

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
заведующий кафедрой
народных инструментов
Гербер И.А.

«17» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР

Уровень основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование»

Профиль Дирижирование оркестром народных инструментов

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра народных инструментов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)						Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	2	3	4	5	6		
7	252	111	18	17	18	17	18	17	36	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 660 от 14.07.2017 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 17 мая 2022 г., протокол № 10.

Разработчики:

Профессор _____

_____ Гербер И.А.

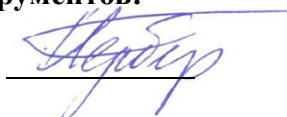
Доцент _____

_____ Аникин В.А.

Заведующий кафедрой народных инструментов:

Профессор _____

_____ Гербер И.А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

- многостороннее изучение музыкальных произведений, воспитание профессиональных навыков работы с партитурой.

1.2 Задачи:

- сформировать понимание закономерностей строения партитуры;
- развить навыки чтения партитурного текста;
- сформировать умения и навыки исполнения многоголосной оркестровой фактуры на фортепиано, а также для создания переложений и аранжировок;
- создать методологическую основу для грамотной организации профессиональной исследовательской и преподавательской деятельности.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Чтение и анализ партитур» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается с 1 по 6 семестры в объеме 105 часов индивидуальных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 6 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; Уметь: – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; Владеть: – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	Знать: – принципы исполнительства на фортепиано – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано; Уметь: – транспонировать произведение в заданную тональность; Владеть: – навыками выразительного исполнения на

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестр						Всего часов
	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (индивидуальные)	18	17	18	17	18	17	105
Самостоятельная работа	18	19	18	19	18	19	111
Часы контроля	-	-	-	-	-	36	36
Вид промежуточной аттестации		зачёт		зачёт		Экзамен	
Общая трудоёмкость, часов	36	36	36	36	36	72	252
ЗЕ	1	1	1	1	1	2	7

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Введение. Симфонический оркестр и партитура.	а) Объяснение целей и задач изучения курсом чтения симфонических партитур. б) Обзорное знакомство со строением партитуры и условными способами нотации партитуры. Разделение симфонического оркестра по составу: малый и большой оркестр, парный, тройной, четверной состав; объединение инструментов в группы, состав инструментов в каждой группе, родовые и видовые инструменты, способы нотации, транспонирующие и нетранспонирующие инструменты; порядок расположения инструментов в партитуре.	ОПК-2 ПК-4
Изучение ключей <i>до</i> , применяемых в современной симфонической партитуре.	а) Чтение в альтовом ключе на материале сольной литературы для альты. Беглое чтение в альтовом ключе без транспозиции. Соединение партий альты с партиями других струнных инструментов, нотированных в скрипичном и басовом ключах (на материале струнных трио, квартетов); соединение нескольких альтовых партий (альтовые тромбоны, разделенные альты). б) Изучение тенорового ключа (на материале партий фагота, тромбонов, виолончелей). Свободное чтение ключа без транспозиции. Соединение партий, нотированных в теноровом ключе, с партиями, записанными в скрипичном и басовом ключах. Соединение нескольких партий в теноровом ключе. в) Одновременное чтение двух ключей – <i>до</i> – альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и	ОПК-2 ПК-4

	басовым ключами (на партитурах для струнных ансамблей, смычковой группы симфонического оркестра).	
Чтение произведений, написанных для струнного оркестра.	Проблемы изложения оркестровой фактуры на фортепиано. Изучение ключей <i>до</i>, применяемых в современной симфонической партитуре. Элементарные навыки аранжировки рекомендуется прививать студентам с первых же уроков (на материале струнных трио и квартетов). Таковыми являются: а) умение мысленно построить аккорд, записанный на нескольких строках партитуры, представив его себе в реальном трех- четырех- или пятиголосии; затем в зависимости от тембровой насыщенности тех или других голосов решить, какие из дублировок могут быть сохранены; б) умение изменять расположение аккордов. Здесь возможен пропуск среднего регистра при сохранении низкого баса, либо заполнение среднего регистра двумя руками при отказе от низкого баса, либо 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. Необходимо развить следующие навыки: а) длительное высотное перемещение отдельных партий; б) умение целесообразно расположить материал в двух руках, исходя из удобства исполнения. Отдельные голоса исполняются попеременно правой и левой рукой, а не механически «прикрепляются» к партии той или другой руки (предположим, скрипки – в правой, альты и виолончели – в левой); в) отказ от неисполнимых на фортепиано второстепенных элементов фактуры: протянутых звуков, фигуративных ритмических, гармонических или мелодических голосов (без искажения общего характера музыки). Выполнение письменного переложения сочинения для струнного оркестра.	ОПК-2 ПК-4
Изучение строев транспонирующих инструментов, читающихся	Изучение строев транспонирующих инструментов, читающихся посредством «ключевой транспозиции», т.е. методом мысленной подстановки ключа при соответствующем изменении ключевых знаков. а) чтение строя <i>ре</i> в его высоком и низком вариантах посредством подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторны, трубы, малого кларнета; б) чтение строя <i>си-бемоль</i> в его высоком и низком	ОПК-2 ПК-4

посредством «ключевой транспозиции»	вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях валторн (<i>си-бемоль-basso</i> и <i>си-бемоль-alto</i>), тенорового саксофона, труб, кларнетов; желательны также посильно привлекать материал партитур для духового оркестра, где, кроме труб и кларнетов, таким же образом читаются баритон, тенор и корнет; в) чтение строев <i>ми-бемоль</i>, <i>ми</i> в высоком и низком вариантах посредством подстановки басового ключа <i>фа</i>. Изучается на партиях валторн, труб, альтового саксофона, малого кларнета.	
Чтение Basso continuo	Изучение способа записи аккордов и интервалов посредством цифр (сигнатур), принятого в музыке XVII-XVIII вв. При прохождении этой темы нужно уделять большое внимание расположению аккордов на фортепиано (трехголосие в тесном расположении в правой руке, бас – в левой руке), хорошему голосоведению, мелодическому развитию верхнего голоса, его соотношению с верхним голосом партитуры и т.д. Рекомендуется «Практическое руководство по чтению симфонических партитур» Н.П. Аносова, ч. 1, глава 2. Тема изучается по партитурам А. Корелли, Г. Генделя, И.С. Баха, В. Моцарта («Реквием»). Рекомендуется исполнять в них партию клавишного инструмента.	ОПК-2 ПК-4
Изучение сопранового ключа	Соединение сопранового ключа со скрипичным, басовым ключом и ключами <i>до</i> на материале хоровых и вокально-симфонических партитур старых мастеров.	ОПК-2 ПК-4
Чтение транспонирующих инструментов в строе <i>ля</i>	Чтение транспонирующих инструментов в строе <i>ля</i> посредством мысленной подстановки сопранового ключа или посредством транспозиции на малую терцию вниз. Изучается на партиях кларнетов, труб и высокого строя валторны.	ОПК-2 ПК-4
Чтение транспонирующих инструментов в строе <i>фа</i>	Чтение транспонирующих инструментов в строе <i>фа</i>, в его низком и высоком вариантах. Изучается на партиях валторн, нотирующихся в скрипичном и басовом ключах, труб, английского рожка, бассетгорна (партитуры В. Моцарта).	ОПК-2 ПК-4
Ознакомление с редкими строями	а) чтение строя <i>соль</i> на партиях валторн и альтовых флейт; б) чтение транспонирующих инструментов в <i>си</i>, в его высоком и низком вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях валторн (<i>си-basso</i>) и труб; в) чтение транспонирующих инструментов в <i>ре-бемоль</i> посредством подстановки альтового ключа.	ОПК-2 ПК-4

	Изучается на партиях валторн <i>ре-бемоль</i> ; г) ознакомление с наиболее редкими строями (<i>ля-бемоль, фа-диез</i> и т.д.).	
Чтение несложных партитур для малого и большого оркестра	Чтение несложных партитур для малого и большого оркестра, включающих пройденные строи транспонирующих инструментов и требующих известной переработки оркестровой фактуры. Дальнейшее развитие навыков техники аранжировки (за фортепиано и в виде письменных работ).	ОПК-2 ПК-4
Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов	а) соединение двух строев: <i>ми-бемоль</i> и <i>ре</i> ; <i>си-бемоль</i> и <i>ля</i> , <i>ми-бемоль</i> и <i>фа</i> , <i>ля</i> и <i>си</i> и т.д. с нетранспонирующими инструментами; б) соединение трех строев: <i>си-бемоль, фа</i> и <i>ля</i> ; <i>ля, ре</i> и <i>ми</i> ; <i>си-бемоль, ми-бемоль, фа</i> ; <i>си-бемоль, фа, ре</i> и т.д. с нетранспонирующими инструментами; в) соединение четырех и более строев: <i>ми-бемоль, ми, фа, си; ля, ми, си, ре</i> . Проходится на материале симфонических и оперных партитур середины и второй половины XIX века с употреблением натуральных медных инструментов, а также присоединении натуральными хроматических медных инструментов (Г. Берлиоз, Ж. Бизе, Д. Верди, Ф. Лист, ранние оперы Р. Вагнера).	ОПК-2 ПК-4
Чтение партий инструментов, введенных в симфонический оркестр Р. Вагнером:	а) Вагнеровские тубы в двух системах нотации: <i>си-бемоль</i> и <i>ми-бемоль, фа</i> и <i>си-бемоль</i> . Изучается на оперных партитурах Р. Вагнера («Кольцо Нибелунга») и симфониях А. Брукнера (№№ 7,8) б) Вагнеровские басовые трубы в строе <i>ре, ми-бемоль</i> («Кольцо Нибелунга»).	ОПК-2 ПК-4
Чтение партитур, включающих пройденные строи	Чтение симфонических произведений, включающих: а) различного типа фигурацию – ритмическую, мелодическую, гармоническую и их сочетание; б) развитую полифоническую ткань.	ОПК-2 ПК-4
Оркестр народных инструментов и партитура.	а) Обзорное знакомство со строением партитуры и условными способами нотации партитуры. б) объединение инструментов в группы, состав инструментов в каждой группе, способы нотации, транспонирующие и нетранспонирующие инструменты; порядок расположения инструментов в партитуре.	ОПК-2 ПК-4
Изучение строев транспонир	а) домра – пикколо б) домра – альт в) домра – тенор	ОПК-2 ПК-4

ующих инструментов.	г) домра – контрабас д) балалайка – альт е) балалайка – контрабас ж) оркестровые гармоника	
Чтение партитур, включающих пройденные строи.	Чтение фрагментов партитур по группам, включающих транспонирующие инструменты оркестра народных инструментов; различного типа фигурации – ритмические, мелодические, гармонические и их сочетание.	ОПК-2 ПК-4
Чтение несложных партитур	Чтение несложных партитур для ансамблей, групп оркестра и партитуры в целом.	ОПК-2 ПК-4
Дальнейшее развитие навыков чтения партитур для различных видов оркестра	Проводится на материале симфонических, оперных партитур, а также партитур для ансамблей и оркестров русских народных инструментов. Подготовка контрольных заданий.	ОПК-2 ПК-4

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Индивидуальные занятия	СРС
Введение. Симфонический оркестр и партитура.	6	7
Изучение ключей до, применяемых в современной симфонической партитуре.	6	7
Чтение произведений, написанных для струнного оркестра.	6	7
Изучение строев транспонирующих инструментов, читающихся посредством «ключевой транспозиции»	6	6
Чтение Basso continuo	6	6
Изучение сопранового ключа	6	6
Чтение транспонирующих инструментов в строе ля	6	6
Чтение транспонирующих инструментов в строе фа	6	6
Ознакомление с редкими строями	6	6

Чтение несложных партитур для малого и большого оркестра	6	6
Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов	6	6
Чтение партий инструментов, введенных в симфонический оркестр Р. Вагнером:	6	6
Чтение партитур, включающих пройденные строи	6	6
Оркестр народных инструментов и партитура.	6	6
Изучение строев транспонирующих инструментов.	6	6
Чтение партитур, включающих пройденные строи.	5	6
Чтение несложных партитур	5	6
Дальнейшее развитие навыков чтения партитур для различных видов оркестра	5	6
всего	105	111

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Князева, Надежда Андреевна. Инструментоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие: направление подготовки: 53.03.02 (073100.62) «Музыкально-инструментальное искусство»; Профиль подготовки: «Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты (по видам инструментов): домра, балалайка, гусли, гитара» / Надежда Андреевна Князева. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2015. — 147 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/79426/#1>. — ISBN 978-5-8154-0316-1.
2. Князева, Надежда Андреевна. Инструментоведение. Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты : учебное пособие для вузов / Надежда Андреевна Князева. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 146 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/instrumentovedenie-bayan-akkordeon-i-strunnye-schupkovye-instrumenty-456716#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
3. Пузыревский, Алексей Ильич. Краткое руководство по инструментовке и сведения о сольных голосах и хоре. Пособие для чтения партитур : учебное пособие / Алексей Ильич Пузыревский. — 3-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 88 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/133459/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6.2 Дополнительная литература

1. Попов, Сергей Сергеевич. Инструментоведение : учебник / Сергей Сергеевич Попов. — 6-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. — 448 с. —

Режим доступа : <https://reader.lanbook.com/book/316037>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-507-46358-9. — ISBN 978-5-4495-2437-9. — ISMN 979-0-66005-439-0.

2. Фортунатов, Юрий Александрович. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю. А. Фортунатове [Электронный ресурс] / Юрий Александрович Фортунатов. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Московская консерватория, 2004. — 384 с. : ил., нот. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3365.

3. Фортунатов, Юрий Александрович. Практическое руководство по чтению симфонических партитур [Электронный ресурс] : учебное пособие для консерваторий. Вып.1 / Юрий Александрович Фортунатов. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1966. — 225 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3364.

4. Чтение оркестровых партитур : практикум по направлению подготовки 53.03.01 (071600.62) «Музыкальное искусство эстрады», профиль «Инструменты эстрадного оркестра» / Виктор Михайлович Третенков. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2021. — 52 с. — Режим доступа : <https://reader.lanbook.com/book/310499>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8154-0630-8.

6.2 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). — URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». — URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». — URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. — URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. — URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". — Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим

обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий (4-4-01, 4-4-03):

- Учебными аудиториями для мелкогрупповых и индивидуальных занятий, оснащенные роялями (фортепиано).

Для самостоятельной работы студента:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Свободно распространяемое, в т.ч. отечественное, ПО: браузер Opera, Браузер GoogleChrome, Браузер MozillaFirefox, LMSMoodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, OCUbuntu, ОС Debian, AdobeAcrobatReader, OBSStudio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip