

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.

«23» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЧТЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР

Уровень основной образовательной программы специалитет
Специальность 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»
Специализация "Концертные народные инструменты"
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	72	54	18	-	зачёт

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 731 от 01.08.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры народных инструментов 14 мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчики:

Профессор Гербер И.А.

Преподаватель Аникин В.А.

Заведующий кафедрой народных инструментов:

Профессор Гербер И.А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Целью курса является многостороннее изучение музыкальных произведений, воспитание профессиональных навыков для работы с партитурой.

1.2 Задачи:

- Сформировать понимание внутренних закономерностей строения партитуры;
- Привить навыки чтения партитурного текста;
- Сформировать умения и навыки для 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 оркестровых партитур» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1 семестра в объеме 18 часов индивидуальных занятий. Форма итогового контроля – зачёт в конце 1 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенций
ПК-2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности	Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста; Уметь: — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций; Владеть: — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	1	
Аудиторные занятия (всего)	18	18
индивидуальных	18	18

Самостоятельная работа (всего)	54	54
Часы контроля	-	-
Вид промежуточной аттестации	зачёт	
Общая трудоёмкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Введение. Симфонический оркестр и партитура.	а) Объяснение целей и задач, стоящих перед 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.	ПК-2
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 басовым ключами (на партитурах для струнных ансамблей, смычковой группы симфонического оркестра).	ПК-2
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	ПК-2

	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.	
Изучение строев транспонирующихся инструментов, читающихся посредством «ключевой транспозиции»	Изучение строев транспонирующихся 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 вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях валторн (<i>си-бемоль-basso</i> и <i>си-бемоль-alto</i>), тенорового саксофона, труб, кларнетов; желательно также посылить 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.	ПК-2

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.	ПК-2
Изучение сопранового ключа	Соединение сопранового ключа со скрипичным, басовым ключом и ключами <i>до</i> на материале хоровых и вокально-симфонических партитур старых мастеров.	ПК-2
Чтение транспонирующихся 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.	ПК-2
Чтение транспонирующихся 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).	ПК-2
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>cu-basso</i>) и труб; в) чтение транспонирующих инструментов в <i>ре-бемоль</i> посредством подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторн <i>ре-бемоль</i> ; г) ознакомление с наиболее редкими строями (<i>ля-бемоль</i> , <i>фа-диез</i> и т.д.).	ПК-2
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).	ПК-2
Сложные сочетания нескольких строев транспонирующихся	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 нетранспонирующимися инструментами; б) соединение трех строев: <i>си-бемоль</i> , <i>фа</i> и <i>ля</i> ; <i>ля</i> , <i>ре</i>	ПК-2

х инструментов	и <i>ми</i> ; <i>си-бемоль</i> , <i>ми-бемоль</i> , <i>фа</i> ; <i>си-бемоль</i> , <i>фа</i> , <i>ре</i> и т.д. с нетранспонирующими инструментами; в) соединение четырех и более строев: <i>ми-бемоль</i> , <i>ми</i> , <i>фа</i> , <i>си</i> ; <i>ля</i> , <i>ми</i> , <i>си</i> , <i>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).	
Чтение партий инструментов, введенных в симфонический оркестр Р. Вагнером:	а) Вагнеровские тубы в двух системах нотации: <i>си-бемоль</i> и <i>ми-бемоль</i> , <i>фа</i> и <i>си-боль</i> . Изучается на оперных партитурах Р. Вагнера («Кольцо Нибелунга») и симфониях А. Брукнера (№№ 7,8) б) Вагнеровские басовые трубы в строе <i>ре</i> , <i>ми-бемоль</i> («Кольцо Нибелунга»).	ПК-2
Чтение партитур, включающих пройденные строи	Чтение симфонических произведений, включающих: а) различного типа фигурацию – ритмическую, мелодическую, гармоническую и их сочетание; б) развитую полифоническую ткань.	ПК-2
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.	ПК-2
Изучение строев транспонирующих инструментов.	а) домра – пикколо б) домра – альт в) домра – тенор г) домра – контрабас д) балалайка – альт е) балалайка – контрабас ж) оркестровые гармоники	ПК-2
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.	ПК-2
Чтение несложных партитур	Чтение несложных партитур для ансамблей, групп оркестра и партитуры в целом.	ПК-2
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.	ПК-2

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Индивидуальные занятия	СРС	Всего час.
Введение. Симфонический оркестр и партитура.	1	3	4
Изучение ключей <i>до</i> , применяемых в современной симфонической партитуре.	1	3	4
Чтение произведений, написанных для струнного оркестра.	1	3	4
Изучение строев транспонирующих инструментов, читающихся посредством «ключевой транспозиции»	1	3	4
Чтение Basso continuo	1	3	4
Изучение сопранового ключа	1	3	4
Чтение транспонирующих инструментов в строе <i>ля</i>	1	3	4
Чтение транспонирующих инструментов в строе <i>фа</i>	1	3	4
Ознакомление с редкими строями	1	3	4
Чтение несложных партитур для малого и большого оркестра	1	3	4
Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов	1	3	4
Чтение партий инструментов, введенных в симфонический оркестр Р. Вагнером:	1	3	4
Чтение партитур, включающих пройденные строи	1	3	4
Оркестр народных инструментов и партитура.	1	3	4
Изучение строев транспонирующих инструментов.	1	3	4
Чтение партитур, включающих пройденные строи.	1	3	4
Чтение несложных партитур	1	3	4
Дальнейшее развитие навыков чтения партитур для различных видов оркестра	1	3	4
всего	18	54	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. 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-schirkovye-instrumenty-456716#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
2. Кожухарь, Виктор Иванович. Инструментоведение [Текст] : симфонический и духовой оркестры: учебное пособие / В. И. Кожухарь. — СПб. : Лань, : Планета музыки, 2009. — 320 с. : ил. тв. — (Учебники для вузов. Специальная литература).
Кожухарь, Виктор Иванович. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Кожухарь. — Электрон. текст. изд. — СПб. : Лань, : Планета музыки, 2009. — 320 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/56602/>
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. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 380 с. — (Специальная литература) (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/143584/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
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.

6.3 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 (4-4-05, 4-4-03):

- Учебными аудиториями для мелкогрупповых и индивидуальных занятий, оснащёнными роялями.

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, ОСUbuntu, ОС Debian, AdobeAcrobatReader, OBSStudio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip