

**Рабочая программа дисциплины
Чтение и анализ партитур**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оперным и симфоническим оркестром»**

**Направление подготовки
53.04.05 Искусство**

**Профиль
Дирижирование оперным и симфоническим оркестром**

**Уровень образования –
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

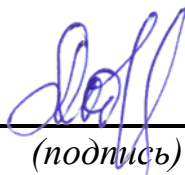
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.П. Зива

(расшифровка подписи)

Автор:

Хондо Н. А., член Союза композиторов РФ, доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования РАМ им. Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: воспитание высокообразованного, глубоко профессионального музыканта, в совершенстве владеющего техникой чтения симфонических партитур и знающего классическое наследие русской и зарубежной симфонической музыки.

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, ладовое, гармоническое, динамическое развитие;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения симфонических партитур;
- развитие умения свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре и оркестровых стилях русской и западноевропейской симфонической музыки, отбирая для своей дирижерской практики лучшие образцы классического и современного музыкального искусства;
- формирование творческой индивидуальности будущего дирижера, его высокого художественного вкуса.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - применять методы научного исследования явлений культуры и искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области

ПКО-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных стилей, жанров, эпох, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду	культуры и искусства; – посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<i>Владеть:</i> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками анализа произведения искусства; – профессиональной терминологией.
	<i>Знать:</i> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; <i>Уметь:</i> – выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта; <i>Владеть:</i> – применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта; – профессиональным репертуаром

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов) и включает в себя аудиторные (индивидуальные) занятия, самостоятельную работу, а также промежуточную и итоговую аттестации.

Дисциплина ведется в течение четырех семестров (1–4), на протяжении первого и второго годов обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	10	360	1, 3	2, 4
Аудиторные		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к промежуточной и итоговой аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

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

Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы. Выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов. Принципы оркестровой драматургии. Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур. Особенности нотации струнных, духовых и ударных инструментов.

Тема № 2. Изучение альтового и тенорового ключей До.

Ключи «до». Назначение и разновидности ключей. Альтовый и теноровый ключи как наиболее часто используемые в симфонических партитурах. Особенности нотации в альтовом и теноровом ключах. Специфика чтения партий в ключах До. Соединение партий, написанных в различных ключах: Соль, Фа, До. Инструменты, нотируемые в альтовом и теноровом ключах.

Тема № 3. Изучение способов нотации флажолетов.

Звуковые особенности флажолетов. Своеобразная, не обогащенная вибрацией звучность флажолетов как выразительный колористический эффект. Типы флажолетов: натуральные, извлекаемые на открытой струне, и искусственные, которые получают на укороченной, прижатой пальцем струне. Флажолеты на щипковых инструментах (например, на арфе). Способы нотации флажолетов на разных инструментах.

Тема № 4. Чтение партитур струнных ансамблей.

Типичные составы (трио, квартет, квинтет, др.). Правила оформления ансамблевых партитур. Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.

Тема № 5. Чтение партитур для струнного оркестра.

Типичные составы. Правила записи оркестровых партитур. Анализ оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки.

Тема № 6. Транспонирующие инструменты. Строи В, А, Ф.

Освоение строев В, А, Ф. Инструменты, нотируемые в строях В, А, Ф. Соло транспонирующих духовых, ансамбли с нетранспонирующими инструментами, соединение различных строев. Постепенный переход от более простых примеров, со скромной фактурой и ярко выраженной мелодической линией, к более насыщенной музыкальной ткани.

Тема № 7. Транспонирующие инструменты. Строи D, Es, E, G.

Изучение более редких строев D, Es, E, G и других. Инструменты, нотируемые в строях D, Es, E, G. Чтение соединений с ними строев В, А, Ф. Различные типы чтения партий транспонирующих инструментов.

Тема № 8. Чтение партитур духовых ансамблей.

Типичные составы (трио, квартет, квинтет, др.). Ансамбли из деревянных и медных духовых инструментов. Правила оформления ансамблевых партитур. Типы ансамблевой фактуры, ее специфика в духовом ансамбле. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.

Тема № 9. Чтение партитур смешанных ансамблей.

Варианты составов. Правила оформления партитур. Разновидности ансамблевой фактуры. Распределение оркестровых функций в смешанном ансамбле.

Тема № 10. Чтение партитур для камерного оркестра.

Типичные составы камерного оркестра. Специфика чтения партитур для камерного оркестра. Принципы чтения партии генерал-баса, партий солирующих инструментов. Формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани.

Тема № 11. Чтение партитур для малого симфонического оркестра.

Варианты составов малого симфонического оркестра: малый без труб, малый с трубами. Правила записи оркестровой партитуры. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано. Подробный анализ исполняемых произведений.

Тема № 12. Чтение партитур для большого симфонического оркестра.

Состав большого симфонического оркестра. Четыре группы инструментов. Дополнительные инструменты в составе большого симфонического оркестра. Воспитание способности мыслить оркестровыми группами, вычлняя в них основные оркестровые функции. Совершенствование умения серьезно и тщательно анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, ладовое, гармоническое, динамическое развитие.

4.2. Требования к промежуточной и итоговой аттестации

Контроль знаний, умений и навыков студентов по дисциплине «Чтение и анализ партитур» проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время аттестаций тестируется степень усвоения студентом пройденного материала.

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Чтение и анализ партитур» являются зачеты в конце 1-го и 3-го семестров, а также экзамен в конце 2-го семестра.

На зачетах и экзамене студент должен:

- исполнить на фортепиано выбранное и самостоятельно подготовленное ансамблевое или оркестровое произведение (или его фрагменты);
- подробно проанализировать данное сочинение (стиль и характер музыки, инструментальный состав, соотношение и оркестровые функции голосов, основные разделы формы и их тематическое наполнение, особенности фактуры, гармонии, приемов инструментовки, тонального, динамического, драматургического развития и т. п.);
- прочитать с листа предложенный комиссией отрывок из незнакомого оркестрового сочинения, по трудности соответствующий объему знаний и навыков, полученных при прохождении курса;
- продемонстрировать знание иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;
- продемонстрировать знание учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения и анализа партитур.

Формой итоговой аттестации по дисциплине «Чтение и анализ партитур» является экзамен в конце 4-го семестра.

На экзамене студент должен:

- исполнить на фортепиано выбранное и самостоятельно подготовленное симфоническое произведение (или его фрагменты);

— тщательно проанализировать данное сочинение (особенности оркестрового стиля композитора, специфика трактовки оркестра, инструментальный состав, трактовка оркестровых групп и отдельных инструментов, нововведения в отношении состава оркестра, особенности оркестровой драматургии, наличие и соотношение оркестровых функций, типы оркестровой фактуры, принципы оркестровки, характерные приемы игры на инструментах, использование инструментальных эффектов);

— прочитать с листа предложенный комиссией отрывок из незнакомого оркестрового сочинения, по трудности соответствующий объему знаний и навыков, полученных при прохождении курса;

— продемонстрировать обширные знания иностранной терминологии и условных обозначений, встречающихся в партитурах;

— продемонстрировать свободное ориентирование в учебно-методической литературе, посвященной вопросам чтения и анализа партитур.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Ходош В. С., Хевелев А. 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#book_name

2. Скребков С. С. Анализ музыкальных произведений. Учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/D638293C-4859-41CB-B619-D1DE3C6D541D/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy#page/2>

б) Дополнительная литература:

1. Демченко А. И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/143053C0-A273-462F-8269-250040BF65CE/teoriya-i-istoriya-muzyki-koncepcionnyy-metod-analiza>

2. Скребкова О. Л., Скребков С. С. Хрестоматия по гармоническому анализу. Учебное пособие для вузов. 6-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/E82B7914-5A69-48C6-8A0F-D0D1CEDACA3E/hrestomatiya-po-garmonicheskomu-analizu>

3. Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhirovanie>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Самостоятельные занятия студентов по дисциплине «Чтение и анализ партитур» направлены на профессиональную подготовку студентов — будущих дирижеров симфонического оркестра.

Необходима систематическая работа по формированию практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано, а также навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани. Следует изучать типичные оркестровые составы, выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов, принципы оркестровой драматургии. Особое внимание следует уделить принципам оформления партитур, особенностям нотации струнных, духовых и ударных инструментов.

Важное место в подготовке будущих дирижеров по дисциплине «Чтение и анализ партитур» занимает изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения и анализа партитур. Кроме того, очень важна в самостоятельных занятиях студентов работа со словарями — для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитурах, а также работа с учебниками по инструментоведению — для расшифровки всех условных обозначений, употребляемых в нотных текстах.

2. Организация самостоятельной работы

На начальном этапе студенту важно научиться свободно ориентироваться в ключах «до» (альтовом и теноровом), читать партии транспонирующих инструментов (в строях В, А, F, D, Es, E, G) сначала solo, затем в различных ансамблях (постепенно увеличивая количество партий) и, наконец, связывать отдельные инструментальные линии в целостную оркестровую звучность. Состав оркестра также должен постепенно увеличиваться — от струнного и камерного к большому симфоническому. Наряду с чисто оркестровыми произведениями, внимание студентов должно быть нацелено на сочинения для солиста и оркестра. Кроме того, необходимо познакомиться с хоровыми партитурами, а также с партитурами для хора и оркестра.

С преодолением начального этапа, то есть с приобретением навыков чтения оркестровой партитуры как таковой возникает следующая задача: научиться ориентироваться в различных типах оркестровой фактуры, в разнообразных оркестровых стилях, научиться отличать манеру оркестрового письма того или иного композитора, анализируя ее особенности в связи с определенной эпохой. Поэтому на следующем этапе необходимо последовательно-хронологическое изучение зарубежных партитур XVII–XXI веков (от возникновения оркестра до современных зарубежных произведений) и отечественных партитур XVIII–XXI веков (от сопровождения первых русских опер до новейших сочинений современных российских композиторов).

3. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень вопросов к зачетам и экзаменам

1. Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы. Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур.
2. Особенности нотации в ключах До (альтовом и теноровом). Чтение партий в альтовом и теноровом ключах.
3. Особенности нотации флажолетов. Чтение партий, содержащих флажолеты.
4. Чтение партитур струнных ансамблей. Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.
5. Чтение партитур для струнного оркестра. Особенности оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки.
6. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (строи В, А, F). Чтение партий в строях В, А, F.
7. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (более редкие строи D, Es, E, G). Чтение партий в строях D, Es, E, G.
8. Чтение партитур духовых ансамблей. Ансамбли из деревянных и медных духовых инструментов. Специфика ансамблевой фактуры в духовом ансамбле.
9. Чтение партитур смешанных ансамблей. Разновидности ансамблевой фактуры. Распределение оркестровых функций в смешанном ансамбле.
10. Чтение партитур для камерного оркестра. Варианты составов камерного оркестра. Принципы чтения партии генерал-баса, партий солирующих инструментов. Правила записи партитуры для камерного оркестра.
11. Чтение партитур для малого симфонического оркестра. Варианты составов малого симфонического оркестра. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано.
12. 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.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Занятия по чтению и анализу партитур направлены на формирование у студентов практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения, озвучивания его на фортепиано и анализа исполняемого сочинения.

Изучение партитуры следует начинать с детального ее анализа, в ходе которого определяется инструментальный состав произведения, соотношение и оркестровые функции голосов, выявляются стиль и характер музыки. Должны быть определены основные разделы формы и их тематическое наполнение, приемы инструментовки, особенности фактуры, гармонии, тонального, динамического, драматургического развития и т. п. Таким образом, в процессе работы над оркестровым сочинением у будущего дирижера проявляются знания, умения и навыки, приобретенные им в курсах музыкально-теоретических дисциплин: сольфеджио, гармонии, полифонии, анализа форм, инструментовки.

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. При исполнении полной партитуры

возможно сольфеджирование (пропевание) отдельных голосов, что значительно облегчает фортепианное изложение.

Особое внимание следует обратить на развитие внутреннего слуха. Во время чтения партитуры за фортепиано будущий дирижер 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. Для поддержания высокого уровня внимания и тембровых ассоциаций у читающего партитурную запись целесообразно пользоваться методом комментирования звукового потока: студент должен называть вступающие с ответственной партией инструменты, а также инструменты, партии которых не могут быть исполнены.

Во время 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 читающего направлено не на преодоление чрезмерных фортепианных трудностей, а на раскрытие основного содержания партитуры. Развитию внутреннего слуха способствует также и прослушивание данного сочинения в оркестровом звучании после его проигрывания на фортепиано.

Преподаватель должен находить наиболее целесообразные формы занятий. Так, наряду с основной формой индивидуальных занятий полезно практиковать занятия небольшими группами для исполнения оркестровых сочинений на фортепиано вдвоем, втроем и даже вчетвером (в 4, 6 или 8 рук). Такой метод позволяет исполнить партитуру с возможно большим приближением к звучанию оригинала, а также помогает студентам приобретать навыки чтения партитуры с листа в ансамбле. Это особенно важно для будущего дирижера симфонического оркестра. Исходя из вышеизложенного, занятия по чтению партитур должны проводиться в классе с двумя роялями.

В процессе обучения педагогу необходимо учитывать способности и подготовку будущего дирижера, уровень развития его эрудиции и природных данных. Только с учетом этого может быть составлен индивидуальный план занятий для каждого конкретного студента. План должен не только отражать наибольшую педагогическую целесообразность обучения, но и формировать общую направленность идейно-художественного воспитания и развития музыкального вкуса учащегося.