

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»

Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Уровень подготовки: бакалавриат

Профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

Форма обучения - очная

Факультет: музыкальный

Кафедра: оркестровых инструментов (секция духовых и ударных инструментов)

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1010

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании секции от «10» мая 2023 года.

Протокол №10

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 Б.1.В, 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.
- в процессе занятий по дисциплине «Дирижирование» студент практически осваивает оркестровую партитуру, её инструментальные группы;
- занятия по дисциплине «Инструментоведение» дают знания о технических и художественно-выразительных возможностях инструментов оркестра.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК - 2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	Знать: основы нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; Уметь: самостоятельно работать с различными типами нотации; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; Владеть: категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации.
ПК - 12. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: 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; Уметь: осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента; Владеть: навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	3	4
		семестр	семестр
		Трудоем-	Трудоем-

		кость в часах	кость в часах
1	2	3	4
Аудиторные занятия в том числе:			
Практические занятия (ПЗ); в том числе групповые, индивидуальные	32	16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)	76	38	38
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			3
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов трудоемкости	108	54
	Зачетных единиц	3	54

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емко- сти	Аудиторные занятия					СРС
			Лек- ции	Се- ми- нар ы	Практические			
					груп- повые	мелко- груп- повые	инди- виду- альные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Различные составы ор- кестров и ансамблей.	10					2	8
2	Оркестровая фактура и ее функции.	14					4	10
3	Переосмысление ор- кестровой фактуры в фортепианную	14					4	10
4	Игра в альтовом и те- норовом ключах	15					5	10
5	Изучение транспони- рующих инструментов оркестра	15					5	10
6	Работа над письменным переложением оркест- ровой партитуры для фортепиано	40					10	30
	Итого:	108					32	76

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование раз- делов 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 транспонирующих 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-2, ПК-12	Практич.инд. занятия Собеседование Зачет
2.	Оркестровая фактура и ее функции.	ОПК-2, ПК-12	Практ.занятия Зачет
3.	Переосмысление оркестровой фактуры в фортепианную.	ОПК-2, ПК-12	Практ.занятия Зачет
4.	Работа над письменным переложением оркестровой партитуры для фортепиано	ОПК-2, ПК-12	Практ.занятия Зачет Собеседование
5.	Изучение альтового и тенорового ключей	ОПК-2, ПК-12	Практ.занятия Зачет
6.	Изучение транспонирующих инструментов симфонического оркестра	ОПК-2, ПК-12	Практ.занятия Зачет Собеседование
7.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-2, ПК-12	На зачете студент должен представить переложение оркестровой партитуры для фортепиано, выполненные в те-

			чение учебного года, прочитав партитуру на фортепиано и ответить на теоретические вопросы курса.

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.

6.6. Примерные репертуарные списки по семестрам.

В течение 3 и 4 семестров студент обязан выполнить переложения для фортепиано фрагментов, а также небольших партитур для симфонического и духового оркестров.

Примерный репертуарный план.

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.	Фортунатов 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

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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