

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О 30 «ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР»

Специальность: 53.05.05 Музыкаведение

Специализация: Музыкаведение

Квалификация выпускника: Музыковед. Преподаватель.

Форма обучения: очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки

Воронеж
2025

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).

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 Музыкаведение**, входит в состав дисциплин обязательной части Блока 1 (Б.1. О.30).

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

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

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
	зач. ед.	2	1

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Индивидуальные	СРС
			4	5
<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	2	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	6	5	3
	Итого во 2 семестре	38	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:	54	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 Concertogrossoop.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» Пендерещкого»..

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРСи 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, соотнесенных 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.	Раздел 10	УК-5, 6, ОПК-2, ПК-2, 8	Тесты 3, 4
4.	Промежуточная аттестация (зачет)	УК-5, УК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-8.	Практические задания

6.1. Примеры контрольного тестирования.

ВОПРОСЫ:

1. Кто из композиторов впервые ввел в свои симфонии метроном Мельцеля? (УК-6, ПК-2)
 - а) Бетховен
 - б) Вебер
 - в) Вагнер
 - г) Берлиоз
2. В каком ключе не играет виолончель? (УК-6, ПК-2)
 - а) в басовом
 - б) в теноровом
 - в) в альтовом
 - г) в скрипичном
3. Кто из композиторов ввел в партитуру симфонии кларнет inEs? (ОПК-2, ПК-2)
 - а) Бетховен
 - б) Берлиоз
 - в) Малер
 - г) Шостакович
4. Кто из композиторов впервые записал в партитуре транспонирующие инструменты в строе С? (ОПК-2, ПК-8)
 - а) Прокофьев
 - б) Малер
 - в) Шенберг
 - г) Стравинский
5. Укажите 5 способов определения темпа. (ПК-8)

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

1. 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/orkestroyka_instrumentovedenie_chtenie_partitur/14-1-0-178 (литература)
7. <http://www.belcanto.ru/chtenie.html> (чтение партитур)
8. http://cjcjcity.fdstar.ru/2008/12/12/chto_takoe_partitura.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.