

**Рабочая программа дисциплины
Чтение партитур**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»**

**Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.С. Базиков
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторство:
Петров В.К.,
профессор кафедры «Национальные инструменты народов России»

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: воспитание квалифицированного музыканта, владеющего техникой чтения оркестровых партитур и умеющим использовать полученные знания и навыки в своей дальнейшей практической деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

- формирование практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано;
- изучение различных оркестровых составов, выразительных возможностей оркестровых групп и отдельных инструментов;
- изучение принципов оформления партитур, особенностей нотации струнных, духовых, ударных и национальных инструментов;
- формирование умения анализировать структуру музыкального текста;
- изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения оркестровых партитур;
- развитие творческих способностей учащегося, его музыкальной культуры, формирования художественного вкуса.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.	<i>Знать:</i> – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов;

	– принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;
	<i>Уметь:</i> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
	<i>Владеть:</i> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;
ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	<i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	<i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) и включает в себя аудиторные (индивидуальные) занятия, самостоятельную работу, а также промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Общая трудоемкость	2	72	2
Аудиторные занятия		16	

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание дисциплины «Чтение партитур» определяется спецификой подготовки исполнителей и руководителей творческим коллективом национальных инструментов народов России, как прежде всего специалистов в области народного музыкального искусства, и в то же время обладающих широкими знаниями в различных видах и жанрах музыки. Поэтому в процессе обучения по данному предмету учащийся знакомится с партитурами, созданными для различных оркестровых составов: струнного оркестра русских народных инструментов андреевского-фоминского образца, современного большого русского народного оркестра расширенного состава; оркестра национальных инструментов народов России; камерного, малого и большого симфонического оркестра.

Обучение чтению оркестровых партитур основывается на тесной связи с знаниями, получаемыми учащимися в процессе изучения музыкально-теоретических, музыкально-исторических дисциплин, а также дисциплин специального цикла: дирижирования, инструментовки.

Чтение оркестровых партитур предполагает подробное и всестороннее изучение музыкальных произведений, в результате которого студент получает представление о его художественном содержании, характерных особенностях музыкального языка композитора и историческом контексте времени создания музыкального произведения.

Темы дисциплины:

1. Классификация составов оркестров русских народных инструментов. Правила записи оркестровых партий. Изучение способов нотации флажолетов и записи штрихов и приемов звукоизвлечения на русских народных инструментах.

2. Типы оркестровой фактуры. Характерные принципы распределения фактурных функциональных обязанностей в партитурах для русского народного оркестра и приёмы их воспроизведения при исполнении на фортепиано.

3. Чтение оригинальных партитур, созданных для русского народного оркестра андреевско-фоминского состава. Обработки народных мелодий и пьесы для оркестра В. Андреева, С. Крюковского, Ф. Нимана, Н. Фомина.

4. Чтение оригинальных партитур, созданных для русского народного оркестра расширенного состава с включением баянов, деревянных духовых инструментов, различных ударных инструментов. Произведения Н. Будашкина, А. Холминова, Ю. Шишакова, В. Бояшова, В. Кикты, Н. Пейко, Г. Чернова.

5. Чтение оригинальных партитур, созданных для оркестра национальных инструментов народов России. Произведения В. Беляева, Е. Дербенко, А. Ларина, В. Панина, В. Николаева.

6. Изучение альтового и тенорового ключей «до». Их значение. Особенности нотации в альтовом и теноровом ключах, инструменты, нотируемые в альтовом и теноровом ключах. Чтение партитур для струнного смычкового оркестра. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки.

7. Музыкальные инструменты, нотируемые в строях В, А, Е. Соло транспонирующих духовых инструментов. Соединение в ансамбле нетранспонирующих и транспонирующих музыкальных инструментов. Чтение партитур для ансамблей деревянных и медных духовых инструментов симфонического оркестра.

8. Музыкальные инструменты, нотируемые в строях D, Es, E, G. Их сочетание с нетранспонирующими и транспонирующими инструментами.

9. Чтение партитур для малого симфонического оркестра. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении её на фортепиано.

10. Чтение партитур для большого симфонического оркестра. Состав большого симфонического оркестра. Четыре группы инструментов. Дополнительные инструменты в составе большого симфонического оркестра.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестации

Формой текущего контроля является систематическая проверка преподавателем уровня изучения и освоения студентом оркестровых партитур, практических навыков чтения оркестровых и ансамблевых партитур на фортепиано. Преподаватель направляет, анализирует и координирует действия обучающегося, осуществляет систематический контроль его учебной деятельности с целью определения полноты и прочности знаний, развитости умения применять полученные знания.

Контроль знаний, умений и навыков студентов по курсу «Чтение партитур» проводится в соответствии с действующим учебным планом. Во время прохождения текущей и промежуточной аттестации тестируется степень усвоения студентом пройденного материала.

Формой промежуточной аттестации по курсу чтения оркестровых партитур является зачет в конце 2-го семестра первого года обучения. На зачете студент должен:

- исполнить на фортепиано выбранное и самостоятельно подготовленное оркестровое произведение (или его фрагменты);
- прочитать с листа предложенный 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 посвященной вопросам чтения оркестровых партитур учебно-методической литературы.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам Академии, в том числе к электронно-библиотечным системам (ЭБС «Книгафонд», ЭБС издательства «Лань»), содержащих издания учебной и учебно-методической литературы по освоению учебной дисциплины «Чтение партитур».

а) основная литература:

- 1) Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>
- 2) Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05367-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5AEF2C1A-2F70-4230-A363-6043AF608CD7.

б) дополнительная литература:

- 1) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72066>.
- 2) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. — Том второй [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 178 с. — Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/72098>.

3) Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных статей. Вып. 3 [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 235 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79358>

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).

Академия оснащена лекционными аудиториями со столами, стульями, роялями (пианино), доской с нотным станом, нотными материалами, учебно-методической литературой, аудиоматериалами, звуковоспроизводящей техникой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Учебная дисциплина «Чтение партитур» позволяет обучающемуся приобрести навыки изучения, анализа и воспроизведения на фортепиано оркестровых сочинений, что является необходимым условием для обучения дирижированию, а в будущем и для профессиональной работы в качестве дирижёра, руководителя ансамбля или оркестра.

В то же время данная учебная дисциплина позволяет студенту применить на практике свои знания и умения, полученные при изучении гармонии, полифонии, инструментоведения, анализа музыкальных форм и фортепиано. Чтение оркестровых партитур помогает студенту оперативно знакомиться с ранее неизвестными ему музыкальными произведениями, расширяя тем самым общекультурный и профессиональный уровень будущего выпускника.

Дисциплина «Чтение партитур» предусматривает изучение содержания учебного материала по трем аспектам: теоретическому, аналитическому, практическому. Теоретический аспект основывается на доскональном изучении структуры партитуры, системы нотации, фактуры и ее составных частей. Аналитический аспект включает всесторонний анализ партитуры как особого вида записи музыкального произведения. На всех этапах освоения учебной дисциплины знакомство с партитурой следует начинать с подробного ее анализа: сведений о произведении и его композиторе, определения стиля, образного содержания, музыкальной формы, типа фактурного изложения, уровня оркестровой динамики, функции оркестровой фактуры, направления движения голосов, дублирующих голосов и т.д., а также определение ладогармонической основы, метроритмической структуры, темповых, условных обозначений и других музыкальных терминов. Практический аспект изучения учебной дисциплины включает исполнения партитур музыкальных произведений для различных составов. Его основная цель – закрепление теоретических знаний и формирование навыков чтения партитур.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента представляет собой обязательную часть освоения учебной дисциплины «Чтение партитур», включая в себя практические занятия и систематическую домашнюю работу.

Прослушивание произведения в аудиозаписи или в оригинальном звучании с одновременным ознакомлением с ним по партитуре способствует целостному ее восприятию, формированию представления о тембровом и динамическом развитии оркестровых партий, функциональном соотношении оркестровых групп, других элементов оркестровой фактуры.

Самостоятельное чтение оркестровых партитур ориентировано на постепенное накопление будущими выпускниками теоретических и практических навыков. Навык чтения партитуры необходимо развивать с изучения отдельных оркестровых партий, партий, написанных в ключах «до» и для транспонирующих инструментов, исполнять партии двух-трех музыкальных инструментов в одновременном звучании. Дальнейшее развитие навыка чтения оркестровых партитур строится на изучении произведений малых форм для инструментальных составов (трио, квартетов и др.), оркестров, оркестров с партией солиста. Количество партитурных строк в изучаемых произведениях следует увеличивать постепенно, по принципу от простого к сложному.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При реализации учебной дисциплины «Чтение партитур» преподавателю необходимо знакомить студента с различными типами строения музыкальной ткани, фактурных элементов, с пониманием их выразительного функционального значения, развивать умение обучающегося анализировать строения всех элементов фактуры музыкального произведения, понимать их связи и определять назначение оркестровых голосов.

Работая с партитурой музыкального произведения, проводя глубокий и всесторонний анализ, обучающийся приобретает навык зрительного и слухового восприятия оркестровой партитуры, что возможно на основе развития внутреннего музыкального слуха, памяти.

Рабочая программа данной учебной дисциплины дает возможность преподавателю творчески конструировать содержание каждого урока, распределять материал в зависимости от уровня способностей студентов, руководствуясь личным педагогическим опытом. При планировании важно учитывать взаимодополняющую и взаимопроникающую роль тем программы, сквозной характер подачи материала, приобретаемых знаний, умений и навыков. Согласно учебному плану предусмотрена индивидуальная форма обучения, которая дает возможности более точно подбирать приемы обучения, учебный материал, добиваться результатов, учитывая индивидуальные особенности учащегося.

Чтение оркестровых партитур предполагает подробное и всестороннее изучение музыкальных произведений, в результате которого студент получает ясное представление о его художественном содержании. Целесообразно включать в учебный репертуар произведения, которые смогут использоваться в дальнейшей практической деятельности выпускника Академии в качестве руководителя творческого коллектива.