты симфонического оркестра	2	2	4
	Чтение партий транспонирующих инструментов	4	4	8

2 курс 3 семестр	Чтение basso continuo	2	2	4
	Ознакомление с редкими строями	3	5	8
	Чтение партитур, написанных для симфонического оркестра	6	8	14
	Развитие навыков аранжировки	4	6	10
Итого:		33	39	72

В вузовской системе профессиональной подготовки магистров курс «Чтение партитур и инструментовка» является важной составной частью единого процесса формирования музыкально-художественного мышления будущего специалиста.

Практическая задача курса – приобретение навыков чтения партитур произведений различных жанров – не должна заслонять более широких целей знакомства с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей.

Тема 1. Вступительная беседа

а) Объяснение целей и задач, стоящих перед курсом чтения партитур и инструментовки.

б) Знакомство со строением партитуры и условными способами партитурной нотации.

Разделение симфонического оркестра по составу: малый и большой оркестр, парный, тройной, четверной состав; объединение инструментов в группы, состав инструментов в каждой группе, родовые и видовые инструменты, способы нотации, транспонирующие и нетранспонирующие инструменты; порядок расположения инструментов в партитуре.

Тема 2. Партитура симфонического оркестра

Партитура как особый вид записи произведения для оркестра. Состав оркестра и инструменты симфонического оркестра. Расположение групп в оркестре и инструментов в группах. Транспонирующие инструменты оркестра. Характеристика инструментов и групп симфонического оркестра. Музыкальная терминология. Сравнительная характеристика партитур для оркестра народных инструментов и для симфонического оркестра. Освоение навыков чтения симфонических партитур. Приёмы игры симфонических партитур на фортепиано.

Идейно-художественное содержание произведения, его стиль и жанр. Темп и характер музыки. Размер. Метронометрические обозначения. Музыкальная терминология (итальянская). Условные обозначения, встречающиеся в партитуре. Определение тональности произведения и его отдельных частей.

Тема 3. Изучение ключей *do*

а) 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, нотированных в скрипичных и басовых ключах (на материале струнных трио, квартетов); соединение нескольких альтовых партий (альтовые тромбоны, разделенные альты).

б) Изучение тенорового ключа (на материале партий фагота, тромбонов, виолончелей). Соединение партий, нотированных в теноровом ключе, с партиями, записанными в скрипичном и басовом ключах. Соединение нескольких партий в теноровом ключе.

в) Одновременное чтение двух ключей *do*- альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и басовым ключами (на партитурах для струнных ансамблей, смычковой группы симфонического оркестра).

Тема 4. Чтение партитур, написанных для струнного оркестра

Важнейшие вопросы этой темы связаны с проблемами изложения оркестровой фактуры на фортепиано. Элементарные навыки аранжировки рекомендуется прививать студентам с первых же уроков (на материале струнных трио и квартетов). Таковыми являются:

а) умение мысленно построить аккорд, записанный на нескольких строках партитуры, представив его себе в реальном трех – четырех – пятиголосии; затем, в зависимости от тембровой насыщенности тех или других голосов решить, какие из дублировок могут быть сохранены;

б) умение изменять расположение аккордов. Здесь возможен пропуск среднего регистра при сохранении низкого баса, либо заполнение среднего регистра двумя руками при отказе от низкого баса, либо заполнение среднего регистра скачком от баса, взятого форшлагом, при изложении аккорда сразу в трех или более регистрах.

При чтении произведений для струнного оркестра, знакомя студента с фигуративной и полифонизированной тканью, следует обратить внимание на более сложные приемы аранжировки. Необходимо развивать следующие навыки:

а) длительное высотное перемещение отдельных партий;

б) умение целесообразно расположить материал в двух руках, исходя из удобства исполнения. Отдельные голоса исполняются попеременно правой и левой рукой, а не механически «прикрепляются» к партии той или другой руки (например, скрипки – в правой, альты и виолончели в левой);

в) отказ от неисполнимых на фортепиано второстепенных элементов фактуры: протянутых звуков, фигуративных ритмических или мелодических голосов (без искажения общего характера музыки);

г) помимо исполнения сочинений для струнного оркестра на фортепиано, полезно сделать небольшое письменное переложение.

Тема 5. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра

Транспонирующие инструменты групп деревянных духовых и медных духовых инструментов. Смычковые транспонирующие инструменты (не путать ключи «до»). Трудности в чтении партий транспонирующих инструментов. Практическое закрепление материала на основе упражнений и партий, написанных в транспорте.

Тема 6. Чтение партий транспонирующих инструментов

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

а) чтение строя ре в его высоком и низком вариантах, посредством подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторны, трубы, малого кларнета;

б) чтение строя си-бемоль в его высоком и низком вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях валторн (си-бемоль – basso и си-бемоль alto), тенорового саксофона, труб, кларнетов;

в) чтение строев ми-бемоль, ми в высоком и низком вариантах посредством подстановки басового ключа фа. Изучается на партиях валторн, труб, альтового саксофона, малого кларнета;

г) по мере прохождения транспонирующих инструментов изучается также нотация валторн в басовом ключе.

Тема 7. Чтение *basso continuo*

Изучение способа записи аккордов и интервалов посредством цифр (сигнатур), принятого в музыке (XVII – XVIII вв.). При прохождении этой темы, нужно уделять большое внимание расположению аккордов на фортепиано (трехголосие в тесном расположении в правой руке, бас – в левой руку), хорошему голосоведению, мелодическому развитию верхнего голоса, его соотношению с верхним голосом партитуры и т.д. Рекомендуется «Практическое руководство по чтению симфонических партитур» Н.А. Аносова, часть 1 глава 2. Тема изучается по партитурам А. Корнелли, Г. Генделя, И.С. Баха, В. Моцарта («Реквием»). Рекомендуется исполнять в них партию клавишного инструмента.

Тема 8. Ознакомление с редкими строями

Ознакомление с сопрановым ключом. Соединение сопранового ключа со скрипичным, басовым и ключами до на материале хоровых и вокально-симфонических

партитур старых мастеров. Чтение строя соль на партиях валторн и альтовых флейт. Чтение транспонирующих инструментов в си, в его высоком и низком вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях валторн ре-бемоль (си-basso) и труб. Чтение транспонирующих инструментов ре-бемоль посредством подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторн ре-бемоль. Ознакомление с наиболее редкими строями (ля-бемоль, ре-диези т.д.).

Тема 9. Чтение партитур, написанных для симфонического оркестра

Чтение несложных партитур для малого и большого оркестра, включающих пройденные за год строи транспонирующих инструментов и требующих известной переработки оркестровой фактуры. Дальнейшее развитие навыков техники аранжировки (за фортепиано в виде письменных работ).

Тема 10. Развитие навыков аранжировки

Письменные переложения отдельных фрагментов партитур следует начинать с первого семестра. Ознакомление с отдельными, наиболее выдающимися фортепианными транскрипциями, как авторскими, так и сделанными композиторами – пианистами (Ф. Лист, С. Рахманинов, Э. Григ, С. Танеев). Письменные переложения крупных отрывков или частей симфонических произведений в две руки, четыре руки или для двух фортепиано. Исполнение симфонических и оперных партитур.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Кожухарь, Виктор Иванович. Инструментоведение [Текст]: учеб. пособие / Виктор Иванович Кожухарь ; В. И. Кожухарь. – Москва: "Лань", "Планета музыки", 2009. – 318 с.: нот. прим., ил. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56602. – На рус. яз. - ISBN 978-5-8114-0950-1.
2. Шабунова, И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре / И.М. Шабунова. – Москва: "Лань", "Планета музыки", 2017. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94187>. – На рус. яз. – ISBN 978-5-8114-2739-0.

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/>

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

Для освоения дисциплины «Чтение партитур и инструментовка» 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
437 ауд. 4/37	Рояль «Рениш» (1) Пианино «Петрофф» (1) Стол (1) Стул п/м. (1) Стулья(6) Зеркало (1) Сейф металлический (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 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» 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 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. В связи с этим курс чтения партитур должен дать целый ряд навыков:

- чтение в ключах до (альтовом, теноровом, сопрановом);
- чтение партий транспонирующих инструментов;
- чтение октавных перемещений в партиях некоторых инструментов: контрабаса, контрфагота, малой флейты, партии виолончели в скрипичном ключе, (старая система нотации);
- чтение различных способов нотации флажолетов струнных;
- одновременное чтение текста со многих строк и, следовательно, одновременное восприятие нескольких условных систем записи;
- чтение *basso continuo*.

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.

Классные занятия проводятся в двух формах:

- исполнение на фортепиано произведения, самостоятельно подготовленного студентом;
- чтение с листа, которое в классе должно проводиться систематически.

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. к. 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.

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента отведено 39 часов на 3-4-й семестры:

Темы и разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку	Кол-во часов	Форма контроля
<ul style="list-style-type: none"> – Выполнение домашних заданий – чтения с листа, письменных переложений квартетной и оркестровой ткани в фортепианную фактуру (двухручную и четырехручную); – Выполнение подобной творческой работы по собственной инициативе; – Изучение партитур, предложенных педагогом или выбранных самостоятельно, с позиций анализа всех элементов музыкальной ткани: тематизма, фактуры, голосоведения, особенностей языка, выразительных средств, тембровой драматургии сочинения, авторской манеры инструментовки; – Слуховое сравнение собственного прочтения партитуры на фортепиано с ее звучанием в записи; – Поиск различных вариантов переложения в фортепианную фактуру «многослойных» эпизодов в партитуре; – Проигрывание на фортепиано авторских и иных переложений оркестровых сочинений и скрупулезное сравнение их с оригинальными партитурами. 	39 ч.	Педагогом – во время практических индивидуальных занятий, по результату промежуточных аттестаций. Самостоятельно – при слуховой работе с интерактивными программами, прослушивании сочинений в записи, при совместном музицировании.

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.