

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»
Кафедра композиции

Рабочая программа дисциплины

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

Специальность 53.05.05 Музыковедение

Квалификация: Музыковед. Преподаватель

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.

Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с
требованиями Федерального
государственного образова-
тельного стандарта высшего
образования по специальному-
сти 53.05.05 Музыковедение

Автор-составитель: и.о. доцента Е.П. Демидова

Рецензенты: профессор кафедры композиции Ю.П. Юкечев, канд. ис-
кусствоведения О.А. Юферова

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Чтение партитур» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (М., 2017) в области культуры и искусства к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.05 Музыковедение, с учетом учебного плана НГК по этой специальности, локальных нормативных актов.

В основу данной рабочей программы положено содержание типовой программы «Чтение оркестровых партитур» (*сост. Руто Л. В., Кофанов С. И., Минск, 2012*).

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число основных дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины составляет 72 часа в течение двух семестров, из которых 33 часа индивидуальных занятий, 38 часов – самостоятельная работа студентов, контроль – 1 час. Аудиторные занятия занимают 1 час в неделю.

Цель курса – подготовка студентов к профессиональной деятельности в качестве музыковеда и преподавателя путем формирования у них практических навыков работы над оркестровой партитурой, включающих ее теоретический анализ и исполнение на фортепиано.

В задачи дисциплины входит усвоение принципов и правил размещения инструментов и оркестровых групп в оркестрах разных типов (по программе подготовки); формирование умений и навыков ориентации в партитурном многострочии, в типовых высотных положениях транспонирующих партий и комбинаций строев, в партитурных условных обозначениях; навыков определения функций голосов оркестровой ткани и ее прочтения за фортепиано; практическое знакомство студентов с особенностями партитур известных авторов в контексте их индивидуального композиторского стиля и стиля эпохи.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данный курс занимает ведущее место в подготовке будущих выпускников к практической профессиональной деятельности в качестве музыковеда и преподавателя. Курс тесно связан с такими практическими дисциплинами, как «История оркестровых стилей», «Инструментоведение». В процессе освоения «Чтения партитур» активно задействуются знания в области оркестрового письма, навыки игры и чтения с листа, сформированные в курсе дополнительного инструмента – «Фортепиано». Занятия по «Чтению партитур» являются неотъемлемой частью подготовки студентов к будущей педагогической деятельности.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен:

Данная дисциплина участвует в формировании следующих **компетенций**, в соответствии с которыми студент должен быть:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

Знать:

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;
- композиторское творчество в историческом контексте.

Уметь:

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.

Уметь:

- пользоваться внутренним слухом;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;

Владеть:

- навыками чтения с листа музыки XX в.

ПКО-8 Способен самостоятельно работать над репертуаром, грамотно доносить нотный текст.

Знать:

- основные компоненты музыкального языка в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста;
- принципы работы над музыкальным произведением;

Уметь:

- осуществлять комплексный анализ музыкального произведения;
- слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании;

Владеть:

- художественными средствами исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения.

Краткие методические указания. Обучение чтению оркестровых партитур основывается на тесной связи музыкально-теоретических дисциплин и учебных дисциплин специального цикла, опирается на приобретенные учащимся знания, умения, навыки по исполнительному анализу, инструментовке, дополнительному инструменту (фортепиано), дирижированию, методике работы с творческим коллективом, а также ансамблю, оркестровому классу.

Учебная программа «Чтение партитур» предусматривает изучение содержания учебного материала дисциплины по трем аспектам: *теоретическому, аналитическому, практическому*.

Теоретический аспект основывается на доскональном изучении структуры партитуры, системы нотации, фактуры и ее составных частей. Представляемый теоретический материал излагается преподавателем по темам последовательно, логично, с использованием ярких примеров партитур музыкальных произведений, иллюстраций на фортепиано.

Аналитический аспект включает всесторонний анализ партитуры как особого вида записи музыкального произведения. На всех этапах освоения учебной дисциплины знакомство с партитурой начинается с подробного ее анализа: сведений о произведении и его композиторе, определения стиля, образного содержания, музыкальной формы, типа фактурного изложения, уровня оркестровой динамики, функций оркестровой фактуры, направления движения голосов, дублирующих голосов и т. д.; изучения состава оркестра, расположение инструментов по tessiture, акколаде и т. д.; определение ладогармонической основы, метроритмической структуры, темповых, условных обозначений, других музыкальных терминов.

Практический аспект изучения учебной дисциплины включает исполнение на фортепиано партитур музыкальных произведений для различных составов. Его основная цель - закрепление теоретических знаний и формирование навыков чтения партитур.

Важнейшими факторами, способствующими организации учебного процесса и успешному всестороннему развитию студентов, является планирование учебной работы и выбор репертуара. Основой учебного материала могут служить партитуры произведений русской, зарубежной классики, современных композиторов различные по содержанию, форме, стилю, фактуре.

Чтение оркестровых партитур предполагает подробное и всестороннее изучение музыкальных произведений, в результате которого студент получает ясное представление о его художественном содержании.

Изучение оркестровых партитур на фортепиано может быть со- пряжено с определенными трудностями, преодоление которых возможно посредством практических занятий, систематической домашней работы. Прослушивание произведения в аудиозаписи или в оригинальном звучании с одновременным ознакомлением с ним по партитуре способствует целостному ее восприятию, формированию представления о тембровом и динамическом развитии оркестровых партий, функциональном соотношении оркестровых групп, других элементов оркестровой фактуры.

Учебная программа ориентирована на постепенное накопление студентами теоретических и практических навыков. Навык чтения текста партитуры необходимо развивать с изучения отдельных оркестровых партий, партий, написанных в ключах «до» и для транспонирующих инструментов, исполнять партии двух-трех музыкальных инструментов в одновременном звучании. В начале обучения целесообразно использо-

вать трех-, четырех-строчные хоровые партитуры с ярко выраженной гомофонно-гармонической фактурой.

Дальнейшее развитие навыка чтения оркестровых партитур строится на изучении произведений для малых форм инструментальных составов (трио, квартетов и др.), оркестров, оркестров с партией солиста, симфонического оркестра. Количество партитурных строк в изучаемых произведениях следует увеличивать постепенно, по принципу от простого к сложному.

Чтение партитур на фортепиано предполагает использование ряда распространенных приемов фортепианного переложения оркестровых сочинений, позволяющих упрощение фактуры: сокращение удвоений, перенос мелодии, линии баса вверх или вниз, сокращение выдержанной гармонии при наличии гармонических фигураций и др. При чтении следует придерживаться правил неизменности главных элементов фактуры (мелодии, баса), функции гармонии, оркестровых контрапунктов при их тематической значимости. Допускается возможность пропуска, перенесения в другой регистр, изменения ритмического рисунка второстепенных, фоновых голосов. В процессе обучения следует уделить внимание некоторым особенностям распределения нотного текста между левой и правой руками.

При изучении учебной дисциплины преподавателю необходимо знакомить студента с различными типами строения музыкальной ткани, фактурных элементов, пониманием их выразительного и функционального значения, развивать умение анализировать строения всех элементов фактуры музыкального произведения, понять их связь, определить назначение оркестровых голосов.

Работая с партитурой музыкального произведения, проводя глубокий и всесторонний ее анализ, студент приобретает навык зрительного восприятия и слухового восприятия оркестровой партитуры, что возможно на основе развития внутреннего музыкального слуха, памяти.

Учебная программа дает возможность преподавателю творчески конструировать содержание каждого урока, распределять материал в зависимости от уровня способностей студентов, руководствуясь личным педагогическим опытом. При планировании важно учитывать взаимодополняющую и взаимопроникающую роль тем программы, сквозной характер подачи материала, приобретаемых знаний, умений и навыков.

Учебная программа не ограничивает преподавателя, предоставляет ему пространство для творчества, которое заключается в выборе приемов и методов обучения, подборе учебного, музыкального материала.

Раздел «Литература» учебной программы включает основной список учебной литературы и дополнительные списки нотной литературы. По усмотрению преподавателя они могут быть расширены или изменены.

II. Содержание курса

Тема 1. Введение.

Учебная дисциплина «Чтение партитур»: цели и задачи, основные темы и их содержание.

Межпредметные связи с учебными дисциплинами профессионального компонента: гармонией, сольфеджио, анализом музыкальных произведений, музыкальной литературой, дирижированием, дополнительным инструментом (фортепиано), инструментовкой, оркестровым классом, методикой и практикой работы с творческим коллективом и др.

Теоретический, аналитический, практический аспекты изучения учебной дисциплины «Чтение оркестровых партитур».

Система работы в классе и виды домашних заданий.

Тема 2. Партитура как особый вид записи музыкального произведения

Исторические сведения о возникновении и развитии нотной записи многоголосных музыкальных произведений.

Понятие «партитура».

Партитуры хоровых, инструментальных, вокально-инструментальных музыкальных произведений. Партитуры для различных составов хоров, ансамблей (одноименных, родственных, смешанных), оркестров.

Знакомство с партитурами для вокальных ансамблей и хоров, инструментальных ансамблей, струнных, духовых, народных инструментов (русских, и др.), эстрадных оркестров, симфонического оркестра Хоровая партитура: строение и специфика записи музыкального и литературного текста. Партитуры для детского, женского, мужского, смешанного хора, хора с участием солистов, без сопровождения и с сопровождением. Одно-, двух-, трех-, четырехстрочное изложение хоровой партитуры.

Понятия: «тесситура», «акколада», «оркестровая группа», «партия», «аккомпанемент», «музыкальная фактура», «тембр», «гармоническая вертикаль» и др.

Общие закономерности оформления партитуры хоровых, инструментальных, вокально-инструментальных музыкальных произведений:

- расположение партий музыкальных инструментов (голосов) по тесситуре, родственным группам, семействам;
- расположение партий эпизодических инструментов;
- применение ряда условностей в нотации голосов (музыкальные ключи,

- транспозиция, запись флаголетов);
- использование дифференцированной динамики оркестровых групп партий (голосов);
 - применение специальной терминологии.

Взаимосвязь средств музыкальной выразительности, элементов партитуры по горизонтали и вертикали: метроритма, мелодии, гармонии, динамики, агогики, тембров и т. д.

- исполняет на фортепиано хоровые партитуры в одно-, двухстрочном изложении.

Тема 3. Особенности нотации оркестровых партитур

Понятие о транспозиции. Основные термины: «интервал транспозиции», «транспонирующие инструменты», использование их в процессе чтения оркестровых партитур.

Расположение партий транспонирующих инструментов в оркестровой партитуре по tessiture звучания. Правила нотной записи партий транспонирующих инструментов.

Транспонирующие инструменты строя *in Es, in B, in A, in F.*

Способы чтения партий транспонирующих инструментов.

Музыкальные инструменты, звучащие октавой выше или ниже записанного текста, их нотация.

Флаголеты струнных инструментов (натуральные, искусственные), способы их нотации и чтения.

Вокальные ключи «до»: сопрановый, меццо-сопрановый, альтовый, теноровый, баритоновый и их использование в музыкальных произведениях до середины XVIII века.

Современная система нотации и ее применение в партитуре.

Музыкальные ключи: скрипичный, басовый, ключи «до»: альтовый ключ (в партии альта, тромбона), теноровый (в партии виолончели, фагота, контрабаса, тромбона).

Тема 4. Фактуры музыкальных произведений для инструментальных составов

Понятие «фактура». Типы фактурного изложения: монодический склад, аккордовый склад, гомофонно-гармонический склад, полифонический склад, смешанный и др.

Составные части фактуры — функции: мелодия, бас, фигурация, гармоническая педаль, контрапункт, подголосок и др.

Основные способы их изложения.

Мелодия как основная функция фактуры. Способы выделения мелодии: удвоение в унисон, в октаву, несколько октав; тембровое, динамическое выделение, дублирование параллельными интервалами (терциями, секстами) и др.

Бас как гармоническая основа партитуры.

Фигурация — метод обработки музыкального материала. Три основных вида фигурации: гармоническая, мелодическая, ритмическая Гармоническая педаль как средство создания насыщенности оркестровой ткани, полноты звучания, способы ее изложения.

Контрапункт, его функции и виды: каноническая имитация темы, противовосложение, контрапунктные фигурации.

Подголоски и их роль в сопровождении основной мелодии.

Темброво-динамическое изложение партитуры. Оркестровое *tutti*, его роль в достижении оркестровой кульминации.

Функции оркестровой фактуры при дифференцировании по оркестровым группам, партиям инструментов, как части оркестрового звучания.

Составные части фактуры музыкального произведения, их взаимосвязь, соотношение, назначение как средства музыкальной выразительности.

Полифонический склад фактуры музыкального произведения и его характерные особенности изложения.

Монодический и аккордовый тип фактурного изложения партитуры.

Тема 5. Чтения партитур для инструментальных составов малых форм

Разновидности инструментальных составов малых форм, их типология: одноименные, родственные, смешанные.

Знакомство с партитурами для ансамблей различных составов и типологий.

Отличительные особенности ансамблевых составов: по приемам звукоизвлечения, техническим возможностям, темброво-колористическим характеристикам музыкальных инструментов, устройству.

Основные особенности чтения партитур для различных инструментальных составов:

- расположение, обозначение партий инструментов в партитуре по текстуре и тембровым качествам;
- определение функций инструментальных голосов;
- роль исполнительской технологии инструментов;
- отличительные особенности исполнения штрихов;
- особенности распределения голосов при чтении на фортепиано в двух руках, исполнительское удобство;
- использование сольфеджирования при чтении партий

Тема 6. Техника чтения партитур для оркестровых составов

Чтение партитур по оркестровым группам.

Роль инструментальных групп в оркестрах, их функции: основная, дополнительная, второстепенная, тембровая, многофункциональная, мало-

функциональная. Характеристика оркестровой группы: диапазон, тембровая краска, приемы звукоизвлечения, штриховое многообразие, технические и художественные возможности инструментов.

Звуковысотное положение оркестровых голосов партитуры и распределение их между руками при чтении на фортепиано (перекрещивание голосов).

Чтение партитур по функциям оркестровой фактуры.

Роль характеристик оркестровых групп и их функции в фактуре музыкального произведения (мелодическое соло, контрапункт, гармоническая педаль, фигурации). Аккомпанирующие группы в партитурах для различных оркестровых составов. Мелодическая линия с гармоническим сопровождением, контрапунктом, гармонической педалью. Исполнение всей вертикали партитуры. Особенности чтения партий транспонирующих инструментов оркестра по группам, в соответствии с tessitura их звучания, определение их функций. Сочетание различного строя инструментов, характерное перекрестное расположение голосов.

Тема 7. Техника чтения оркестровых партитур с партией солиста.

Раздельное прочтение партии солиста и оркестрового сопровождения.

Роль оркестра в музыкальных произведениях с партией солиста.

Особенности изложения и звучания оркестрового сопровождения во вступлении, в проигрышах, с партией солиста.

Партия солиста - инstrumentальная и вокальная.

Чтение партии солиста-инструменталиста. Строение партии, мелодической линии, образное развитие. Сведения об устройстве инструмента, о его технических характеристиках, темброво-колористических и штриховых качествах, исполнительских особенностях солиста. Роль солирующей партии в произведении, в раскрытии образного содержания произведения, форме, драматургии произведения.

Чтение партии солиста-вокалиста. Классификация голосов по тембру и высоте, их диапазон, темброво-колористические и технические возможности. Строение партии, способы изложения, фразировочное развитие, певческое дыхание.

Роль солирующей партии в драматургии произведения.

Тема 8. Техника чтения партитур для симфонического оркестра

Симфонический оркестр как высшая форма инструментального исполнительства.

Знакомство с лучшими образцами произведений симфонической музыки XVII — XXI вв.:

- партитуры для камерного оркестра
(произведения старинных композиторов),

- партитуры для малого симфонического оркестра (произведения композиторов-классиков);
- партитуры для большого симфонического оркестра (произведения композиторов-романтиков, современных композиторов).

Строение, оформление и обозначения в партитуры. Количественный состав симфонического оркестра, группы оркестра, технические возможности инструментов, их функции в оркестре.

Составы оркестровых групп симфонического оркестра. Группа деревянных духовых инструментов: парный, тройной, четвертной составы. Группа медных духовых инструментов: малый медный, средний медный составы.

Группа ударных (звуковысотных) инструментов.

Группы инструментов оркестра как самостоятельные (хор валторн, *tutti* медных инструментов и др.).

Особенности чтения и исполнения на фортепиано партитур по группам и по функциям оркестровой фактуры симфонического оркестра.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ тем	Наименование тем	Количество часов		
		Общее количество часов	Индивидуальные	Самостоятельная работа
1 семестр				
1.	Введение	4	2	2
2.	Партитура как особый вид записи музыкального произведения	6	2	4
3.	Особенности нотации оркестровых партитур	9	3	6
4.	Фактуры музыкальных произведений для инstrumentальных составов	17	7	10
	Всего	36	14	22
2 семестр				
5.	Чтения партитур для инstrumentальных составов малых форм	4	2	2
6.	Техника чтения партитур для	7	4	3

	оркестровых составов			
7.	Техника чтения оркестровых партитур с партией солиста.	11	6	5
8.	Техника чтения партитур для симфонического оркестра	13	7	6
	Контроль	1	–	–
	Всего	36	19	16

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности Специальность 53.05.05 Музыковедение по дисциплине «Чтение партитур» в завершение курса, в конце 2 семестра проводится зачет с оценкой.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература:

1. *Берлиоз, Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке / Г. Берлиоз. — М., 1972.*
2. *Вольф, О. Хрестоматия по чтению партитур / О. Вольф. — Л., 1976.*
3. *Пистон, У. Оркестровка / У. Пистон. — М., 1990.*
4. *Фортунатов, Ю., Барсова, И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур / Ю. Фортунатов, И. Барсова. — М., 1966.*
5. *Вышинский В.В. Симфонизм Д.Шостаковича и Г.Малера: движение как структурирующий и музыкально-драматический фактор. Автореферат, дис...канд. искусствоведения, Национальная музыкальная академия Украины им. П.Чайковского. Киев,2012г.*
6. *Зварич М.А. Инstrumentальные концерты Д.Шостаковича в контексте эволюции жанра. Автореферат, дис...канд. искусствоведения, Ростовская государственная консерватория (академия) им.С.Рахманинова .Ростов на Дону,2011г.*

7. Чулаки, М. Инструменты симфонического оркестра / М. Чулаки. — М., 1983.
8. Шпитальный, П. Чтение симфонических партитур, хрестоматия / П. Шпитальный. — М., 1970.

Нотная литература (примерный музыкальный материал)

Альтовый и теноровый ключи.

- В.-А.Моцарт. Дуэт для скрипки и альта.
Л.Бетховен. Серенада для флейты, скрипки и альта.
Ф.Лист. Фауст – симфония.
М.Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Пролог.
П.Чайковский. Симфония №4, часть II.
И.Давид. Трио, часть II.

Деревянные духовые инструменты

- В.-А.Моцарт Шесть дуэтов для двух кларнетов
А.Глазунов Десять маленьких дуэтов для деревянных духовых
Ф.Лист Симфоническая поэма «Прелюды»
М. Глинка «Камаринская»
П. Хиндемит Камерная музыка №1
А. Дворжак Симфония №5 «Из нового света»

Медные духовые инструменты

- И.Стравинский Балет «Петрушка»
П. Чайковский Сюита №3
И.Брамс Серенада №1
Р.Вагнер Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры»
С.Прокофьев Опера «Война и мир»

Струнный квартет

Квартеты И.Гайдна, П.Чайковского, В.А.Моцарта, Н.Мясковского, Л.Бетховена, Д.Шостаковича, Ф.Шуберта, Ф. Мендельсона, М.Равеля, К.Дебюсси, Э.Грига, А.Аренского, А.Бородина.

Струнный оркестр

А.Крейн. Элегия для струнного оркестра
Н.Раков. Симфониетта для струнного оркестра
Г.Перселл. Фантазия для струнного оркестра
С.Барбер. Десять пьес для струнного оркестра, Адажио для струнных
Б.Бриттен. «Простая симфония»
А.Александров. Классическая сюита
Э.Григ. Сюита «Из времен Гольберга»

Малый симфонический оркестр

И.Гайдн. Ранние симфонии
В.А.Моцарт. Ранние симфонии
Л.Бетховен. Ранние симфонии
М. Глинка. «Вальс-фантазия», «Арагонская охота», «Ночь в Мадриде»

Большой симфонический оркестр

Р.Вагнер. Опера «Летучий голландец». Увертюра.
Опера «Лоэнгрин». Вступление
М.Равель. Балет «Дафнис и хлоя»
А. Бородин. Симфония №2
П. Чайковский. Симфонии №1-№6
А.Глазунов. Симфонии №2-№8
А.Рахманинов. Симфонии №1-№3
Н.Мясковский. Симфонии №5, №27

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации для преподавателя

Основополагающей задачей курса «Чтение партитур» является одним из важнейших звеньев профессиональной подготовки музыковедов.

Содействуя решению задач, общих для всего высшего музыкального образования, он имеет и свою специальную цель: дать молодому музыковеду знания и навыки, необходимые для работы над партитурами оркестровых произведений различных форм, в том числе наиболее крупных – симфонических и оперных.

Чтение партитур неразрывно связано с анализом симфонической музыки. Этим определяется и значение курса чтение партитур для молодых музыковедов и та ответственность, которую несут педагоги за правильную и целесообразную постановку данной дисциплины.

Методические рекомендации для студентов

На протяжении всего курса у молодых музыковедов должно развиваться правильное понимание художественных основ музыкального искусства и задач, стоящих перед музыкой и музыкантом. Это должно сочетаться с высокой профессионально-технической подготовкой, без которой самые лучшие творческие устремления могут свестись лишь к беспредметным разговорам.

В течении курса молодой музыковед должен в совершенстве изучить художественно-технические возможности симфонического оркестра с тем, чтобы сознательно использовать этот опыт в своей творческой работе.

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения итоговой аттестации по дисциплине «Чтение партитур»

Экзамен по дисциплине «Чтение партитур» является показателем знаний молодых музыкантов в области партитуры симфонического оркестра.

Экзаменационные требования

1. Исполнение подготовленной партитуры для большого симфонического оркестра.
2. Умение разбираться в функциональном строении партитуры.

3. Чтение с листа отдельных фрагментов симфонической или оперной партитуры средней трудности.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специальное оборудование: класс, оборудованный роялем, аудио- и видеотехникой, необходимым количеством стульев.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музикальная культура Сибири»; АИБС «MAPK-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.