

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Астраханская государственная консерватория (академия)»
Кафедра теории и истории музыки

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

С.Г. Алеева

Рабочая программа учебной дисциплины
«Чтение партитур»
По специальности
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(уровень бакалавриата)
Профиль – музыковедение

Астрахань
2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации

1. Цели и задачи дисциплины

Цель – расширение музыкального кругозора студентов, формирование навыков самостоятельной работы с музыкальными произведениями (оркестровыми и хоровыми) и умения применять их в дальнейшей деятельности.

Задачи:

- развитие у студента навыков исполнения на фортепиано хоровых и оркестровых партитур различных жанров и стилей без сопровождения и с сопровождением, чтения с листа на фортепиано партитур различной сложности;
- выработка умения ансамблевого исполнительства.

2. 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> <ul style="list-style-type: none">– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– 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> <ul style="list-style-type: none">– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;– свободным чтением музыкального

	<p>текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>
<p>ПКО-1. Способен в составе исследовательской группы выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историю и теорию музыки в объеме, позволяющем осуществлять научные исследования; – совокупность музыковедческих исследовательских методов и подходов; – современное состояние музыкального искусства и научного знания.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять на практике методы научного исследования в сфере музыкального искусства и педагогики; - анализировать совокупность всех компонентов музыкального языка (мелодии, гармонии,
	<p>метроритма, формы, фактуры, инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном произведении (в виде нотного текста и на слух), обобщать результаты анализа;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами поиска, сбора и систематизации материала, оформления результатов исследования в виде научного текста разных жанров, – основами научного, литературного и технического редактирования; – навыками составления научного доклада по теме исследования, приемами риторики в устном выступлении.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 36 часа, самостоятельная работа – 72 часа. Время изучения – 5-6 семестры.

Занятия по курсу «Чтение партитур» проходят в индивидуальном классе по 1 часу в неделю. Формы контроля: промежуточная аттестация (тестирование, контрольные работы), зачет – 6 семестр.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	Изучение ключей до	8
2.	Чтение произведений, написанных для струнного оркестра	8
3.	Изучение транспонирующих партий	8
4.	Чтение basso continuo	4
5.	Чтение сопранового ключа	4
6.	Чтение транспонирующих инструментов в строе В, А	8
7.	Чтение транспонирующих инструментов в строе F	8
8.	Ознакомление с редкими строями (G, H, As, Fis)	4
9.	Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов	8
10.	Чтение партитур для малого и большого симфонического оркестра, включающих разнообразные сочетания пройденных транспонирующих инструментов	12
	Всего часов	72

Содержание

Тема 1. Изучение ключей до

Чтение в альтовом ключе на материале сольной литературы для альтя. Соединение партий альтя с партиями других струнных инструментов, нотированных в скрипичном и басовом ключах (на материале струнных трио, квартетов); соединение нескольких альтовых партий (альтовые тромбоны, разделенные альты).

Изучение тенорового ключа (на материале партий фагота, тромбонов, виолончелей). Соединение партий, нотированных в теноровом ключе с партиями, записанными в скрипичном и басовом ключах. Соединение нескольких партий в теноровом ключе.

Одновременное чтение двух ключей до – альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и басовым ключами (на примерах для струнных ансамблей, смычковой группы симфонического оркестра).

Тема 2. Чтение произведений, написанных для струнного оркестра

Основные вопросы этой темы связаны с проблемой изложения оркестровой фактуры на фортепиано. Элементарные навыки аранжировки рекомендуется прививать студентам с первых же уроков (на материале струнных трио и квартетов). Ими являются: 1) умение мысленно построить аккорд, записанный на нескольких строках партитуры, представив его себе в реальном трех-четырёх-пятиголосии; затем в зависимости от тембровой насыщенности тех или иных голосов решить, какие дублировки могут быть сохранены; 2) умение изменять расположение аккордов. Возможен пропуск среднего регистра двумя руками при отказе от низкого баса, заполнение среднего регистра скачком от баса, взятого форшлагом, при изложении аккорда сразу в трех или более регистрах.

При чтении произведений для струнного оркестра, знакомя студента с фигуративной и полифонизированной тканью, следует обратить внимание на более сложные приемы аранжировки: полезно сделать небольшое письменное переложение. Необходимо развивать такие навыки, как: 1) длительное высотное перемещение отдельных партий; 2) умение целесообразно расположить материал в двух руках, исходя из удобства исполнения. Отдельные голоса могут исполняться попеременно правой и левой рукой, но не механически «прикрепляются» к той или иной партии; 3) отказ от неисполнимых на фортепиано второстепенных элементов фактуры:

протянутых звуков, фигуративных ритмических, гармонических или мелодических голосов (без искажения общего характера музыки).

Тема 3. Изучение транспонирующих партий

Изучение строев транспонирующих инструментов, читающихся посредством «ключевой транспозиции», т.е. методом мысленной подстановки ключа при соответствующем изменении ключевых знаков: 1) чтение строя D в его высоком и низком вариантах посредством подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторн (basso, alto), тенорового саксофона, труб, кларнетов; 2) желательно также посылить привлекать материал партитур для духового оркестра, где кроме труб и кларнетов, таким же образом читаются баритон, тенор и корнет; 3) чтение строев Es, E в высоком и низком вариантах посредством подстановки басового ключа. Изучается на партиях валторн, труб, альтового саксофона, малого кларнета. Параллельно практикуется чтение валторн в басовом ключе.

Тема 4. Чтение basso continuo

Изучение способа записи аккордов и интервалов посредством цифр (сигнатур), принятого в музыке XVII-XVIII вв. При прохождении этой темы нужно уделять особое внимание расположению аккордов на фортепиано (трехголосие в тесном расположении в правой руке, бас – в левой), хорошему голосоведению, мелодическому развитию верхнего голоса, его соотношению с верхним голосом партитуры и т.д. Рекомендуется исполнять в них партию клавишного инструмента.

Тема изучается по партитурам А. Корелли, Г.Ф. Генделя, И.С. Баха, В.А. Моцарта (Реквием).

Тема 5. Чтение сопранового ключа

Знакомство с сопрановым ключом. Соединение сопранового ключа со скрипичным, басовым и ключами до на материале хоровых и вокально-симфонических партитур старых мастеров.

Тема 6. Чтение транспонирующих инструментов в строе В, А.

Чтение транспонирующих инструментов в строе В посредством мысленной транспозиции на большую секунду вниз или по теноровому ключу. Чтение транспонирующих инструментов в строе А посредством мысленной подстановки сопранового ключа или через транспозицию на малую терцию вниз. Изучается на партиях кларнетов, труб и высокого строя валторны.

Тема 7. Чтение транспонирующих инструментов в строе F

Чтение транспонирующих инструментов в строе F в его низком и высоком вариантах. Изучается на партиях валторн, нотированных в басовом и скрипичном ключах, труб, английского рожка, бассетгорна (партитуры В.Аю Моцарта).

Тема 8. Ознакомление с редкими строями (G, H, As, Fis)

Чтение строя G на партиях валторн и альтовых флейт. Чтение транспонирующих инструментов в строе H в высоком и низком вариантах с помощью подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях валторн H-basso и труб. Чтение транспонирующих инструментов в строе Des посредством подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторн Des. Ознакомление с наиболее редкими строями (A, Fis и т.д.). Чтение несложных партитур для малого и большого симфонического оркестра, включающих пройденные за год строи транспонирующих инструментов и требующих известной переработки оркестровой фактуры. Дальнейшее развитие навыков техники аранжировки (за фортепиано и в письменном виде).

Тема 9. Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов

Соединение двух строев: В и А; Еs и D; Еs и F; А и Н с нетранспонирующими инструментами. Соединение трех строев разной транспозиции с нетранспонирующими инструментами. Соединение четырех и более строев. Соединение натуральных и хроматических медных инструментов. Изучается на материале симфонических и оперных партитур середины и второй половины XX века.

Тема 10. Чтение партитур для малого и большого симфонического оркестра, включающих разнообразные сочетания пройденных транспонирующих инструментов

Материал этого вида можно планировать для изучения, начиная со второго полугодия. Естественно, что будет постепенно изменяться степень сложности изучаемых партитур. Часть произведений (см. примерный список) можно будет предложить студентам для самостоятельного изучения и анализа.

5. Организация контроля знаний

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Текущий контроль проводится на протяжении семестра в ходе семинарских занятий. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение

семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов (семестровые аттестации, осуществляются на базе двух рейтинговых «срезов»). Итоговый контроль предполагает проведение итогового зачета за полный курс обучения по данному предмету.

Основным формам проверки знаний студентов являются: контрольная работа, тестирование, зачет.

Критерии оценок

Форма контроля «Зачтено» ставится если студент освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится если студент не освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по Чтению партитур используются классы № 26 (оснащение: рояль «Рениш» - 1 шт., стол – 3 шт., стул – 11 шт., шкаф для документов – 1 шт.); № 22 (оснащение: рояль «Вейнбах» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 3 шт., шкаф для документов – 1 шт., пульт – 1 шт.)

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;

в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;

в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная литература:

1. Кожухарь В.И. Инструментоведение: симфонический и духовой оркестры. Учебное пособие. – СПб, 2009. – 320 с.
2. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Текст]: учебное пособие / И. М. Шабунова. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. - 261 с., нот.

Дополнительная литература:

1. Аксёнов Е.С. Оркестр и партитура. – М., 2006.
2. Аронова Е. Графические образы музыки. – Новосибирск, 2001.
3. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки: Учебник. – СПб, 1997.
4. Очерки партитурной нотации. – М.– Магнитогорск, 1994.
5. Гонцов Ю. Некоторые особенности нотации в музыке XX века. – Р-н-Д, 2005.
6. Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. – М., 1976.

7. Скребкова-Филатова М. Фактура в музыке. – М., 1985.
8. Шпитальный П. Чтение симфонических партитур: Учеб. пособие для муз. вузов: С предисл. – М.: Музыка, 1970. – 288 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

Главная задача курса «Чтение партитур» – развивать у студентов умение «слышать» симфоническую партитуру, мысленно представляя себе не только высотное, но и тембровое звучание партитуры. В связи с этим исполнение партитуры на фортепиано не может идти по линии механического воспроизведения увиденных нотных знаков. Оно должно стать результатом продуманного разбора, серьезной работы по анализу партитуры. Большую часть в этом отношении принесет прослушивание партитур (в том числе и разучиваемых) в классе под руководством педагога с необходимыми пояснениями. Полезно также рекомендовать студентам

слушать исполняемую ими партитуру в записи (дома или в кабинете звукозаписи). Вспомогательным средством для развития тембрового слуха могут быть иллюстрации различных оркестровых инструментов в живом звучании.

Занятия по чтению партитур складываются из классных занятий и домашней работы студентов. Классные занятия проводятся в двух формах: 1) исполнение на фортепиано произведения, самостоятельно приготовленного студентом; 2) чтение с листа, которое в классе должно проводиться систематически.

Обсуждение вопросов аранжировки нужно сочетать с анализом особенностей оркестрового письма: функционального строения оркестровой ткани, формы сочинения, оркестрового колорита и т.д. Сохранить целое, целесообразно излагая его и изобретательно комбинировать второстепенные элементы, увязать все это в органичную ткань, отражающую в таком «переводе» смысл и облик оригинала – такова задача развития навыков аранжирования. Эти навыки чтения с листа и устной аранжировки нельзя искусственно отделять друг от друга, их следует развивать параллельно.

В классных занятиях обязательно должны быть предусмотрены различные формы анализа партитуры, как подготовленного дома, так и проводимого «с листа». На чтение с листа должно быть обращено особое внимание как в совместной работе преподавателя со студентом, так и при самостоятельной работе студента дома.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Рекомендации по изучению отдельных тем курса

Изучение отдельных тем курса «Чтение партитур» следует всегда начинать с основных понятий, их содержания и определений, т.к. каждая наука имеет свой категориальный аппарат, который и является ее языком, отличающимся от языка любой другой науки.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить, прежде всего, на учебники. Необходимо обращаться к справочной литературе: словарям иностранных слов, энциклопедическим словарям, энциклопедиям музыкальных инструментов.

Основные (базовые) и дополнительные литературные источники учебной дисциплины приведены в списке литературы в данном учебно-методическом комплексе. Если основное пособие не дает полного или ясного ответа на некоторые вопросы программы, то необходимо обращаться к другим учебным пособиям.

При чтении учебного пособия необходимо составлять конспект, в котором записывать основные понятия, принципы, законы и формулы, выражающие эти законы, обозначение специфических приемов и штрихов игры на инструментах оркестра и т.д. После изучения очередного раздела следует обращаться к вопросам для самоконтроля, которые есть в любом учебнике, и отвечать на них.

Методические рекомендации по подготовке к зачету

При подготовке к экзамену (зачету) особое внимание следует обратить на следующие моменты:

1. Изучать курс необходимо систематически в течение всего учебного года, поэтому составьте график (по неделям или месяцам) самостоятельной подготовки и строго его выполняйте.
2. Активно, то есть, вдумываясь в каждое слово, изучайте теоретический материал.
3. Все незнакомые понятия, встречающиеся Вам в процессе подготовки, необходимо уяснить, пользуясь существующей литературой, словарем.
4. Понимание понятий и частей текста достигнуто, если вы можете своими словами, но без искажения смысла, повторить фрагмент текста мысленно или вслух.

5. Во время занятий ничто не должно отвлекать.

6. Сложным темам уделите особо пристальное внимание.

Для того чтобы избежать трудностей при ответах рекомендуем прослушать курс лекций и воспользоваться очными консультациями преподавателей. Важно понимать, что высоко ценится не просто знание курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и умение применить его для анализа явлений, в практике.