

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра оркестровых инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И.А.Федоричева
29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль - Оркестровые духовые и ударные инструменты

Статус дисциплины – вариативна

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная						Заочная								
		Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Индивидуальные занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Индивидуальные занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля		
2	3	180	17	-	17	72	Диф. зачет	2	3	180	4	-	4	86	-	Диф. зачет
	4	5,00	18	-	18	73	-		4	5,00	4	-	4	86	-	-
Всего		180 / 5,00	35	-	35	145	Диф. зачет.	Всего	180 / 5,00	8	-	8	172	-	Диф. зачет.	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал _____ Йовса С. Н., зав. кафедры оркестровые инструменты, заслуженный деятель искусств Украины, доцент кафедры оркестровые инструменты.

Рассмотрено на заседании кафедры оркестровые инструменты (ГОУК ЛНР «ЛНАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой

С.Н. Йовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Чтение партитур» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 2 курса (III, IV семестр) направлений подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Специальные классы духовых и ударных инструментов высших музыкальных учебных заведений воспитывают квалифицированных специалистов, которые профессионально владеют художественным музыкально-исполнительным мастерством, необходимым для самостоятельной деятельности выпускников — будущих солистов оркестров, камерных и концертных исполнителей, преподавателей.

Главной целью является воспитание у студентов умение передать художественное содержание произведений, используя при этом необходимые многообразные средства художественного мастерства.

Формирование художественной и технической сторон исполнительного мастерства необходимо проводить в их органической взаимосвязи.

Проводить эту работу нужно на протяжении всех лет обучения. В связи с обозначенной задачей и обучением в музыкальном вузе студент должен овладеть минимумом музыкально-педагогического репертуара и инструктивного материала. Последовательность, в которой осуществляется это обучение, а также перечень материалов, в каждом частном случае определяется в зависимости от индивидуальных особенностей студента, музыкальных способностей и подготовки.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных единицы, 540 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 332 часа для очной формы обучения, и 54 часа для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 208 часов для очной формы обучения, и 486 часов для заочной формы обучения.

Формы контроля (экзамен, дифференцированный зачет) проводится в форме академического концерта.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: дисциплина «Чтение партитур» является овладение студентами специальными знаниями в области анализа оркестровых партитур, исполнение партитуры на фортепиано с ощущением звучания оркестра, умение транспонировать оркестровую партитуру, работа с различными типами оркестровой фактуры.

Задачи:

- формирование у студентов умений и навыков, позволяющих освоить особенности оркестрового письма;
- преодоление трудностей, связанных с совмещением фактурных функций голосов, находящихся в разных оркестровых группах

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс дисциплины «Чтение партитур» входит в вариативную часть подготовки студентов по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Данная дисциплина изучается на 2 курсе.

Основывается на базе дисциплин: «Фортепиано», «Сольфеджио», «Анализ музыкальных произведений».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Дирижирование», «Оркестровый класс», «Работа с оркестром».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 53.03.02 Музыкально инструментальное искусство:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	готовностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
ОПК-5	готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-4	способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ПК-8	готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК-15	способностью применять теоретические знания в музыкально - исполнительской деятельности

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

знать:

- основные способы и методы чтения партитур;
- теоретические основы предмета;
- структурные особенности партитур различных стилей;
- особенности оркестрового письма;
- основы инструментоведение;
- специфику оркестрового, ансамблевого исполнительства;
- оркестровый и ансамблевый репертуар средней сложности;
- основные мероприятия фортепианного переложения партитуры

уметь:

- самостоятельно сделать анализ, разбор партитуры;
- разбираться в специфике произведения;
- читать партитуры для ансамбля и оркестра с помощью фортепиано;
- аранжировать партитуры на фортепиано;
- сделать фортепианное переложение оркестрового произведения;
- владеть навыкам изучения партитуры без помощи фортепиано;
- применять приобретенные навыки работы с партитурой в работе с ансамблем, оркестром
- самостоятельно работать над музыкальным произведением;

- применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть:

- навыками решения технических и художественных задач в работе над музыкальным произведением;
- профессиональной терминологией.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
	о	и	п	с.р.		и	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работа над гаммами и упражнениями	100	80	-	50	100	13	-	87
Работа над этюдами и оркестровыми трудностями	100	80	-	50	100	13	-	87
Работа над пьесами	170	86	-	54	170	14	-	156
Работа над произведениями крупной формы	170	86	-	54	170	14	-	156
Всего часов :	540	332	-	208	540	54	-	486

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Тема 1. Цели и задачи курса «Чтение партитур»
- Тема 2. Оркестровая партитура
- Тема 4. Характеристика фактуры
- Тема 5. Музыкальная форма произведения
- Тема 6. Способы и приемы чтения партитур на фортепиано. Методы анализа партитур
- Тема 7. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры
- Тема 8. Соотношение групп в оркестре, их функциональная нагрузка
- Тема 9. Струнный состав оркестра народных инструментов
- Тема 10. Транспонирующие инструменты оркестра русских народных инструментов
- Тема 11. Чтение и анализ партитур для большого состава оркестра русских народных инструментов
- Тема 13. Партитура симфонического оркестра
- Тема 14. Теноровый и альтовый ключи
- Тема 15. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра
- Тема 16. Переложение партитуры симфонического оркестра для фортепиано

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Чтение партитур» является работа над полученным материалом на занятиях с преподавателем. Характер и направленность самостоятельных занятий обучающихся дисциплине чтение партитур обуславливается самой спецификой дирижерского искусства. 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.

8. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

СХЕМА ТРАКТОВКИ НА "ЧЕТЫРЕ "

- Д. Верди – Хор и марш из оперы "Аида"
- А. Хачатурян – Адаптино
- Г. Свиридов – "Грустная песня"
- Т. Хренников – Серенада из музыки к комедии В. Шекспира «Много шума из ничего»
- М. Мордасов – Танец
- Д. Верди – Хор израильтян з опери "Набукко"
- К. Потер – "Я люблю тебя"
- Р. Паулс – Мелодия из кинофильма "Театр"
- Р. Паулс — Мелодия з кинофильма "Долгая дорога в дюнах"
- Я. Степовой – "Прелюд памяти Т.Г. Шевченко"

СХЕМА ТРАКТОВКИ НА "ТРИ"

- Т. Хренников – Вальс
- Р. Паулс - "Бабочки на снегу"
- П. Чайковский - Немецкая песенка из "Детского альбома"
- Ф. Шуберт - Серенада
- П. Чайковский - "Сладкая мечта" из "Детского альбома"
- И. Шамо - Веснянка
- Н. Огинский - Полонез
- Э. Григ - Тане эльфов
- Э. Григ - Вальс ля-мажор
- Э. Куртис — "Вернись в Сорренто"

СХЕМА ТРАКТОВКИ НА „ДВА"

- Н. Глинка - Марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила"
- С. Рахманинов - Итальянская полька
- П. Чайковский - Хор из "Детского альбома"
- Э. Григ — Листок из альбома
- П. Чайковский - Полька из "Детского альбома"
- Ф. Шуберт - Музыкальный момент ля-бемоль мажор
- И. Брамс– Венгерский танец № 5
- Н. Лисенко – Печальный напев
- Д. Шостакович - Шарманка
- Д. Леннон, П. МакКартни - "Вчера"

СХЕМА ТРАКТОВКИ НА "РАЗ "

- Ж. Бизе - Антракт к IV действию оперы "Кармен"
- О. Глазунов - Испанский танец из балета "Раймонда"
- П. Чайковский - Вальс цветов из балета "Щелкунчик"
- П. Чайковский - Вальс из "Детского альбома"
- Ф. Шопен - Вальс № 2 ля-минор
- А. Петров - Вальс из кинофильма "Берегись автомобиля"

СЛОЖНЫЕ, СМЕШАННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ РАЗМЕРЫ

- Л. Бетховен - Соната № 7 ч. II
- В. Калиников - Грустная песенка
- Б. Барток - Вечер в деревне
- О. Бородин — Песня темного леса
- П. Чайковский - Хор крестьян из оперы "Евгений Онегин"
- П. Дезмонд - Играем на пять
- М. Головкич — Обработка украинской народной песни "Повій, вітре Вкраїну"
- М. Резоль - Обработка украинской народной песни "Гуцулка Ксеня"

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Чтение партитур» является одной из основных в вариативной подготовке студентов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство». Она предусматривает обучение и развитие навыков чтения партитур и индивидуальных аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.

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.

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.

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..

**9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ
(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ):**

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Содержательное исполнение, знание партитуры, строя инструментов, правильный транспорт, четкие ответы на дополнительные вопросы, знание рекомендованной дополнительной литературы.
Хорошо (4)	Хорошее, уверенное исполнение, но при игре допускаются незначительные неточности, четкие ответы на дополнительные вопросы, но при этом допускаются одна-две ошибки, знание рекомендованной дополнительной литературы.
Удовлетворительно (3)	Слабо усвоен материал учебной программы, слабое ориентирование в партитуре.
Неудовлетворительно (2)	Отсутствие знаний по пройденному предмету, серьезные ошибки, плохое владение инструментом.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Вольф О. Е. Хрестоматия по чтению партитур / О. Е. Вольф. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Л. : Музыка, 1976. — 263 с. : нот.](#)
2. [Готлиб М. Д. Практический курс чтения партитур для духового оркестра / М. Д. Готлиб, Я. М. Каабак, Е. П. Макаров. — М. : Гос. муз. изд-во, 1960. — 367 с. : нот.](#)
3. [Пистон У. Оркестровка / под ред. К. С. Хачатуряна. — М. : Сов. композитор, 1990. — 464 с.](#)
4. [Фортунатов Ю. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Вып. 1 / Ю. Фортунатов, И. Барсова. — М. : Музыка, 1966. — 225 с. : нот.](#)
5. [Шпитальный П. Чтение симфонических партитур : хрестоматия, Вып. 1 / П. Шпитальный. — М. : Музыка, 1970. — 288 с.](#)
6. [Чайкин Н. Курс чтения партитур : для оркестра русских народных инструментов. Вып. 1. — М. : Музыка, 1966. — 212 с. : нот.](#)
7. [Чайкин Н. Курс чтения партитур : для оркестра русских народных инструментов. Вып. 2. — М. : Музыка, 1967. — 181 с. : нот.](#)
8. [Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра / М. И. Чулаки. — 3-е изд. — М. : Музыка, 1972. — 177 с. : нот.](#)
9. [Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра : Пособие / М. И. Чулаки. — СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2004. — 224 с.](#)
10. [Шишаков Ю. Н. Инструментовка для русского народного оркестра : учеб. пособие. — М. : Музыка, 1970. — 210 с.](#)

Дополнительная литература

1. Агафонников, Н. Симфоническая партитура / Н. Агафонников. — Ленинград: Музыка, 1989.
2. Барсова, И. Книга об оркестре / И. Барсова. — Москва: Музыка, 1969. — 232 с.
3. Вертков, К. Русские народные музыкальные инструменты / К. Вертков. — Ленинград: Музыка, 1975.
4. Власова, оригинальных произведений с партитуры народного оркестра для фортепиано / .Методич. рекомендации по курсу «Чтение оркестровых партитур». — Челябинск: ЧГИК, 1991. Ч. I — 60 с.
5. Вольф, О. Хрестоматия по чтению партитур: учеб. пособие / О. Вольф.- Изд. 2-е, испр. и доп. — Ленинград: Музыка, 1976. — 267 с.
6. Зряковский, Ю. Общий курс инструментоведения / Ю. Зряковский. — Москва: Музыка, 1976.
7. Крунтяева, иностранных музыкальных терминов / , . Изд. 7-е. — Ленинград: Музыка, 1988. — 136 с.
8. Лагутин, дирижирования и дирижерская практика: учеб. пособие / . — Москва: МГИК, 1990. — 64 с.
9. Лысань, партитур для духовых оркестров \ . — Москва: Музыка, 1961. — 116 с.

10. Речменский, Н. Массовые музыкальные народные инструменты / Н. Речменский. – Москва: Госмузиздат, 1963. – 68 с.
11. Беседы об оркестре / Д. Рогаль – Левицкий. – Москва: Госмузиздат, 1961. – 59 с.
12. Родина, фактура и проблемы развития способности её слухового восприятия / Вопросы профессиональной подготовки студентов на муз. – пед. факультете: межвуз. сб. науч. тр. – Москва: МГПИ им. , 1985. – 151с.
13. Розанов, В. Инструментоведение / В. Розанов. – Москва: Сов. композитор, 1981.
14. Способин, И. Музыкальная форма / И. Способин. – Москва: Музыка, 1984.
15. Тихомиров, Г. Инструменты русского народного оркестра / – Москва: Госмузиздат, 1962.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён фортепиано, пюпитром.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.