

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01«ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР»

Специальность: 53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация: №4 Концертные оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов (гобой, флейта, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты))

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра оркестровых инструментов (секция духовых и ударных инструментов)

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» августа 2017 г. № 731

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании секции от «10» мая 2023 года.
Протокол №9

и.о. заведующего секцией, Д.О. Харьковский

Разработчики:

В.В. Землянская
(инициалы, фамилия)

преподаватель
(занимаемая должность)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Чтение партитур» является подготовка к музыкальной исполнительской и педагогической деятельности.

Задачи освоения дисциплины: формирование практических навыков ориентирования в партитурах симфонического и духового оркестров, развитие у обучающихся творческих способностей и способности к самообучению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Чтение партитур» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.1 модуль дисциплин по выбору.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами:

- занятие по дисциплине «Оркестровый класс» позволяет студенту слышать тембры отдельных инструментов и их комбинаций; узнать о структуре оркестра, его инструментальных группах и порядке записи отдельных инструментов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
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: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западно-европейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте; Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа;

	<ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
ОПК-2. Способен воспринимать музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	3 семестр	4 семестр
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:			
Практические занятия (ПЗ); в том числе групповые, индивидуальные	32	16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)	40	20	20
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			3 (4)
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов трудоемкости	72	36
	Зачетных единиц	2	36

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС	
			Лекции	Семинары	Практические				
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
1.	Различные составы оркестров и ансамблей.							4	6

2	Оркестровая фактура и ее функции.					4	6
3	Переосмысление оркестровой фактуры в фортепианную					6	6
4	Игра в альтовом и теноровом ключах					6	6
5	Изучение транспонирующих инструментов оркестра					6	6
6	Работа над письменным переложением оркестровой партитуры для фортепиано					6	10
	Итого:	72				32	40

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Различные составы оркестров и ансамблей.	Различные составы симфонического оркестра: парный, камерный и т.д. Модификации составов духовых оркестров.
2.	Оркестровая фактура и ее функции.	Типы фактуры. Функции фактуры. Традиционные варианты сочетания функций в оркестровой партитуре.
3.	Переосмысление оркестровой фактуры в фортепианную	Особенности фортепианной фактуры: отсутствие тянущегося звука, ограничение диапазона исполняемых аккордов интервалом октавы, форшлагообразное взятие баса и др. Переосмысление оркестровой фактуры для исполнения на фортепиано.
4.	Игра в альтовом и теноровом ключах	Особенности исполнения на фортепиано альтового и тенорового ключей
5.	Изучение транспонирующих инструментов оркестра	Исполнение на фортепиано партий транспонирующих инструментов
6.	Работа над письменным переложением оркестровой партитуры для фортепиано	Изучение правил переложения оркестровых партитур для фортепиано; особенности записи.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Различные составы оркестров.	Внеаудиторное чтение. Анализ партитуры	Партитуры для симфонического и духового оркестров	Собеседование
2	Оркестровая фактура и ее функции. Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.	Внеаудиторное чтение.	Партитуры для симфонического и духового оркестров	Собеседование
3	Переосмысление оркестровой фактуры в фортепианную	Практическая работа.	Партитуры для симфонического и духового оркестров	Собеседование
4.	Игра в альтовом и теноровом ключах	Практическое исполнение на фортепиано	Партитуры для симфонического и духового оркестров	Собеседование
5.	Изучение транспортирующих инструментов оркестра	Практическое исполнение на фортепиано	Партитуры для симфонического и духового оркестров	Собеседование
6.	Работа над письменным переложением оркестровой партитуры для фортепиано	Практическая работа	Произведение, выбранное для переложения	Собеседование

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студента направлена на решение следующих задач:

1. Внеаудиторное чтение. Дополнительная информация, полученная в процессе внеаудиторного чтения, способствует всестороннему изучению возможностей инструментов оркестра, приемам и способам игры на них, диапазонов, штрихов и т. д.
2. Игра на фортепиано как фрагментов партитуры, так и всей партитуры целиком.
3. Переложение оркестровой партитуры для фортепиано.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них 40% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

1. Традиционные технологии: индивидуальные практические занятия.
2. Инновационные технологии: использования средств мультимедиа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Различные составы оркестров и ансамблей	ОПК – 1, ОПК - 2	Практич.инд. занятия
			Собеседование
			Зачет
2.	Оркестровая фактура и ее функции.	ОПК – 1, ОПК - 2	Практ.занятия Зачет
3.	Переосмысление оркестровой фактуры в фортепианную.	ОПК – 1, ОПК - 2	Практ.занятия Зачет
4.	Работа над письменным переложением оркестровой партитуры для фортепиано	ОПК – 1, ОПК - 2	Практ.занятия Зачет Собеседование
5.	Изучение альтового и тенорового ключей	ОПК – 1, ОПК - 2	Практ.занятия Зачет
6.	Изучение транспонирующих инструментов симфонического оркестра	ОПК – 1, ОПК - 2	Практ.занятия Зачет Собеседование
7.	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК – 1, ОПК - 2	На зачете студент должен представить переложение оркестровой партитуры для фортепиано, выполненные в течение учебного года, прочесть партитуру на фортепиано и ответить на теоретические вопросы курса.

6.2. ФОРМЫ, УРОВНИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практическая работа (пере-	Не аттестован («неудовлетвори-	Обучающийся неполно выполнил задание, при исполнении были допущены существенные ошибки,

ложение оркестровой партитуры для фортепиано)	тельно»))	результаты не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся выполнил задание со значительными ошибками;
	Средний («хорошо»)	Обучающийся хорошо выполнил задание с незначительными ошибками;
	Высокий («отлично»)	Обучающийся грамотно и интересно выполнил переложение оркестровой партитуры для фортепиано.
Устные ответы на теоретические вопросы курса	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
Средний («хорошо»)		Дан ответ на поставленные вопросы с небольшими неточностями;
Высокий («отлично»)		Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы.

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Занятия по дисциплине «Чтение партитур» предполагают следующие методы контроля: зачет, контрольный урок, собеседование. На зачете студент должен представить переложения партитур для фортепиано, выполненные в течение учебного года и ответить на теоретические вопросы курса. При проверке письменных работ оценивается:

- умение студента грамотно оформить работу;
- владение техническими приемами переложения.

Устный ответ предполагает знание инструментов оркестра и их возможностей, знание функций оркестровой фактуры, знание принципов переосмысления фактуры из оркестровой в фортепианную.

Примерные репертуарные списки по семестрам.

В течение 3 и 9 семестров студент обязан выполнить переложения для фортепиано фрагментов, а также небольших партитур для симфонического и духового оркестров.

3 семестр.

1. В.Моцарт Маленькая ночная серенада
2. И.Брамс Венгерские танцы (переложение для духового оркестра).

4 семестр

1. Й.Гайдн Симфонии (выборочно) и фрагменты симфоний.
2. Марши для духового оркестра.

Требования к проведению зачета.

На зачет студент должен предоставить работы, выполненные в течение семестра, а также ответить на вопросы, касающиеся теории и практики. При выставлении оценки учитывается качество письменной работы и уровень устного ответа. Критерии оценки:

«отлично» - аккуратные и грамотные письменные работы, полные ответы на устные вопросы;
«хорошо» - письменные работы с небольшими недочетами, недостаточно полные ответы на устные вопросы;

«удовлетворительно» - письменные работы с ошибками, неуверенные устные ответы;
 «неудовлетворительно» - слабые письменные работы (или их отсутствие), незнание устного материала.

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Составы симфонических оркестров.
2. Составы духовых оркестров.
3. Оркестровая фактура и ее функции.
4. Типичное распределение функций фактуры между инструментами оркестра.
5. Специфические особенности фортепианной фактуры.
6. Применение альтового и тенорового ключей.
7. Транспонирующие инструменты в оркестре.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

№ п/п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Аносов Н.	Практическое руководство по чтению симфонических партитур	М., 1951
2.	Готлиб М., Каабак Я., Макаров Е.	Практический курс чтения партитур для духового оркестра	М., 1960
3.	Фортунов Ю., Барсова И.	Практическое пособие по чтению партитур. Вып. 1.	М., 1976
4.	Шпитальный П.	Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. 1.	М., 1970.
5.	Чулаки М.	Инструменты симфонического оркестра	М., 1972

7.2. Рекомендуемая литература

№ п/п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Карс А.	История оркестровки	М., 1990
2.	Пистон У.	Оркестровка.	М., 1980
3.	Римский-Корсаков Н.	Основы оркестровки	М., 1959

7.3 Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины

№ п/п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Галынин Г.	Концерт для фортепиано с оркестром, III ч.	ГРП, CD

2.	Глинка М.	Симфонические партитуры	ГРП, CD
3.	Дебюсси К.	«Лунный свет» для симфонического оркестра	ГРП, CD
4.	Рахманинов С.	«Юмореска»	ГРП, CD
5.	Римский-Корсаков Н.	Симфонические фрагменты опер	ГРП, CD
6.	Скрябин А.	«Мечты»	ГРП, CD
7.	Хачатурян А.	Мазурка из музыки к кинофильму «Маскарад»	ГРП, CD
8.	Штраус И.	Весенние голоса	ГРП, CD

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm>

www.classic-online.ru

www.classical.ru

<http://ru.wikipedia.org>

www.youtube.com

www.musicalarchive.ru

www.classicalmusic.com.us

7.5. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Специфика подготовки кадров по данной дисциплине позволяет осуществлять обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и их состояния здоровья по заявлению студента в письменной форме.

При прохождении данной дисциплины обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по зрению Библиотекой Института предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература и аудиоматериалы, а также специальная литература (в том числе нотная) в альтернативных форматах печатных материалов (шрифтом Брайля) из фондов Воронежской областной специальной библиотекой для слепых им. В.Г. Короленко на основании заключенного договора.

Для лиц с ОВЗ по зрению предоставляется доступ к сети Интернет и компьютерному оборудованию в кабинете информатики Института с применением специализированных программ для озвучивания интерфейса и чтения текстовых файлов. Фонотека Института также обеспечена надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

Профессорско-преподавательский состав кафедры оркестрового дирижирования, осуществляющий обучение по данной дисциплине, ознакомлен со специальными методами обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий в институте имеются: учебные аудитории, необходимые музыкальные инструменты, информационно-библиотечный центр с методической и нотной литературой, аудио и видеозаписями.