

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 11.09.2024 23:52:51
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b79b02502dd1295921

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

Кафедра фортепиано и методики

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 31 » августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Чтение оркестровых партитур

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

«Фортепиано»

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Форма обучения – **очная**

Срок обучения – **5 лет**

Нальчик
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения данной дисциплины является овладение навыками самостоятельной работы над партитурой, знакомство с ценнейшими образцами искусства в области симфонической музыки русской, зарубежной классики, современных авторов, а также развитие общей музыкальной и художественной культуры студента.

Задачи дисциплины:

- научить студента ориентироваться в партитуре, находить и выделять в музыкальной ткани главное;
- грамотно исполнять партитуру на инструменте;
- анализировать эмоционально-образную сторону изучаемого сочинения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

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

Для пианиста изучение оркестровых партитур является дополнительной возможностью реально прослушать все элементы музыкальной ткани, применять впоследствии эти умения в исполнительской практике на инструменте, как в специальной фортепианной литературе, так и в оригинальной инструментальной. Кроме того чтение партитуры – это средство изучения её музыкального содержания, закрепления навыков транспозиции, овладение основными компонентами оркестровой фактуры.

При изучении данного курса необходимы межпредметные связи со следующими дисциплинами: специальность, история исполнительства, история музыки, анализ музыкальных произведений, гармония и полифония также составляют основу формирования музыканта - пианиста.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	Знать: — конструктивные и звуковые особенности инструмента; -различные виды нотации, исполнительские средства выразительности.
	Уметь: — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента
	Владеть: — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется: на 4 курсе в течение двух семестров (7-8 семестры)

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	2	72		8
Аудиторные занятия*		35		
Самост. работа (часов)		37		

* Контактная работа – 36 часов. Аудиторная работа, подготовка к открытым выступлениям.

Учебным планом предусмотрено занятия:

- по 1 часу в неделю 7 и 8 семестры.

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

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы с преподавателем индивидуально		Самостоятельная (в часах)	Формы контроля
			теоретические	практические		
1	Оркестровая партитура. Структура оркестровой ткани.		2	7	7	
2	Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Теноровый, альтовый ключи		2	7	10	
3	Способы и приёмы чтения партитур на фортепиано. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры.		1	8	10	
4	Балетная музыка для симфонического оркестра		2	6	10	
	Итого:	72	7	28	37	Зачет

Тема №1.

Оркестровая партитура. Структура оркестровой ткани. Оркестровые функции.

Партитура. Оркестровый состав. Виды оркестра: камерный, струнный, духовой, симфонический, джазовый, народный. Виды партитур: оркестровая, хоровая, аккомпанемент. Характеристика инструментов и групп симфонического оркестра. Правила оформления партитуры: акколада, партитурные обозначения. Расположение групп в оркестре и инструментов в группах.

Оркестровые функции: мелодия, бас, контрапункт, педаль, гармония.

Тема №2

Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Теноровый и альтовый ключи.

Назначение и разновидности ключей. Альтовый и теноровый ключи, как наиболее часто используемые в симфонических партитурах. Запись и воспроизведение нотного текста в альтовом и теноровом ключах. Практическое закрепление материала на основе упражнений и партий, написанных в альтовых и теноровых ключах. Соединение партий, написанных в различных ключах.

Транспонирующие инструменты группы деревянных духовых инструментов.

Трудности в чтении партий транспонирующих инструментов.

Тема №3

Способы и приёмы чтения партитур на фортепиано. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры.

Способы чтения партитур:

- по отдельным голосам (партиям), по группам, по отдельным оркестровым функциям;
- соединяя отдельные голоса, группы;
- полное воспроизведение музыкального текста.

Способы и приёмы упрощения партитурного нотного текста для удобного исполнения её на фортепиано. Комплексный анализ.

Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры подразумевает освоение комплексного анализа на основе ранее изученного материала, в который входит:

- изучение оркестровых функций отдельных групп и отдельных инструментов оркестра;
- анализ оркестровой фактуры;
- анализ формы произведения;
- анализ общего оркестрового плана;
- художественная проработка произведения.

Тема №4

Балетная музыка для симфонического оркестра

Приёмы звукоизвлечения различных инструментов симфонического оркестра. Использование фортепианных педалей для исполнения оркестровой партитуры. Функциональные возможности оркестра в театральных жанрах. Оркестр-аккомпанемент.

Формы промежуточного контроля

Контроль за работой студентов осуществляется в форме зачёта по окончании восьмого семестра. Критерием оценки служат уверенное и выразительное исполнение одного симфонического сочинения или его фрагмента, подготовленного заранее и одного фрагмента, предложенного комиссией.

Занятия индивидуальные: практические для освоения исполнительской части и теоретические для освоения общих вопросов.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве на фортепиано дали возможность применения инновационных методов в преподавании специальной дисциплины «Чтение оркестровых партитур». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на

совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список пианистов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Приготовленная игра пьесы по партитуре для струнного квартета, других струнных и духовых ансамблей, для струнного или симфонического оркестра с последующей оценкой и рекомендациями педагога и практическое выполнение этих рекомендаций учащимся на уроке.

Упражнения в импровизируемой аранжировке того или иного фрагмента партитуры с оценкой и рекомендациями педагога.

Чтение с листа небольшого партитурного фрагмента.

Определение состава оркестра и строев по открытой на любой странице партитуре (без предварительных справок).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Для освоения чтения партитуры студент, прежде всего, должен владеть надежными навыками чтения нот с листа как фортепианной фактуры непосредственно, так и чтением нот в различных ключах. Придерживаясь стилевой направленности, изучать последовательно, по эпохам различные виды партитур, желательно подкреплять эту работу слуховыми впечатлениями. То есть получать комплексное представление о реально звучащей музыкальной ткани и стремиться воплотить её на фортепиано.

Работу над партитурой дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учётом стилевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.;
- роль и участие групп инструментов в тембровом плане всего произведения;
- техника оркестровых передач и переключек;
- оркестровые *crescendo* и *diminuendo*;
- местные и главные кульминации всего произведения.

Успешность прохождения следующего этапа - детального освоения партитурного *текста*

- обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:
- исполнение в медленном темпе каждого инструмента (особенно транспонирующих);
- объединение инструментов в родственные группы как по вертикали, так и по горизонтали;
- выявление главной музыкальной ткани в произведении;
- умение распределить нотный текст между правой и левой руками;

При работе над партитурой необходимо активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомлённость в способах реализации определённых, специфических видов исполнительских умений.

Зачёт - учитывает понимание обучающимся и воплощение им на изучаемом материале целей и задач дисциплины, объем пройденного материала. Поощряется накопление репертуара, его количественные параметры. Критерием оценки служит уверенное и выразительное исполнение предложенного зачётной комиссией произведения.

Незачёт - несоблюдение минимальных программных требований

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программный минимум

Материал для изучения альтового ключа

Бруни А. Школа для альта

Телеман Г. Фантазия для альта соло

Материал для изучения тенорового ключа

Боккерини Л. 6 сонат для виолончели и баса

Струнные камерные ансамбли, струнный оркестр

Бетховен Л. Соч.3 Трио Ми-бемоль мажор, чч. I-III, Соч. 9 №1 Трио Соль мажор, чч. II-III; №3 Трио до-минор.

Гайдн Й. Дивертисменты (для скрипки, альта, виолончели)

Моцарт В. Трио Ми-бемоль мажор, KV. 563, III-IV части

С участием духовых инструментов

Паизиелло Дж. Дивертисменты для 2-х флейт, 2-х кларнетов, 2-х валторн и фагота,

Неполный и малые составы

Бах И.С. Бранденбургский концерт №1,

Бизе Ж. Сюита «Детские игры»: Колыбельная,

Зачетно-экзаменационные требования

Чтение партитуры для малого оркестра, приготовленной к экзамену.

Умение свободно ориентироваться в партитуре зрительно: назвать состав оркестра, показать расположение групп и инструментов в партитуре, определить строи транспонирующих инструментов.

Чтение с листа несложных отрывков: а) с партиями, нотированными в ключах до;

б) с транспонирующими инструментами и их несложными соединениями.

Примерные экзаменационные программы

1. Моцарт В. Трио Ми-бемоль мажор, KV. 563, III-IV части

Александров А. Квартет №3, III часть

2. Гайдн Й. Квартет Си-бемоль мажор 1 часть

Григ Э. Квартет соль минор, I часть

3. Бетховен Л. Дуэт для кларнета и фагота №3

Брамс И. Квинтет для 2-х скрипок, альта, виолончели и валторны

4. Шуберт Ф. Октет Соч. 166 (отдельные части),

Бах И.С. Бранденбургский концерт №1, фрагмент

5. Бетховен Л. Музыка к драме «Эгмонт», фрагмент

Брамс И. Соч. 11 Менуэт.

Перечень учебной литературы

а) нотный материал:

Материал для изучения альтового ключа

Бруни А. Школа для альта, М., 1946.

Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. Раздел 1. М., 1958.

Телеман Г. 12 фантазий для альта соло.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Раздел 2. М., 1966.

Материал для изучения тенорового ключа

Бах И.С. Сюита для виолончели соло №6 под ред. А.Стогорского. М., 1957.

Боккерини Л. 6 сонат для виолончели и баса.¹

Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. Разделы 2-3. М., 1958.

Праут Э. «Анализ фуг». Отрывки из произведений И.С.Баха, Ф.Мендельсона, Р.Шумана и др., нотированные в виде партитуры в четырёх ключах.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Раздел 3. М., 1966.

б) дополнительный нотный материал:

Литинский Г. Соната для альта соло

Ботьяров Е. Интермеццо для четырёх тромбонов (Пьесы для духовых ансамблей. Вып.3, М., 1962.

Александров А. Квартет №3, III часть

Бетховен Л. Квартеты

Гайдн Й. Квартеты

Григ Э. Квартет соль минор, I часть

Дебюсси К. Квартет соль-минор, I часть

Моцарт В. Квартеты №14 (KV 387), №15 (KV421), №16 (KV428), №17 (KV458), №18 (KV464)

Мясковский Н. Квартеты №3, №5, №7

Танеев С. Квартеты №1, №3, №4

Хачатурян А. Квартет

Чайковский П. Квартеты №1, №2, №3

Шостакович Д. Квартеты

Шуберт Ф. Квартет ре-минор, II, III части

Шуман Р. Квартет №3

Бетховен Квинтет До-мажор, I часть

Моцарт В. Квинтет до-минор (KV 406)

Танеев С. Квинтет Соч.16, II часть

Бизе Ж. «Арлезианка» вторая сюита; Сюита «Детские игры»,

Григ Э. Сюита «ПерГюнт»: Танец Анитры, Смерть Озе,

Дворжак А. Серенада для струнного оркестра

Лядов А. 8 русских народных песен для оркестра,

Малер Г. Пятая симфония,

Моцарт В. Маленькая ночная серенада,

Мясковский Н. Симфониетта

Раков Н. Симфониетта для струнного оркестра,

Чайковский П. Серенада для струнного оркестра,

Бах И. Отдельные кантаты, Страсти по Матфею (отдельные части),

¹ В сборнике «Хрестоматия педагогического репертуара», вып. 3, ч.2. М., 1962.

Моцарт В. Реквием (отдельные части)

Бетховен Л. Секстет для 2-х валторн, 2-х скрипок, альты и виолончели ор.81; Секстет для духовых инструментов, ор.71,

Брамс И. Квintет для 2-х скрипок, альты, виолончели и валторны,

Брамс И. Соч. 11 Серенада, Менуэт,

Дебюсси К. Танцы для арфы в сопровождении струнного оркестра,

Шуберт Ф. Октет Соч.166 (отдельные части),

в) литература:

Русская симфоническая музыка XIX – начала XX веков. Хрестоматия по истории оркестровых стилей. Том I. С-Пб., 2000.

г) дополнительная литература

Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. М., 1958.

Таранов Г. Курс чтения партитур. Под редакцией Д.Рогаль-Левицкого. М.-Л., 1939.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. М., 1966.

Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Выпуск 1. М., 1970.

Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959.

Пистон У. Оркестровка. М., 1990.

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1972.

д) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.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 317	рояль: «Petrof» фортепиано: «Чайковский»	оперативное управление
2	407 аудитория	2 фортепиано: «Чайковский»	оперативное управление
3	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
4	Библиотека	Объем библиотечного фонда 87320 экз.	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства. Специализация «Фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2023 года, протокол №1
Программа актуализирована на заседании кафедры фортепиано и методики от 27 августа 2024 года, протокол №1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,

профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:

профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт

профессор

Гринченко Г.А