

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Чтение и анализ симфонических партитур
Направление подготовки**

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»

квалификация (степень) - бакалавр

**Квалификация
Дирижер оперно-симфонического оркестра.
Преподаватель.**

Форма обучения – очная, заочная

**Срок обучения
очная форма - 4 года
заочная форма – 5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: воспитание высокообразованного, глубоко профессионального музыканта, в совершенстве владеющего техникой чтения и анализа симфонических партитур и знающего классическое наследие русской и зарубежной симфонической музыки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (ОПК-2)
- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6);
- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3);
- Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-4)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и основные функциональные группы аккордов; принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метrorитмической и фактурной организации музыкального текста; приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; принципы исполнительства на фортепиано; правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано.

Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; пользоваться внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом; производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы

(мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста, концертмейстера; транспонировать произведение в заданную тональность;

Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией; основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах; навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или оркестровой партитуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 12 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трех семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	12	432	6	2, 4
Аудиторные занятия		105		
Самостоятельная работа*		327		
* В том числе экзамены: 36 час.				

Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	12	432	8	2, 6
Аудиторные занятия		40		
Самостоятельная работа*		392		
* В том числе экзамены: 36 час.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного контроля
		Очное обучение		
		ЛР	СР	
1.	Введение. Классификация составов оркестров. Правила оформления ансамблевых, оркестровых партитур.	2	9	
2.	Изучение альтового и тенорового ключей До.	4	10	
3.	Изучение способов нотации флажолетов.	4	10	
4.	Чтение партитур струнных ансамблей.	4	12	
5.	Чтение партитур для струнного оркестра.	4	12	
6.	Транспонирующие инструменты. Строи В, А, F.	3	10	
7.	Транспонирующие инструменты. Строи D, Es, E, G.	3	10	
8.	Чтение партитур духовых ансамблей.	3	10	
9.	Чтение партитур смешанных ансамблей.	4	12	
10.	Чтение партитур для камерного оркестра.	4	12	
11.	Чтение партитур для малого симфонического оркестра.	35	110	
12.	Чтение партитур для большого симфонического оркестра.	35	110	
	Итого: 432*	105	327	Зачёт (2,4 семестр)

* в том числе контактная работа - 130 ч. - лекции, контрольные уроки, консультирование при подготовке к зачёту.

№ п/п	Наименование тем	Виды учебной работы и трудоемкость		Формы текущего и промежуточного контроля
		Заочное обучение		
		ЛР	СР	
1.	Введение. Классификация составов оркестров. Правила оформления ансамблевых, оркестровых партитур.	4	16	

2.	Изучение альтового и тенорового ключей До.		16	
3.	Изучение способов нотации флажолетов.		16	
4.	Чтение партитур струнных ансамблей.	4	16	
5.	Чтение партитур для струнного оркестра.		16	
6.	Транспонирующие инструменты. Строй В, А, F.	2	16	
7.	Транспонирующие инструменты. Строй D, Es, E, G.		16	
8.	Чтение партитур духовых ансамблей.	6	30	
9.	Чтение партитур смешанных ансамблей.		30	
10.	Чтение партитур для камерного оркестра.		30	
11.	Чтение партитур для малого симфонического оркестра.	12	95	
12.	Чтение партитур для большого симфонического оркестра.	12	95	
	Итого: 432*	40	392	Зачёт (2,6 семестр)

* в том числе контактная работа - 40 ч. - лекции, контрольные уроки, консультирование при подготовке к зачёту.

Содержание дисциплины

Тема № 1. Введение. Классификация составов оркестров. Правила оформления ансамблевых, оркестровых партитур.

Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы. Выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов. Принципы оркестровой драматургии. Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур. Особенности нотации струнных, духовых и ударных инструментов.

Тема № 2. Изучение альтового и тенорового ключей До.

Ключи «до». Назначение и разновидности ключей. Альтовый и теноровый ключи как наиболее часто используемые в симфонических партитурах. Особенности нотации в альтовом и теноровом ключах. Специфика чтения партий в ключах До. Соединение партий, написанных в различных ключах: Соль, Фа, До. Инструменты, нотируемые в альтовом и теноровом ключах.

Тема № 3. Изучение способов нотации флажолетов.

Звуковые особенности флажолетов. Своеобразная, не обогащенная вибрацией звучность флажолетов как выразительный колористический эффект. Типы флажолетов: натуральные, извлекаемые на открытой струне, и искусственные, которые получают на укороченной, прижатой пальцем струне. Флажолеты на щипковых инструментах (например, на арфе). Способы нотации флажолетов на разных инструментах.

Тема № 4. Чтение партитур струнных ансамблей.

Типичные составы (трио, квартет, квинтет, др.). Правила оформления ансамблевых партитур. Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.

Тема № 5. Чтение партитур для струнного оркестра.

Типичные составы. Правила записи оркестровых партитур. Анализ оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки.

Тема № 6. Транспонирующие инструменты. Строи В, А, F.

Освоение строев В, А, F. Инструменты, нотируемые в строях В, А, F. Соло транспонирующих духовых, ансамбли с нетранспонирующими инструментами, соединение различных строев. Постепенный переход от более простых примеров, со скромной фактурой и ярко выраженной мелодической линией, к более насыщенной музыкальной ткани.

Тема № 7. Транспонирующие инструменты. Строи D, Es, E, G.

Изучение более редких строев D, Es, E, G и других. Инструменты, нотируемые в строях D, Es, E, G. Чтение соединений с ними строев В, А, F. Различные типы чтения партий транспонирующих инструментов.

Тема № 8. Чтение партитур духовых ансамблей.

Типичные составы (трио, квартет, квинтет, др.). Ансамбли из деревянных и медных духовых инструментов. Правила оформления ансамблевых партитур. Типы ансамблевой фактуры, ее специфика в духовом ансамбле. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.

Тема № 9. Чтение партитур смешанных ансамблей.

Варианты составов. Правила оформления партитур. Разновидности ансамблевой фактуры. Распределение оркестровых функций в смешанном ансамбле.

Тема № 10. Чтение партитур для камерного оркестра.

Типичные составы камерного оркестра. Специфика чтения партитур для камерного оркестра. Принципы чтения партии генерал-баса, партий солирующих инструментов. Формирование навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани.

Тема № 11. Чтение партитур для малого симфонического оркестра.

Варианты составов малого симфонического оркестра: малый без труб, малый с трубами. Правила записи оркестровой партитуры. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано. Подробный анализ исполняемых произведений.

Тема № 12. Чтение партитур для большого симфонического оркестра.

Состав большого симфонического оркестра. Четыре группы инструментов. Дополнительные инструменты в составе большого симфонического оркестра. Воспитание способности мыслить оркестровыми группами, вычлняя в них основные оркестровые функции. Совершенствование умения серьезно и тщательно анализировать структуру музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, тональное, тембровое, ладовое, гармоническое, динамическое развитие.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет искусстве дирижирования дали возможность применения инновационных методов в преподавании специальной дисциплины. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список дирижеров.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по чтению и анализу симфонических партитур направлены на формирование у студентов практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения, озвучивания его на фортепиано и анализа исполняемого сочинения.

Изучение партитуры следует начинать с детального ее анализа, в ходе которого определяется инструментальный состав произведения, соотношение и оркестровые функции голосов, выявляются стиль и характер музыки. Должны быть определены основные разделы формы и их тематическое наполнение, приемы инструментовки, особенности фактуры, гармонии, тонального, динамического, драматургического развития и т. п. Таким образом, в процессе работы над оркестровым сочинением у будущего дирижера проявляются знания, умения и навыки, приобретенные им в курсах музыкально-теоретических дисциплин: сольфеджио, гармонии, полифонии, анализа форм, инструментовки.

Чтение партитуры за фортепиано следует проводить сначала по отдельным группам инструментов или даже партиям, а затем переходить к проигрыванию партитуры целиком, применяя различные приемы переложения. При исполнении полной партитуры возможно сольфеджирование (пропевание) отдельных голосов, что значительно облегчает фортепианное изложение.

Особое внимание следует обратить на развитие внутреннего слуха. Во время чтения партитуры за фортепиано будущий дирижер должен активно мобилизовать свой внутренний слух, чтобы ясно представлять себе тембровую окраску звучания, уровень оркестровой динамики и все детали фактуры, особенно такие, которые не могут быть переданы средствами фортепиано. Для поддержания высокого уровня внимания и тембровых ассоциаций у читающего партитурную запись целесообразно пользоваться методом комментирования звукового потока: студент должен называть вступающие с ответственной партией инструменты, а также инструменты, партии которых не могут быть исполнены.

Во время проигрывания партитуры не обязательно всегда стремиться к передаче всех деталей оркестрового оригинала. Часто более целесообразно исполнение на фортепиано лишь мелодико-гармонической основы произведения. Такой метод также стимулирует процесс развития внутреннего слуха, так как внимание читающего направлено не на преодоление чрезмерных фортепианных трудностей, а на раскрытие основного содержания партитуры. Развитию внутреннего слуха способствует также и прослушивание данного сочинения в оркестровом звучании после его проигрывания на фортепиано.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельные занятия студентов по предмету «Чтение и анализ симфонических партитур» направлены на профессиональную подготовку студентов — будущих дирижеров симфонического оркестра.

Необходима систематическая работа по формированию практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано, а также навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани. Следует изучать типичные оркестровые составы, выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов, принципы оркестровой драматургии. Особое внимание следует уделить принципам оформления партитур, особенностям нотации струнных, духовых и ударных инструментов.

Важное место в подготовке будущих дирижеров по предмету «Чтение и анализ симфонических партитур» занимает изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения и анализа партитур. Кроме того, очень важна в самостоятельных занятиях студентов работа со словарями — для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитурах, а также работа с учебниками по инструментоведению — для расшифровки всех условных обозначений, употребляемых в нотных текстах.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомленность в способах реализации определенных специфических видов исполнительских умений.

При разработке критериев оценочных средств для контроля качества изучения данной дисциплины учитываются все виды связей между специальными навыками, умениями владения музыкальным инструментом, и знаниями, сформированными у обучающихся в процессе изучения дисциплин профессионального цикла.

Примерный перечень вопросов к зачетам.

1. Виды классификации инструментов. Типичные оркестровые составы. Правила оформления ансамблевых и оркестровых партитур.
2. Особенности нотации в ключах До (альтовом и теноровом). Чтение партий в альтовом и теноровом ключах.
3. Особенности нотации флажолетов. Чтение партий, содержащих флажолеты.
4. Чтение партитур струнных ансамблей. Типы ансамблевой фактуры. Функциональное взаимодействие инструментов в ансамбле.
5. Чтение партитур для струнного оркестра. Особенности оркестровой фактуры. Соотношение инструментов в струнном оркестре, определение их функциональной нагрузки.
6. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (строи В, А, F). Чтение партий в строях В, А, F.
7. Особенности нотации духовых транспонирующих инструментов (более редкие строи D, Es, E, G). Чтение партий в строях D, Es, E, G.
8. Чтение партитур духовых ансамблей. Ансамбли из деревянных и медных

духовых инструментов. Специфика ансамблевой фактуры в духовом ансамбле.

9. Чтение партитур смешанных ансамблей. Разновидности ансамблевой фактуры. Распределение оркестровых функций в смешанном ансамбле.

10. Чтение партитур для камерного оркестра. Варианты составов камерного оркестра. Принципы чтения партии генерал-баса, партий солирующих инструментов. Правила записи партитуры для камерного оркестра.

11. Чтение партитур для малого симфонического оркестра. Варианты составов малого симфонического оркестра. Виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции. Приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано.

12. Чтение партитур для большого симфонического оркестра. Состав большого симфонического оркестра. Дополнительные инструменты в составе оркестра. Особенности оркестровой фактуры и распределение оркестровых функций в большом симфоническом оркестре.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. *Ходош В. С., Хевелев А. А.* Чтение партитур: учебно-методический комплекс. — Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. — 36 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/99451#book_name

2. *Скребков С. С.* Анализ музыкальных произведений. Учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://biblio-online.ru/viewer/D638293C-4859-41CB-B619-D1DE3C6D541D/analiz-muzykalnyh-proizvedeniy#page/2>

3. *Скребкова О. Л., Скребков С. С.* Хрестоматия по гармоническому анализу. Учебное пособие для вузов. 6-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://biblio-online.ru/book/E82B7914-5A69-48C6-8A0F->

<D0D1CEDACA3E/hrestomatiya-po-garmonicheskomu-analizu>

4. *Черная М. Р.* Анализ музыкальных произведений. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 152 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://biblio-online.ru/viewer/6277039E-DCB3-4F7E-A9AF-407553F8846F/analiz->

<muzykalnyh-proizvedeniy#page/2>

Дополнительная литература

1. *Демченко А. И.* Теория и история музыки. Концепционный метод анализа. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 144 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://biblio-online.ru/book/143053C0-A273-462F-8269-250040BF65CE/teoriya-i->

[istoriya-muzyki-koncepcionnyy-metod-analiza](#)

2. Уколова Л. И. Дирижирование. Учебное пособие для СПО. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 210 с.
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://biblio-online.ru/book/04828504-4F44-437B-9670-610B07CD3495/dirizhirovanie>

Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств (<https://skgii.ru/biblioteka/>);
2. International Music Score Library Project (www.imslp.org);
3. электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
4. электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
5. база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
6. электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru);
7. Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/>)
8. Электронно-библиотечная система Znanium (<https://znanium.com/>)
9. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) - <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории, фонды библиотеки, фортепиано.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол №1

Зав.кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: доцент

Кучукова Р.С.

Эксперт: доцент

Жаппуева Л.Х.