

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.31 «Чтение партитур»

Специальность 53.05.05 Музыкаведение

Уровень образования: высшее, специалитет

Квалификация: Музыковед. Преподаватель.

Форма обучения – очная.

Музыкальный факультет.

Кафедра, ответственная за реализацию дисциплины: кафедра теории музыки.

Воронеж
2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732, зарегистрированным Минюстом РФ 21 августа 2017 г. (регистрационный номер 47873).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры теории музыки от «26» мая 2023 г. Протокол № 12

Заведующий кафедрой:

Е. Б. Трёмбовельский, доктор искусствоведения, профессор

Разработчик:

Л. Л. Крупина, кандидат искусствоведения, и.о. профессора.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Чтение партитур»: практическое освоение партитур различных эпох, стилей, инструментальных составов - от ансамблей, однородных групп до больших симфонических оркестров.

Задачи дисциплины: сформировать и развить музыкально-слуховые образные представления студентов, способствующие осмыслению звучания как произведения в целом, так и отдельных его компонентов, раскрытию его содержания, структуры, характера; сформировать и развить навыки ориентирования в структуре партитуры, анализа партитур (проследить традиционные и новаторские черты партитуры, особенности использования оркестровой фактуры); изучить различные способы чтения партитур.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

2.1. Учебная дисциплина адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности **53.05.05 Музыковедение**, входит в состав базовой части дисциплин профессионального цикла (Б.1. О.31).

2.2. Дисциплина «Чтение партитур» и опирается на знания, умения и навыки, приобретенные студентами в ходе изучения таких дисциплин, как:

- «Инструментоведение» (знание особенностей инструментов, их диапазонов, строев);
- «Инструментовка» (умение группировать и дифференцировать партии инструментов в зависимости от выполняемой функции);
- «История музыки» - изучается параллельно (знание конкретных образцов симфонической музыки).

2.3. Дисциплина «Чтение партитур» формирует знания, умения и навыки, необходимые как предшествующие для дисциплин:

- «История оркестровых стилей» (навыки практического освоения симфонической музыки);
- «История музыки» (практическое освоение конкретных произведений).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, совокупно определяющими результаты обучения по параметрам «знать», «уметь», «владеть»:

Коды компетенций	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-5	- Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;	В результате изучения дисциплины студент должен:
УК-6	- Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;	Знать - основные способы работы с партитурой, особенности партитурной записи (УК-6);
ОПК-2	- Способность воспроизводить музыкальные сочинения, за-	- учебно-методическую литературу по истории оркестровых стилей (УК-5). Уметь - проанализировать элементы партитуры, в том числе, ранее не изучаемой в классе; - синтезировать детальный разбор партитуры в единое целое, концептуально завершенное произведение; свободно разбирать-

ПК-2	писанные разными видами нотации; - Способность осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства	ся в специфических особенностях партитурной записи различной сложности; развить в себе внутренний слух, позволяющий выделять драматургически главные линии (УК-6).
ПК-8	- Способность самостоятельно работать над репертуаром, грамотно доносить нотный текст	Владеть: - навыками аналитической работы с оркестровой партитурой; навыками воспроизведения партитуры: голосом, на рояле, с помощью дирижирования; - различными способами определения темпов (ОПК-2, ПК-8).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Дисциплина «Чтение партитур» изучается в 2 - 3 семестрах по 1 часу аудиторных занятий в неделю, общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, 2 зачетных единицы.

Вид учебной работы		Всего часов	2 семестр	3 семестр
			Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия индивидуальные		32	16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)		40	20	20
Вид промежуточной аттестации: Зачет (З)				Зачет
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	72	36	36
	зач. ед.	2	1	1

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости		
			Индивидуальные	СРС
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Альтовый ключ	1	1	1
2.	Теноровый ключ	1	1	2
3.	Струнный оркестр	5	1	4
4.	Транспонирующие инструменты	2	2	4
5.	Барочный оркестр	2	2	2
6.	Классический оркестр	4	4	4

7.	Оркестр в романтической музыке. Способы упрощения фактуры	8	5	3
	Итого во 2 семестре	36	16	20
8.	Оркестр позднего романтизма	15	4	6
9.	Оркестр импрессионистов	8	2	2
10.	Партитуры композиторов 1-й половины XX века	18	6	4
11.	Партитуры композиторов 2-й половины XX века	13	4	6
	Итого в третьем семестре:	36	16	20
Всего:		72	32	40

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1.	Альтовый ключ.	Чтение фрагментов партитур в альтовом ключе (сольные партии, в ансамбле с другими партиями).
2.	Теноровый ключ.	Чтение фрагментов партитур в теноровом ключе (сольные партии, в ансамбле с другими партиями).
3.	Струнный оркестр.	Партитуры для струнного оркестра (Чайковский «Серенада для струнного оркестра», Стравинский «Аполлон Мусагет»).
4.	Транспонирующие инструменты.	Чтение фрагментов партитур для транспонирующих инструментов. Строи: В, А, F, Es.
5.	Барочный оркестр.	Партитуры Concerto grosso op.6 Генделя, Бранденбургских концертов Баха..
6.	Классический оркестр	Партитуры Симфонии № 104 Гайдна, Симфонии № 40 Моцарта, Симфоний №№ 5, 6 Бетховена.
7.	Оркестр в романтической музыке. Способы упрощения партитуры	Партитуры «Неоконченной симфонии» Шуберта, «Фантастической симфонии» Берлиоза, «Вальса-фантазии» и «Арагонской хоты» Глинки, Симфонии № 4 Брамса.
8.	Оркестр позднего романтизма	Партитуры: Лист «Прелюды», Римский-Корсаков «Шехерезада», Бородин Симфония № 2, Чайковский Смфония № 6, Малер Симфония № 1.
9.	Оркестр импрессионистов	Партитуры «Послеполуденного отдыха фавна» Дебюсси, «Болеро» Равеля.
10.	Партитуры композиторов 1-й половины XX века	Чтение партитур: Симфонии № 1, 5 Прокофьева, «Весна священная»Стравинского, Симфонии № 6 Мясковского, Симфоний № 1, 5 Шостаковича, Симфонии № 2 Онеггера.
11.	Партитуры композиторов 2-й половины XX века.	Чтение партитур «Музыки для струнных, ударных и челесты» Бартока, «Кармен-сюиты» Щедрина, Концерта для фортепиано и струнного оркестра Шнитке, «Трен памяти Хиросимы» Пендерецкого..

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4
1.	Альтовый ключ.	Играть на фортепиано фрагменты партитур в альтовом ключе. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Ч. 1 Альтовый ключ.	Исполнение на фортепиано заданных фрагментов.
2.	Теноровый ключ.	Играть на фортепиано фрагменты партитур в теноровом ключе. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Ч. 1 Теноровый ключ.	Исполнение на фортепиано заданных фрагментов.
3.	Струнный оркестр.	Играть на фортепиано фрагменты партитур для струнного оркестра. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Ч. 1 Струнный оркестр	Исполнение на фортепиано заданных фрагментов
4.	Транспонирующие инструменты.	Играть на фортепиано партии транспонирующих инструментов (соло и в ансамбле). Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Ч. 2 Кларнеты in B, in A, Es, Англ. рожок in F. Ч. 3. Валторны in F.	Исполнение на фортепиано заданных фрагментов
5.	Барочный оркестр.	Играть на фортепиано и анализировать партитуры Concerto grosso Генделя ор.6 №№ 2, 3, Бранденбургских концертов Баха № 5, 6.	Исполнение на фортепиано фрагментов заданных произведений и анализ партитур.
6.	Классический оркестр	Играть на фортепиано и анализировать партитуры Симфония № 104 Гайдна, № 40 Моцарта, № 5, 6 Бетховена.	Исполнение на фортепиано фрагментов заданного произведения и анализ партитуры.
7.	Оркестр в романтической музыке. Способы упрощения партитуры.	Играть на фортепиано и анализировать партитуры «Неоконченной симфонии» Шуберта, «Фантастической симфонии» Берлиоза, «Вальс-фантазия» и «Арагонская хота» Глинки, Симфонии № 4 Брамса.	Исполнение на фортепиано фрагментов заданного произведения и анализ партитуры.

8.	Оркестр позднего романтизма	Играть на фортепиано и анализировать партитуры «Прелюдов» Листа, «Шехерезады» Римского-Корсакова, Симфонии № 2 Бородина, Симфонии № 6 Чайковского, Симфонии № 1 Малера.	Исполнение на фортепиано фрагментов заданного произведения и анализ партитуры.
9.	Оркестр импрессионистов	Играть на фортепиано и анализировать партитуры «Послеполуденного отдыха фавна» Дебюсси, «Болеро» Равеля.	Исполнение на фортепиано фрагментов заданного произведения и анализ партитуры.
10.	Партитуры композиторов 1-й половины XX века	Играть на фортепиано и анализировать партитуры Симфонии № 1 Прокофьева, «Весны священной» Стравинского, Симфонии № 6 Мясковского, Симфоний № 1, 5 Шостаковича, симфонии № 2 Онеггера.	Исполнение на фортепиано фрагментов заданного произведения и анализ партитуры.
11.	Партитуры композиторов 2-й половины XX века	Играть на фортепиано и анализировать партитуры «Музыки для струнных, ударных и челесты» Бартока, «Кармен-сюиты» Щедрина, Концерта для ф-но и струнного оркестра Шнитке, «Трен памяти жертв Хиросимы» Пендерецкого.	Исполнение на фортепиано фрагментов заданного произведения и анализ партитуры.

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов направлена, главным образом, на практическое овладение пройденным материалом и выработку устойчивых аналитических навыков и навыков чтения симфонических партитур различных стилей на фортепиано.

Формы текущего контроля СРС: исполнение любого фрагмента из заданного произведения, анализ партитуры.

Требования к выполнению СРС:

Чисто и ровно исполнить указанный фрагмент, выделяя драматургически важные линии (темы, мотивы) и, в особо сложных случаях, опуская второстепенный материал; проанализировать строение партитуры, ее особенности.

4.3.3. Воспитательная работа, проводимая при изучении учебной дисциплины

В русле изучения дисциплины воспитательная работа осуществляется постоянно как в учебное, так и внеучебное время. В ходе этой работы студентам разъясняется, что в процессе аудиторных и самостоятельных занятий при освоении новых тем, теоретических положений и практических навыков, при чтении научной литературы, выполнении любых иных составляющих курса предусматривается воспитание у обучающихся логического мышления, умения ставить перед собой конкретные задачи и прогнозировать возможные

пути их решения. Этому способствует, прежде всего, выполнение аналитических заданий, регулярность которых воспитывает у обучающегося чувство ответственности, а также умение слушать ответы своих сокурсников, давая им объективную оценку. Немалую роль в этой форме занятий играет и воспитание эстетического чувства, умения распознать в раскрываемых технологических принципах уровень мастерства композитора, достижение им сугубо художественных результатов, установление баланса традиционных и новых средств, соотносенных со стилевыми особенностями эпохи.

Выполнение исполнительских работ и их демонстрация в классе и на творческих собраниях также в немалой мере способствует повышению у студента уровня креативности, воспитанию у него творческой инициативы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются исключительно интерактивные образовательные технологии – 100% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. Аудиторные занятия – индивидуальные.

Инновационные технологии: разбор конкретных ситуаций (исполнение предложенных партитур различных стилей/составов, анализ), тренинги.

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел 5	УК-5, 6, ОПК-2, ПК-2, 8	Тесты 2.
2.	Раздел 7	УК-5, 6, ОПК-2, ПК-2, 8	Тесты 1.
3.			Тесты 3, 4

	Раздел 10	УК-5, 6, ОПК-2, ПК-2, 8	
4.	Промежуточная аттестация (зачет)	УК-5, 6, ОПК-2, ПК-2, 8.	Практические задания

6.1. Примеры контрольного тестирования.

ВОПРОСЫ:

- Кто из композиторов впервые ввел в свои симфонии метроном Мельцеля?
 - Бетховен
 - Вебер
 - Вагнер
 - Берлиоз
- В каком ключе не играет виолончель?
 - в басовом
 - в теноровом
 - в альтовом
 - в скрипичном
- Кто из композиторов ввел в партитуру симфонии кларнет in Es?
 - Бетховен
 - Берлиоз
 - Малер
 - Шостакович
- Кто из композиторов впервые записал в партитуре транспонирующие инструменты в строе С?
 - Прокофьев
 - Малер
 - Шенберг
 - Стравинский
- Укажите 5 способов определения темпа.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

- а); 2. в); 3. б); 4. а);
- 5: по метроному, по пульсу, по секундной стрелке часов, по маятнику мужских наручных часов, по темпам знакомых произведений.

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Тестирование	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено менее 40% тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 40% - 60% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 81 -100% тестовых заданий
Анализ и игра фрагмента партитуры	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Студент демонстрирует невладевание навыками анализа и исполнения партитуры
	Низкий («удовлетворительно»)	Студент проанализировал партитуру, но не справился с ее исполнением.

	Средний («хорошо»)	Студент проанализировал партитуру, но сыграл ее с небольшими ошибками.
	Высокий («отлично»)	Студент справился с анализом и исполнением партитуры

6.3. Примерный перечень практических заданий к зачету.

В конце третьего семестра проводится зачет. Он включает:

- самостоятельно подготовленный фрагмент «многослойной» партитуры (исполнение его на фортепиано и анализ);
- чтение с листа и анализ фрагмента, предложенного в классе.

Примерный перечень партитур: А. Лядов «Кикимора», номера из «Картинок с выставки» в оркестровке М. Равеля, номера из «Щелкунчика» П. Чайковского, отдельные части «Классической симфонии» С. Прокофьева и т. д.

6.4. Критерии оценки.

- оценка «5» выставляется: за грамотно выполненный анализ партитуры (правильное определение состава оркестра, функций инструментов и групп, отличительных особенностей оркестрового стиля композитора и произведения) и максимально достоверное исполнение фрагмента партитуры на фортепиано (с учетом роли фактурных слоев, правильное определение темпа, верное воспроизведение партий транспонирующих инструментов);
- оценка «4» выставляется: на тех же условиях, но с допущением некоторых погрешностей, ошибок, неточностей – не более 30% общего объема выполняемых заданий;
- оценка «3» выставляется: за выполнение большей части ключевых заданий (не менее 80%) с заметными погрешностями и неточностями, но при соблюдении основных положений анализа и исполнения;
- оценка «2» выставляется за невыполнение основной части задания или за выполнение заданий на недопустимо низком уровне (невладение навыками анализа и исполнения партитур).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература:

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1.	Агафонников Н.	Симфоническая партитура.	Л., 1981.
2.	Аносов Н.	Практическое руководство по чтению симфонических партитур.	М., 1951.
3.	Вольф О.	Хрестоматия по чтению партитур.	Л., 1976.
4	Мальтер Л.	Таблицы по инструментоведению.	СПб., 2014.
5		Оркестровые инструменты. Партитура. Вып. 2.	М., 2007.
6	Пузыревский А.	Краткое руководство по инструментовке и сведения о сольных голосах и хоре: Пособие для чтения партитур.	М., 2012.
7.	Таранов Г.	Курс чтения партитур.	М.-Л. 1939.
8.	Фортунатов Ю., Барсова И.	Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Вып. 1	М., 1966

9.	Шпитальный П.	Чтение симфонических партитур. Хрестоматия.	М., 1970.
----	---------------	---	-----------

Электронно-библиотечная система

1. Третенков В.М. Чтение оркестровых партитур: Учебно-методический комплекс дисциплины. – Кемерово: КемГУКИ, 2014: Учебное пособие для ВУЗов. [Электронный ресурс] – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438401>

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (научная электронная библиотека)
2. <http://musstudent.ru/biblio> (электронная библиотека для музыкантов)
3. http://taneevlibrary.ru/library/training_notnitsa/reading_partitur_1.php (научная музыкальная библиотека им. С.И.Танеева)
4. <http://nlib.org.ua/parts/orchestra.html> (оркестровые партитуры)
5. <http://notes.tarakanov.net/> (нотный архив Б. Тараканова)
6. http://zvukinadezdy.ucoz.ru/publ/knigi/uchebnik/orkestrivka_instrumentovedenie_chtenie_partitur/14-1-0-178 (литература)
7. <http://www.belcanto.ru/chtenie.html> (чтение партитур)
8. http://cjciry.fdstar.ru/2008/12/12/что_такое_партитура.html (что такое партитура)
9. <http://www.yamuzykant.ru/-chtenie-notnogo-teksta-/chtenie-s-lista-razbor-not> (чтение с листа)
10. <http://www.bibliotekar.ru/slovar-muzika/132.htm> (партитура)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основное оборудование:

фортепиано;
аудиоплейер;
видеоплейер.