

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
Чтение и анализ партитур

для обучающихся по программам направления подготовки
53.03.05 «Дирижирование»

Разработчики: профессор И.А. Гербер, преподаватель В.А. Аникин.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Чтение и анализ партитур» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Приступая к изучению дисциплины «Чтение и анализ партитур», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Научиться способам прочтения и изучения партитур для различных составов оркестров, ансамблей, в том числе и хора.

2. Определять различные виды партитур, составы оркестров, транспонирующие инструменты.

3. Знать оркестровые функции, их названия и роль в партитуре, уметь исполнять партитуры для русского народного и симфонического оркестров от простых к более сложным. Развивать навык зрительного прочтения партитур.

3. Формы самостоятельной работы

Одной из основных форм обучения, имеющей большое значение в процессе воспитания и образования, является самостоятельная работа, которая связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта.

Цели самостоятельной работы студентов – закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений, навыков; приобретение дополнительных знаний и новой информации.

Нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы заключается не только в опасности отдельных технологических ошибок, но и в формировании неправильных привычек и вредных навыков.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Следует отметить, что степень сознательности, осмысленности в домашней работе находится в непосредственной связи с целенаправленностью занятий в классе. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных задач.

Обязательными условиями организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, их регулярность, при которой не

только прочнее усваивается материал, но и легче воспитывается профессиональная уверенность музыканта. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма самостоятельных заданий способствует продуктивности профессионального становления.

В качестве методических рекомендаций по дисциплине «Чтение и анализ партитур» в процессе самостоятельной работы студентам следует обратить внимание на такие важные аспекты, как:

1. Сведения об авторе музыки (черты стиля, основные сочинения)
2. Жанр произведения
3. Характеристику музыкально-образного содержания
4. Средства музыкальной выразительности, создающие данный образ (темп, динамика, штрихи, особенности мелодии, ритм, размер, агогика, кульминации – главные и второстепенные, тесситура оркестровых голосов)
5. Фактуру (гомофонно-гармоническая, монодическая, аккордово-гармоническая, полифоническая: подголосочная, имитационная, контрастная, смешанная)
6. Форму произведения
7. Тональный план (отклонения, модуляции, сопоставления)

Способы упрощения фактуры для исполнения на фортепиано (учитывает способности студентов, степень их владения фортепиано):

1. Уменьшение различных удвоений (октавных, унисонных);
2. Перенос любых голосов в другие октавы
3. Оставлять гармоническую фигурацию, сокращать гармоническую педаль
4. Исполнять не все подголоски
5. Упрощать ритм в гармонии

При чтении оркестровых партитур студенты должны знать, что нельзя изменять мелодию в любом голосе, менять функцию гармонии и пропускать гармонические звуки, а также сокращать важные контрапункты. Нужно уметь распределять нотный текст между двумя руками. Как правило, в правой руке – мелодия и часть гармонии или подголосок, в левой руке – бас и гармония (обычно группа балалаек). Ритмическая пульсация обычно играет в одной руке. Перед игрой на инструменте целесообразно ознакомиться с партитурой глазами и “внутренним” слухом.

Специфика *функционального значения* самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт право педагогу:

- судить о степени освоения студентами учебного материала,
- следить за ростом их общего музыкального развития,
- оценить уровень заинтересованности студентов, их психологическую мотивацию,
- понять природу музыкальных способностей студентов,
- точнее использовать их индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Иными словами, предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет применить *индивидуальный подход* к каждому студенту.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Студенты должны знать:

- определение, виды партитур, состав оркестра, транспонирующие инструменты.
- знать способы чтения, изучения, исполнения партитур.

- знать различные виды фактуры.
- уметь исполнить на фортепиано хотя бы с упрощением различные виды фактуры.
- знать специфику хоровых партитур, транспонирующие голоса.
- уметь сольфеджировать отдельные голоса хоровой партитуры и одновременно играть на инструменте остальные.
- знать разновидности различных ансамблей, транспонирующие инструменты.
- уметь исполнять как отдельные партии, так и всю партитуру.
- знать оркестровые функции, их роль в партитуре, место расположения по вертикали
- уметь исполнять одновременно: бас и гармонию, бас и подголосок, мелодический голос
- знать названия оркестровых групп, составы однородных инструментов, их строй, место записи в партитуре
- уметь исполнять на инструменте как отдельно взятые группы, так и их сочетания.
- знать состав русского народного оркестра и симфонического.
- уметь исполнить партитуры целиком по принципу от простых к более сложным
- уметь петь отдельные голоса оркестровой партитуры и одновременно исполнять на инструменте остальные.
- уметь всесторонне анализировать партитуры (по плану аннотации)
- знать транспонирующие инструменты симфонического оркестра и различные ключи.
- уметь создавать из партитуры клавир как для одного фортепиано в две руки, так и для фортепиано в четыре руки.
- уметь исполнять партитуры музыкальных произведений для различных солистов (голос, хор, солирующий инструмент)
- Развивать навык зрительного прочтения партитур.