

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

Кафедра народных инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Чтение партитур

Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование

Направленность (профиль)
Дирижирование оркестром народных инструментов

Квалификация
«Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель»

Форма обучения – **очная/заочная**

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

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная **цель** курса – научить студента в процессе освоения оркестровых произведений свободно ориентироваться в партитурах различной сложности путем зрительного чтения текста с помощью внутреннего слуха и озвучивания на фортепиано оптимально редуцированной применительно к его возможностям многоголосной оркестровой фактуры.

Изучение русских народных инструментов предполагает непосредственное обращение к сокровищнице народного искусства. Оно в полной мере осуществляется в процессе обучения на факультетах и кафедрах народных инструментов музыкальных вузов.

Занятия по чтению партитур обогащают знания студента в области анализа оркестровых фактур, принципов и приемов инструментовки, знакомят с различными авторскими стилями и подходами к выразительным средствам народных оркестров.

Студент, на практике изучающий партитуры для оркестра народных инструментов, вырабатывает навыки, приемы и методы самостоятельного прочтения музыкальной мысли произведения.

Задачи: в результате прохождения курса «Чтение партитур» студент должен научиться «слышать» партитуру, мысленно представлять себе не только ее высотное, но и тембровое звучание, а также все детали фактуры и уровень динамики. Это помогает составить полное представление о художественном содержании произведения. В этом случае цель, которую ставит перед собой курс «Чтение партитур», может считаться достигнутой.

В данной программе предлагаются репертуарные списки, которые, не являясь исчерпывающими, помогают педагогу правильно оценить уровень и характер требований, предъявляемых к студенту на разных этапах обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Чтение партитур» входит в раздел «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» Блока 1 Дисциплины (модули).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	Знать: <ul style="list-style-type: none">– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;- основы нотационной теории и практики;- основные направления и этапы развития нотации.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– 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.
	<i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации. - категориальным аппаратом нотационных теорий; - различными видами нотации.

3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано.
	<i>Уметь:</i> – 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; – транспонировать произведение в заданную тональность.
	<i>Владеть:</i> – 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 оркестровой партитуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется на 1-3 курсах с 1 по 5 семестр.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	6	216**	5	
Аудиторные занятия		88		
Самост. работа (часов)*		128		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	6	216**	5	2,4
Аудиторные занятия		20		
Самост. работа (часов)*		196		

* В том числе экзамены: очная форма - 36 час.; заочная форма – 36 час.

** В том числе контактная работа: очная форма - 90 час.; заочная форма - 20 час. - индивидуальные (практические) занятия.

Учебным планом предусмотрены занятия:

на очном обучении

- по 1 часу в неделю с 1 по 5 семестр.

на заочном обучении

- по 4 часа – с 1 по 5 семестр.

Основной формой учебной работы по дисциплине «Чтение партитур» является практическое индивидуальное занятие педагога с обучающимся. Занятия проводятся на основе индивидуального плана, который составляется на каждый семестр и утверждается кафедрой в начале семестра (сентябрь и февраль) в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться.

Самостоятельная работа обучающегося представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выраженную в зачетных единицах. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях или в домашних условиях, подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы. Время для самостоятельной подготовки студента, как важной составной части учебного процесса, учитывается учебной частью при составлении общего расписания.

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

Составы оркестров и их классификация.

Правила партитурной записи. Способы нотации, порядок расположения партий в партитуре.

Особенности групп трехструнных домр и балалаек. Порядок размещения партий в группах. Особенности нотации.

Группа оркестровых гармоник (баянов). Размещение партий в группе. Особенности нотации.

Духовые народные инструменты и инструменты симфонического оркестра, вводимые в состав оркестра русских народных инструментов.

Чтение произведений для различных составов оркестра русских народных инструментов. Дальнейшее совершенствование восприятия многострочной партитурной записи. Всесторонний анализ фактуры музыкальных произведений для оркестра народных инструментов. Определение оркестровых функций и приемов оркестрового письма (наличие дублировок, педали, гармонических фигураций, перекрещивания голосов и т. п.).

Дальнейшее совершенствование навыков переложения оркестровой партитуры для фортепиано в две руки.

Изучение альтового ключа на материале сольной литературы для альты, струнных трио, квартетов. Соединение партии альты с партиями других инструментов, нотированных в скрипичном и басовом ключах.

Изучение тенорового ключа на материале партий виолончели, тромбона, фагота. Соединение партий, нотированных в теноровом ключе, с партиями, записанными в скрипичном и басовом ключах.

Соединение альтового и тенорового ключей. Одновременное чтение двух ключей на материале литературы для струнных ансамблей, смычковой группы симфонического оркестра.

Чтение партитур произведений, написанных для струнного оркестра и смычкового квартета.

Чтение партитур для смешанного состава оркестра русских народных инструментов с включением эпизодических или солирующих инструментов, а также вокальной партии. Свободная ориентировка в структуре партитуры, исполнение партии солирующего инструмента и мелодико-гармонической основы сопровождения.

Переложение для фортепиано в четыре руки или для двух фортепиано оркестровых сочинений или отрывков.

На экзамене в 5 семестре студент должен предоставить чистовой экземпляр подготовленного 4-х ручного клавира одного оригинального сочинения для ОРНИ. Кроме того,

необходимо исполнить фрагмент самостоятельно подготовленного произведения (из программы по дирижированию) и предложенный комиссией незнакомый отрывок из оркестровой партитуры, по трудности соответствующей объему знаний и навыков, полученных студентом при прохождении курса (на подготовку дается примерно 20 минут).

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий в исполнительском искусстве дало возможность применения инновационных методов в преподавании соответствующих дисциплин. Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании дисциплин специализации представляют собой использование аудио-, видео-, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурсов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение партитуры следует начинать с детального ее анализа, в ходе которого определяется инструментальный состав, соотношение и оркестровые функции голосов, выявляются стиль и характер музыки, особенности фактуры, гармонии, приемов инструментовки и т. п.

Преподавателю следует находить наиболее целесообразные формы занятий. Так, наряду с основной формой индивидуальных занятий полезно практиковать занятия небольшими группами для исполнения оркестровых сочинений на фортепиано вдвоем, втроем и даже вчетвером (в 4, 6 или 8 рук). Такой метод позволяет исполнить партитуру с возможно большим приближением к звучанию оригинала, а также помогает студентам приобретать навыки чтения партитуры с листа в ансамбле. Это особенно важно для будущего дирижера оркестром народных инструментов.

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.

Особое внимание следует обратить на развитие внутреннего слуха. Во время чтения партитуры за фортепиано студент 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.

В процессе 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 студента направлено не на преодоление чрезмерных фортепианных трудностей, а на раскрытие основного содержания партитуры.

При выполнении письменного задания по переложению партитуры студент обязан, в отличие от фортепианного исполнения, изложить материал с наибольшим приближением его к оригиналу.

В процессе обучения педагогу необходимо учитывать способности и подготовку студента и с учетом их составить для него индивидуальный план занятий.

Учитывая, что прохождение курса «Чтение партитур» в музыкальном вузе рассчитано на значительно больший объем и более глубокое изучение предмета, чем в музыкальном училище, для его успешного усвоения необходимо твердое закрепление основополагающих навыков чтения, полученных в училище. В связи с этим, в общем курсе чтения партитур студенты подробно изучают партитуры для оркестра народных инструментов. Параллельно осваиваются навыки свободного чтения в ключах «до» (альтовом и теноровом).

Классные занятия должны предусматривать:

— анализ и исполнение на фортепиано самостоятельно подготовленного студентом произведения (или относительно завершенного по смыслу фрагмента);

— чтение партитур с листа;

— проверку письменных переложений оркестровых пьес для фортепиано в 4 руки.

Указанные переложения выполняются в течение всего курса обучения под руководством педагога.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целесообразно представить содержание самостоятельной работы в виде плана, где бы четко вырисовывались отдельные разделы, грани и аспекты работы обучающегося:

Освоение партитуры в исполнительском плане

1. Ознакомление с нотным текстом (автор, название, тональность, размер авторские ремарки).
2. Анализ формы произведения (в целом, отдельных разделов).
3. Уяснение общего характера музыки, стилевых особенностей, образно-эмоционального содержания.
4. Анализ оркестровой фактуры.
5. Конкретизация исполнительского замысла

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Освоение дисциплины дает студенту необходимые практические навыки чтения партитур, знания в области анализа оркестровых фактур, принципов и приемов инструментовки, знакомят с различными авторскими стилями и подходами к выразительным средствам народных оркестров.

Оценочная шкала:

- 5 (отлично) – уверенное чтение партитуры за инструментом с соответствующим грамотным горизонтальным и вертикальным анализом.
- 4 (хорошо) – уверенное чтение партитуры за инструментом, недостаточность знаний в определении оркестровых функций как составных частей оркестрового звучания.
- 3 (удовлетворительно) – явные ошибки при чтении за инструментом.
- 2 (неудовлетворительно) - не предоставление собственного 4-х ручного клавира оригинального сочинения для ОРНИ, выполненного в течении учебного года.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная

Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное пособие. – СПб.:Издательство «Лань», Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009

Сивизьянов, А.С. Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей: учеб. пособие. – Шадринск.: Исеть, 2008

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005

Дополнительная

Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур.— Л., 1976.

Готлиб М., Каабак Я., Макаров Е. Практический курс чтения партитур для духового оркестра.— М., 1960.

Онуфриенко А. Чтение партитур для оркестра народных инструментов. — Киев, 1980.

Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие. – М., 1990.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое пособие по чтению партитур. Вып. 1.— М., 1976.

Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Вып. 1.— М., 1970.

Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов. Вып. 1—2.—М., 1966, 1967.

Примерный список музыкальных произведений

Партитуры для оркестра русских народных инструментов

Алексеев С.

«Дубинушка» (обработка русской народной песни)*¹

Андреев В.

Вальс «Искорки»

Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов (М., 1960)

Глазунов А.

Русская фантазия

Дварионас Б.

Вальс *

Иванов Н.

«Улица широкая» (обработка русской народной песни)*

Камалдинов Г.

Музыкальный момент *

Крюковский С.

«Что пониже было города Саратова» (обработка русской народной песни)*

Ниман Ф.

«Солнце скрылось за горою» (обработка русской народной песни)* Раков Н.

Пьеса **

Тихомиров Г.

В лесу *

Фомин Н.

Шесть русских народных песен для оркестра русских народных инструментов (М., 1939)

Двенадцать русских народных песен для оркестра русских народных инструментов (М., 1929)

Шишаков Ю.

Скерцино *

Блок В.

Рапсодия-поэма на народные темы коми (М., 1972)

Болдырев И.

Болгарская рапсодия (М., 1956)

Бояшов В.

Легенда памяти Яна Сибелиуса (Л., 1979)

Симфонietta № 2 (Л., 1982)

Будашкин Н.

Избранные произведения, вып. 1 (М., 1970)

Избранные произведения, вып. 2 (М., 1972)

Избранные произведения, вып. 3 (М., 1975)

Сказ о Байкале **

Зарицкий Ю.

Ивановские ситцы. Концертная сюита (Л., 1972)

Пьесы (Л., 1969)

¹ Произведения, отмеченные одной или двумя звездочками, помещены соответственно в первом или втором выпуске «Курса чтения партитур для оркестра русских народных инструментов» Н. Чайкина (М., 1966, 1967).

Иванов Н.

Вариации на тему русской народной песни «Лен-леночек» **

Кравченко Б.

Три концертные пьесы (Л., 1966)

Красный Петроград. Музыкальные картины (Л., 1970)

Куликов П.

Былое на Волге. Пьесы (М., 1976)

Произведения (авторский сборник) (М., 1974)

Семь пьес на русские темы (М., 1971)

Лондонов П.

С берегов Енисея. Поэма (М., 1968)

Матвеев М.

Русская сюита (Л., 1967)

Раков Н.

Сюита (М., 1967)

Репников А.

Пьесы (Л., 1970)

Тихомиров Г.

Весенняя поэма (М., 1958)

Пьесы из цикла «Созвездие республик» (М., 1966)

Туликов С.

Молодежная увертюра (М., 1954)

Фомин Н.

Увертюра на русскую тему **

Фрид Г.

Избранные произведения (М., 1973)

Холминов А.

Песня *

Чайкин Н.

Праздничная увертюра (М., 1956)

Увертюра «Радость труда» (сб. «Клубные вечера», вып. 6, М., 1964)

Танец *

Русский танец *

Русское скерцо **

Чайковский П.

Времена года. Инструментовка В. Смирнова (М., 1982)

Шахматов Н.

Псковские зарисовки (Л., 1966)

Русская фантазия (Л., 1981)

Шебалин В.

Праздничная увертюра (М., 1956)

Шишаков Ю.

Избранные произведения, вып. 1 (М., 1971)

Избранные произведения, вып. 2 (М., 1972)

Избранные произведения, вып. 3 (М., 1978)

Репертуарные сборники:

Из репертуара Государственного академического оркестра русских народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения. Выпуски 1-10 (М., 1969—1983)

Из репертуара Государственного академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Осипова. Выпуски 1- 6 (М., 1969—1976)

Из репертуара Государственного оркестра русских народных инструментов имени В.

Андреева. Составитель Н. Селицкий (Л., 1976)
Из репертуара оркестра Новосибирского радио и телевидения (М., 1968)
Произведения советских композиторов. Выпуски 1- 8 (М., 1971 — 1981)
Пьесы ленинградских композиторов. Составитель Б. Глыбовский (Л., 1977)

Куликов П.

Десять русских народных песен (М., 1977)

Репертуарные сборники:

Из репертуара Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого.
Выпуски 1-8 (М., 1971 — 1982)

Из репертуара Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. Выпуски 1- 8 (М., 1972—1982)

Русские народные песни для голоса и оркестра русских народных инструментов. Обработка Ю. Зацарного (М., 1980)

Произведения для симфонического оркестра

Бетховен Л.

Отрывки из симфоний

Увертюры

Бизе Ж.

Сюиты №№ 1 и 2 «Арлезианка»

Бородин А.

В Средней Азии

Увертюра к опере «Князь Игорь»

Гайдн И.

Отрывки из симфоний

Вебер К.

Увертюры к операм

Глазунов А.

Танцы из балетов «Раймонда», «Времена года»

Отрывки из симфоний

Глинка М.

Камаринская

Увертюра к опере «Иван Сусанин»

Глиэр Р.

Танцы из балетов «Красный цветок», «Медный всадник»

Концерт для голоса с оркестром

Кабалевский Д.

Увертюра к опере «Кола Брюньон»

Калинников Вас.

Симфония № 1

Книппер Л.

Солдатские песни

Мендельсон-Бартольди Ф.

Отрывки из симфоний, увертюры

Моцарт В.

Симфонии, увертюры к операм

Мусоргский М.

Вступление к опере «Хованщина»

Римский-Корсаков Н.

Увертюры и другие отрывки из опер
 Отрывки из симфонических произведений: «Шехерезада», «Антар»
Свиридов Г.
 Патетическая оратория
Франк С.
 Симфония ре минор
Хачатурян А.
 Танцы из балетов «Гаяне», «Спартак»
Чайковский П.
 Танцы из балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро»
 Отрывки, из симфоний
Шуберт Ф.
 Увертюра и балетная музыка к пьесе «Розамунда»
 Отрывки из симфоний
Щедрин Р.
 Танцы из балета «Кармен-сюита»

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

<http://www.classic-online.ru>
<http://www.disserr.ru>
<http://nlib.org.ua/parts/books.html>
<http://music.edu.ru>
<http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
<http://notes.tarakanov.net/>
<http://www.musiccritics.ru>
<http://www.classicalmusiclinks.ru>
<http://www.classic-music.ru>
<http://www.dirigent.ru>
<http://www.imsip.org>
<http://www.krugosvet.ru>
<http://mus-info.ru>
<http://www.elibrary.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	Кабинет кафедры народных инструментов	2 фортепиано, наглядные пособия	оперативное управление
2	Оркестровый класс	1 фортепиано, наглядные пособия	оперативное управление

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

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

Зав. кафедрой народных инструментов,
доцент

Кожева М.А.

Программу составил:
доцент

Лопатин В.В.

Эксперт, профессор

Ахмедагаев М.М.