

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

Чтение и анализ партитур

**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»**

**Направление подготовки
53.04.04 Дирижирование**

**Профиль
Дирижирование академическим хором**

**Уровень образования –
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

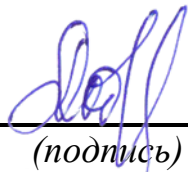
(подпись)

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. Аpekсимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Апексимова М.М., профессор каф. хор. дирижирования РАМ им. Гнесиных

Малышева Т.А., профессор каф. хор. дирижирования РАМ им. Гнесиных

Рыжинский А.С., канд. иск., доцент каф. хор. дирижирования РАМ им.
Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – расширение музыкального кругозора обучающегося, совершенствование навыков чтения и анализа партитур (клавиров).

Задачи дисциплины:

- освоение значительного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров;
- овладение техническими навыками по грамотному чтению и анализу партитур;
- формирование навыков чтения с листа хоровых партитур различной сложности;
- совершенствование навыков транспонирования партитур;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века.
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для профессиональных творческих коллективов разных типов; – 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><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
ПКО-3 Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными и учебными творческими коллективами	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику анализа партитур; – классификацию инструментов или певческих голосов, их диапазоны, регистровые свойства; – приемы переложения хоровой или оркестровой фактуры на фортепиано; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов; – свободно читать с листа партитуры согласно стилевым традициям и нормам; – транспонировать произведение в заданную тональность, – выполнять практические задания по переложению партитур для различных исполнительских составов (хоров или оркестров, вокальных или инструментальных ансамблей); – самостоятельно проводить репетиции как с отдельными исполнительскими партиями, так и со всем музыкальным коллективом; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над партитурой; – общаться с исполнителями на профессиональном языке; – выявлять недостатки в звучании и находить способы их устранения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой работы с профессиональным и учебным исполнительским коллективом; – навыками выразительного исполнения на фортепиано партитуры; – методикой музыкально-теоретического анализа партитуры; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	5	180	1	2
Аудиторные занятия		33		

IV. Содержание дисциплины. **Требования к текущей и промежуточной аттестации**

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

I курс

Программа предусматривает исполнение на фортепиано полифонических хоровых партитур без сопровождения и с сопровождением, ансамблевых партитур, сочинений кантатно-ораториального жанра, чтение с листа партитур без сопровождения и с сопровождением. В результате занятий студент должен освоить репертуар, включающий хоровые партитуры эпохи вокальной полифонии (Дж. Палестрина, О. Лассо, Й. Окегем, Ж. Дебре, А. Вилларт и др.); сочинения разных исторических периодов: барокко (Г. Генделя и И.С. Баха), классицизм (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен), романтизм (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Г. Берлиоз, И. Брамс, Дж. Верди и др.), а также произведения современных русских и зарубежных композиторов.

II курс

Программа предусматривает исполнение на фортепиано оперных сцен. В результате занятий студент должен совершенствовать навыки соединения хоровой и фортепианной фактур, уметь читать партитуры с приемами современной нотации используемой композиторами XX - XXI вв., свободно читать с листа партитуры любой сложности.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

По окончании второго семестра проводится зачёт, на котором студент должен продемонстрировать успешное овладение навыками чтения хоровых полифонических партитур а cappella и с сопровождением. Репертуар должен состоять из трёх сочинений: пример вокально-ансамблевой полифонии эпохи Ренессанса, образец классицистской хоровой фуги, пример современной хоровой контрапунктической фактуры.

Экзамен проводится в III семестре. На нём студент должен исполнить сложное полифоническое произведение без сопровождения, ансамблевую партитуру (трио, квартет, квинтет) и развёрнутую оперную сцену. Зачёт и экзамен предполагают наличие коллоквиума, выявляющего уровень знаний студента по вопросам хорового исполнительства и фактурного анализа (на примере исполненных в зачётной и экзаменационной программе сочинений).

Помимо зачёта и экзамена педагогом осуществляется поурочный контроль качества исполнения и анализа хоровых партитур.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе,

содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер: учебное пособие. – 3-е изд., стер., - СПб.: издательство «Лань», «Планета музыки», 2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99780/#4>
2. Безбородова Л.А. Дирижирование. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2011 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60834/#2>

б) Дополнительная литература:

1. Малько Н.А. Основы техники дирижирования. – СПб.: Композитор, 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/73040/#2>
2. Афанасьева А.А. История дирижерского исполнительства. – изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кемеров.гос.ун-т культуры и искусств, 2007 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45974/#2>
3. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер., - М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>

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

Работа над повышением качества исполнения хоровых партитур на фортепиано, а также над усовершенствованием аналитических навыков должна носить регулярный характер. Итогом обучения должно явиться владение навыками детального фактурного анализа, исполнения полифонической хоровой партитуры на фортепиано, соединения оркестровой и хоровой фактур в рамках исполнения сочинения крупной формы. Кроме того, студент приобретает и знание богатейшего хорового наследия русской и зарубежной музыки.

Знакомство с хоровой партитурой рекомендуется начинать с анализа формы, компонентов музыкального языка, фактуры, специфических особенностей хорового письма. Студенту следует определить жанровую разновидность сочинения, его стилевую принадлежность.

Не стоит воспринимать данную дисциплину вне контекста индивидуальных и лекционных курсов магистратуры. На занятиях в классе чтения хоровых партитур

студент должен использовать знания и умения, полученные при изучении дисциплин «Дирижирование», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Методология современного музыкознания», «Теория современной композиции» (материал данной дисциплины особенно полезен во втором семестре – при изучении современных хоровых сочинений).

При практическом освоении приёмов фортепианной транскрипции партитуры хорового сочинения следует стремиться к передаче вокальной природы хоровой музыки (тщательно выполнять цезуры, связанные не только с фразировкой, но и дыханием, дифференцировать интенсивность динамического нюанса в зависимости от степени тесситурного напряжения конкретной хоровой партии и т.д.).

При осуществлении выразительного исполнения хоровой партитуры возможно частично опускать линии хоровых голосов (это особенно актуально при исполнении многоголосных сочинений), поскольку внимание студента должно быть сосредоточено прежде всего на раскрытии основного содержания партитуры, а не на преодолении искусственных пианистических сложностей, возникающих при адаптации хоровой партитуры к условиям фортепианной фактуры. Процесс транскрибирования хоровой партитуры с возможным редуцированием фактурных пластов неизменно предполагает наличие предварительного фактурного анализа, позволяющего сделать вывод о наличии приоритетных и фоновых вокальных линий, а также о смене фактурных функций в каждом из разделов партитуры.

2. Организация самостоятельной работы

Занятия в классе предполагают качественное исполнение и анализ изучаемой хоровой партитуры, детальный хормейстерский анализ, в рамках которого студент выявляет проблемные фрагменты, которые, по его мнению, могут вызвать определённые сложности у певцов в процессе репетиционной работы, а также пути решения данных сложностей. В силу большого количества решаемых на занятиях вопросов огромное значение приобретает самостоятельная работа магистрантов. Вместе с занятиями на фортепиано качественная подготовка к уроку необходимо должна включать полноценный дескриптивный анализ хоровой партитуры, позволяющий выявить специфику использования средств музыкальной выразительности, особенности формообразования, фактурной работы. Желательно, чтобы студент был заранее осведомлён педагогом о содержании своего индивидуального плана, что позволит магистранту иметь ясное представление о задачах, поставленных перед ним и заранее планировать свою самостоятельную работу.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Индивидуальный план составляется для каждого магистра по семестрам с учетом его музыкальных способностей, навыков фортепианного исполнительства, в соответствии с объемом теоретических знаний и сведений, полученных в специальных классах бакалавриата и в соответствии с задачами профессионального обучения. Индивидуальные планы составляются педагогом в опоре на представленный в программе репертуарный список. Начиная с полифонических четырёхголосных партитур для хора а cappella, необходимо уже в первом семестре постепенно переходить к изучению хоровых пьес, представляющих сложный пяти-восьмиголосный контрапункт, а также полифонических сочинений, предполагающих соединение хоровой и оркестровой партий (по клавираусцугу).

При исполнении на фортепиано многохорных полифонических произведений полезно прибегать к ансамблевому исполнительству, для чего возможно традиционные

индивидуальными занятиями сочетать с занятиями небольшими группами студентов (по 2 – 3 человека). Данная форма работы позволяет также создавать своего рода концертную ситуацию, в рамках которой активизируется внимание студента, исполняющего хоровую партитуру на фортепиано, формируется мотивация к более качественному исполнению.

Особенность занятий в рамках данной дисциплины состоит в том, что большая доля учебных часов отводится на анализ изучаемой хоровой партитуры. Помимо представления элементарных сведений о композиторе и его хоровом наследии, данный анализ включает подробное исследование хоровой партитуры с выявлением проблем формы, музыкального языка, хоровой фактуры и тембровых приёмов. Важно в рамках изучения дисциплины стремиться к знакомству с разнообразным в стилевом отношении хоровым репертуаром. При этом следует по возможности формировать последовательность изучения хоровых сочинений в соответствии с исторической хронологией. Педагогу следует обратить внимание студентов на необходимость подготовительной работы как с музыковедческой, так и со специальной хороведческой литературой.

Полезным может стать и привлечение магистранта к работе со студентами бакалавриата, которая может быть представлена как пассивной (наблюдение), так и активной (непосредственное участие в педагогическом процессе) форме. Подобные занятия активизируют внимание студента в отношении решения вопросов собственной домашней подготовки.