

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра народных инструментов

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.
«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

Специальность:
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»

Специализация «Концертные народные инструменты
(по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)»

Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель.

Уровень образования: 7 (специалитет)

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Дуденина С.В. - старший преподаватель кафедры народных инструментов

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра народных инструментов

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР

Специальность:

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»

**Специализация «Концертные народные инструменты
(по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)»**

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: 7 (специалитет)

Форма обучения: очная

**Рабочую программу разработала:
Дуденина С.В. - старший преподаватель кафедры народных инструментов**

Москва 2023

Содержание

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Предмет «Чтение партитур» является составной частью профессиональной подготовки студентов специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства».

Изучение предмета «Чтение партитур» помогает уяснить использование средств оркестра для реализации творческого замысла композитора, выявить их исторически сложившиеся стилевые особенности, создать понятие о характерных особенностях оркестрового письма классических и наиболее выдающихся современных композиторов. Систематический анализ и чтение партитур для ансамблей и оркестров дифференцированных составов, сочинений, различных по содержанию, форме, стилю, фактуре, лучших произведений русской и зарубежной классики будет способствовать успеху в приобретении учащимся навыков аранжировки, в освоении сложной технологии оркестрового письма, в расширении его музыкального кругозора.

При составлении программы учитывалась специфика подготовки студентов в специализированном ВУЗе, где высшее образование получают студенты с ограничением в физическом развитии.

Цели и задачи дисциплины «Чтение партитур».

Цель дисциплины – освоения дисциплины является воспитание всесторонне образованных, высокопрофессиональных музыкантов, убеждённых пропагандистов народного искусства; развитие музыкального вкуса, опирающегося на лучшие образцы классической, народной и современной музыки; направление студентов к самостоятельному (а не подражательному) и, в тоже время, оправданному творческим замыслом композитора решению исполнительских задач; развитие подлинно дирижёрского слышания оркестра, умения донести до исполнителей и слушателей своё внутреннее осознание музыки.

Основные **задачи** дисциплины:

- воспитание высокообразованной творческой личности, способной к максимально полному самовыражению в исполнительской и преподавательской деятельности, что является основой успешной профессиональной и социальной адаптации;
- развитие музыкального мышления и владения основами анализа музыкальных произведений, позволяющими осознать исполнительские намерения дирижёра-интерпретатора, осуществлять исполнительскую трактовку музыкального произведения.
- всесторонне гармоничное развитие личности студента с ограниченными физическими возможностями, его творческого и интеллектуального потенциала;
- формирование и расширение профессионального музыкального кругозора при практическом изучении лучших образцов оркестровки произведений русской, зарубежной классики и современных композиторов.
- изучить различные виды партитур оркестра, порядок расположения инструментов и групп в оркестре;
- ознакомить с выразительными и исполнительскими особенностями различных инструментов и групп оркестра, а также спецификой звучания оркестра в целом;
- дать представление о тембрах и красках оркестра, исходя из стиля и содержания;
- привить навыки анализа оркестровых партитур на основе изучения произведений различных стилей, обращения к гигантскому пласту ансамблево-оркестровой литературы, как к наиболее значительному наследию музыкального искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ПК-8 Способен демонстрировать основные навыки чтения партитур	<p><u>Знать:</u> специфику написания оркестровых партитур; закономерности музыкальной формы произведений, основные оркестровые стили, основные нотные издания оркестрового репертуара.</p> <p><u>Уметь:</u> анализировать партитуру по форме, приёмам развития, гармоническому плану, особенностям оркестровки, отрабатывать партии с различными группами оркестра и солистами, соответственно уровню коллектива и музыкантов, добиваться максимально возможного результата в исполнении и звучании музыкального произведения.</p> <p><u>Владеть:</u> арсеналом теоретических знаний по анализу партитур профессиональными навыками работы с различными составами оркестра; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению оркестровых произведений различных стилей и жанров.</p>	1-4 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Согласно учебному плану дисциплина «Чтение партитур» изучается в 1-4 семестрах 1 и 2-го курсов.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр			
		1	2	3	4
Общая трудоёмкость дисциплины	4 (144)	1(36)	1(36)	1(36)	1(36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	68	18	16	18	16
- лекции (Л)					
- семинарские занятия (СЗ)					
- практические занятия (ПЗ)					
- индивидуальные занятия (ИЗ)	68	18	16	18	16
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)					
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	76	18	20	18	20

- курсовая работа (проект)					
- контрольная работа					
- доклад (реферат)					
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет			

5. Содержание и структура дисциплины.

№ пп	Темы дисциплины	Трудоём кость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	1 семестр. Подготовка материала анализу партитур Изучение оркестровых функций: • Мелодия • Гармония • Бас • Контрапункт • Педаль В конце семестра – зачет	36				18		18
2	2 семестр. Подготовка материала по анализу партитур Изучение оркестровых функций: • Фактура • Тембр • Динамика • Общий обзор группы струнных В конце семестра – зачет	36				16		20
3	3 семестр. Подготовка материала по чтению партитур • Общий обзор группы струнных • Духовых инструментов • Ударных инструментов • Основные свойства полного оркестра В конце семестра – зачет	36				18		18
4	4 семестр. Подготовка материала по чтению партитур • Тутти в оркестре • Дифференцированная нюансировка • Случаи контрастного сопоставления инструментальных групп оркестра • Определенное соотношение всех оркестровых функций, необходимое для хорошего звучания оркестра. В конце семестра – зачет	36				16		20
	Итого	144				68		76

Темы дисциплины.

Основные этапы осознания оркестровых функций – составных частей оркестрового звучания:

- Мелодия
- Гармония
- Бас

- Контрапункт
- Педаль
- Фактура
- Тембр
- Динамика
- Общий обзор группы струнных
- Духовых инструментов
- Ударных инструментов
- Основные свойства полного оркестра
- Тутти в оркестре
- Дифференцированная нюансировка
- Случаи контрастного сопоставления инструментальных групп оркестра
- Определенное соотношение всех оркестровых функций, необходимое для хорошего звучания оркестра.

Систематический анализ и чтение оркестровых партитур, различных по содержанию, форме, стилю, фактуре, лучших произведений русской и зарубежной классики будет способствовать успеху в приобретении учащимся данных навыков в освоении сложной технологии оркестрового письма и в расширении музыкального кругозора учащегося.

Анализ и чтение партитур играет важнейшую роль в процессе изучения оркестровых дисциплин, при котором уясняется использование средств оркестра для реализации творческого замысла композитора.

Анализ партитуры - сложный процесс, в котором можно выделить:

- предварительный этап, заключающийся в разборе общей формы и содержания произведения;
- технологический анализ, заключающийся в изучении всех элементов фактуры, а также их соотношения, взаимосвязи и взаимодействия;
- художественно-смысловой анализ, в результате которого определяется роль оркестровых средств для создания основных образов произведения и в их развитии.

Вдумчивый анализ с полной убедительностью и ясностью раскрывает перед учащимся принципы и приёмы решения самых различных художественных задач в оркестре классических и современных композиторов. Освоение сложной технологии оркестрового письма практически невозможно без внимательного и скрупулёзного подчас анализа партитур. Анализ полезно сочетать с прослушиванием оркестрового произведения в живом звучании или в записи. Во всех случаях необходимо помнить одно: анализ должен быть глубоким и показательным.

В процессе изучения партитур следует выявлять и уяснять их исторически сложившиеся стилевые особенности. Так постепенно у учащегося будут создаваться понятия о характерных особенностях оркестрового письма классических и наиболее выдающихся современных композиторов.

В курсе основное внимание уделяется детальному изучению технологической стороны партитуры, с помощью которой выразительные средства оркестра используются для решения идейно-художественных задач, выявляются стилевые особенности, характерные особенности оркестрового письма наиболее выдающихся классических и современных произведений.

2) Курс «Чтения партитур» должен состоять из произведений русских и зарубежных композиторов-классиков, а также лучших образцов современной музыкальной литературы, способствуя тем самым воспитанию художественного вкуса исполнителей и слушателей. Его основа в РГСАИ - это оригинальные произведения для ОРНИ, обработки народных мелодий, переинструментовки оркестровых партитур,

написанных для других составов, исполнение вокальных, инструментальных и хоровых произведений в сопровождении оркестра.

Одним из резервов репертуара является талантливо инструментованные студентами произведения: учебные работы по инструментовке проверяются в реальном звучании и лучшие из них выносятся на зачеты и открытые концерты.

Необходимо выяснить исторические корни развития дирижерского искусства, воспринимать «Чтение партитур» и как исполнительскую, и как музыкально-теоретическую дисциплину.

Зависимость изложения остальных элементов музыкальной ткани в партитуре от характера изложения мелодии. Основные способы выделения мелодии: изложение мелодии в унисон, удвоение в октаву или в несколько октав, проведение мелодии на некотором расстоянии от сопровождения, изложение мелодии и сопровождения разными штрихами, тембровое выделение мелодии, дифференцированная нюансировка.

Гармоническая педаль и гармоническая фигурация. Расположение аккорда в партитуре по принципу расположения обертонов натурального звукоряда. Заполнение среднего регистра аккордовыми звуками во избежание «пустоты» звучания. Правила перемещения аккордов, их соединения и разрешения. Плавное ведение каждого голоса, образующего гармоническую последовательность. Значение голосоведения как одного из важнейших средств для достижения хорошей оркестровой звучности. Разрешение вводных звуков при соединении аккордов. Наличие полной гармонии в каждой из оркестровых групп при выполнении гармонической функции всем составом оркестра. Общие правила при удвоении аккордовых звуков в обращении септаккордов и задержании неаккордовых звуков. Недопустимость перекрещивания средних голосов, гармонии и баса.

Бас - фундамент гармонии. Другие функции басового голоса (мелодия, контрапункт). Плотность изложения баса (в унисон, в октаву и т.д.), его регистровое положение. Педализация баса. Использование не басовых инструментов и функции баса.

Виды контрапункта. Достижение рельефного звучания темы и контрапункта в оркестре путём их тембрового разделения, путем их регистрового положения.

3) Группы инструментов.

Общий обзор группы струнных. Настройка. Аппликатура. Оркестровые диапазоны. Основные штрихи. Наиболее простые примеры применения группы струнных инструментов. 4-х голосное изложение с удвоенным в октавное и тесное расположение голосов.

Шуман Альбом для юношества: Северная песня; Чайковский. Детский альбом: Хорал; Похороны куклы.

Более сложные случаи применения группы струнных. Случаи нарушения обычного тесситурного расположения партий.

Использование двойных нот в типичных фигурах сопровождения; коротких, выдержанных, повторяющихся аккордах и тремоло,

3-х и 5-ти-голосное сложение, Общий унисон струнной группы: Игра *pizzicato*. Частичная переработка фактуры фортепианного оригинала.

Григ, Соч. 38. Вальс Чайковский. Детский альбом; Камаринская; Бетховен. Соната №7.

Приём *divisi* и различные случаи обращения к нему. *Divisi* отдельных партий с целью получения добавочных мелодических или аккомпанирующих голосов. Одновременное *divisi* нескольких или всех партий с целью широкого расположения оркестровой ткани при заполнении всех регистров; достижения прозрачной звучности с выключением части партий; создание однородных многоголосных хоров в различных регистрах.

Прокофьев, Мимолётности: № 1. № 3; Дебюсси: Детский уголок: Серенада кукле.

Особые колористические средства струнного оркестра: сурдины, большое *pizzicato*, флажолеты, использование в оркестре солирующих инструментов.

Чайковский, Времена года: Осенняя песня. Жатва.

Общий обзор группы духовых инструментов. Разнообразие и богатство её тембров. Использование в оркестре. Мелодия в партиях духовых инструментов: у солирующих инструментов, её 2-х-голосное ведение в одной и нескольких октавах, аккордовое изложение, унисонное удвоение, понятие о смешанном тембре.

Гармония у духовых инструментов. Гармонические голоса и их удвоение; оркестровое голосоведение и его особенности. Основные условия ровного и слитного звучания аккордов; значение различных регистров; удвоения: многозвучные аккорды в группе духовых инструментов; аккордовое тутти.

Фигурация духовых инструментов. Типичные фигурационные рисунки.

Шуман. Альбом для юношества: Первая утрата; Песня жнецов; Чайковский. Детский альбом; Марш деревянных солдатиков: Григ. Соч. № 43; Птичка; Шостакович. Прелюдия к фуге До мажор.

Общий обзор ударных инструментов. Использование их технических и выразительных возможностей в музыке различных эпох и стилей.

Роль ударных инструментов в общем, звучании оркестра. Использование их для динамических нарастаний. Применение ударных инструментов в живописно-изобразительном плане. Самостоятельные выступления ударных. Их ведущее значение в отдельных эпизодах.

Основные свойства полного оркестра; полнота, сила и яркость звучания всех его инструментальных групп; возможность большого разнообразия в приёмах использования этих групп, применения различных их сочетаний, сопоставлений и противопоставлений; многообразие различных видов тутти, возможность достижения длительных нарастаний и спадов оркестровой звучности; широкие возможности создания сложной и развитой фактуры по вертикали и горизонтали.

Тутти в оркестре аккордового склада: мелодико-гармонического склада (при этом различная роль основных инструментальных групп); при наличии контрапункта к основной теме; использованное для создания развитого подвижного фона (его драматургическое и изобразительное значение); в музыке полифонического склада; малое тутти и различные его виды.

Различные случаи контрастного сопоставления инструментальных групп оркестра. Особое значение длительного развития оркестровой фактуры во времени и крупных формах. Формообразующее значение оркестровых средств; экспозиционный и разработочный типы оркестровки; варианты оркестровки. Основные виды оркестрового варьирования. Экономия тембро-динамических средств.

Понятие о тембро-динамической драматургии. Наиболее общие направления темброво-динамического развития: по волнообразной линии; восходящей, нисходящей; их сочетание.

Определенное соотношение звучности всех оркестровых функций - необходимое условие для правильного звучания оркестра.

Основные направления деятельности.

Особенностью программы «Чтение партитур» является то, что в рамках этого курса нет возможности распределить учебный материал только по семестрам и от простого к сложному, т.к. это связано с деятельностью оркестрового класса и класса дирижирования. Итогом занятия в классе «Чтение партитур» является как исполнение партитуры на ф-но, так и концертное исполнение её с оркестром.

Основные способы разучивания нотного материала музыкантами с различными дефектами зрения.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, традиционных и альтернативных средств и методов обучения, что в сочетании с внеаудиторной работой

формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся, творческое мышления, умения принимать правильные решения.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- создавать у студентов мотивацию к изучению курса;
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать музыкальный материал;
- формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого профессионального уровня;
- целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере;
- развивать творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- развитие способностей творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- рациональная организация урока;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

1.) **Традиционные способы** разучивания нотного материала музыкантами с различными дефектами зрения:

1) Тотально слепые

- по слуху (включая использование различного вида аудио записей)
- с пальцев;
- под диктовку;
- за солистом в ансамбле;
- импровизируя;
- по материалу, написанному в системе Брайля.

2) Инвалиды с некоторым остатком зрения плюс к вышеизложенному

- по крупным нотам;
- используя увеличительные оптические приборы.

2.) **Современные способы освоения музыкального материала.**

Развитие компьютерных музыкальных программ в наше время позволяет значительно облегчить и деятельность дирижёра-аранжировщика и труд незрячих оркестрантов по освоению нотного текста и ансамблевых трудностей. Среди множества – остановимся на трёх – Finale, Cakewalk (Sonar), Jaws.

- **Finale**- позволяет набирать, редактировать и воспроизводить партии и партитуры. На основе его возможно учесть особенности буквально каждого музыканта и дирижёра, приготовить реально исполняемую и удобную для разучивания оркестровую партию и полную партитуру.

- **Sonar**- позволяет озвучить партитуру, применяя качественные тембры, приближённые к натуральным, вычистить неверные ноты в партиях до общей репетиции оркестра, слабовидящим - увеличить на мониторе партитуру в различных графических видах, менять темпы, тембры, ансамблевые составы, применять программу экранного доступа Jaws и т.д.

- **Jaws**- позволяет транслировать зрительную информацию с монитора в словесной форме, сочетается с большинством компьютерных программ.

Комбинируя даже эти 3 компьютерных алгоритма, мы получаем мощный инструмент, повышающий творческий потенциал, как руководителя коллектива, так и исполнителей.

3.) Ознакомление с особенностями дирижерской деятельности:

- исторические корни развития дирижерского искусства, необходимые качества личности дирижера, роль мимики и слова.
- Методы чтения и работы с партитурой;
- методика репетиций (групповых, общих и генеральных);
- методика преподавания (примерный план начальных уроков);
- сравнительный анализ дирижерских школ.

4.) Процесс обучения целесообразно строить следующим образом:

- обучение основам работы, анализа и исполнения партитуры: чтение партитуры на инструменте, определение особенностей формы, кульминационных моментов, гармонического и динамического плана, функций оркестровых групп, основных вступлений, инструментальных штрихов и т.д.
- чтение партитур должно соответствовать проведённому анализу произведения и творческому замыслу композитора.
- изучение литературы, связанной с деятельностью дирижёра, композитора, аранжировщика, артиста; посещение оркестровых, оперных и камерных концертов; доклады и сообщения по этим и другим интересующим проблемам музыкального искусства.

5) Формы занятий:

- Чтение оркестровых партитур на фортепиано.
 - Изучение партитуры по всем музыкальным параметрам и работа с партиями.
 - Мини-зачёты - как форма обобщения и определения уровня подготовки материала:
- а. Ответить на вопросы, касающиеся партитур исполняемых произведений.
 - б. Уметь сыграть (пропеть) основные партии и разделы партитуры.
 - в. Сообщить сведения об авторе, эпохе, стиле, жанре и т.д. исполняемых произведений (коллоквиум).

6.) Репертуар класса «Чтение партитур» должен состоять из произведений русских и зарубежных композиторов-классиков, а также лучших образцов современной музыкальной литературы. Его основа в РГСАИ - это оригинальные произведения для ОРНИ, обработки народных мелодий, переинструментовки оркестровых партитур, написанных для других составов, исполнение вокальных, инструментальных и хоровых произведений в сопровождении оркестра.

Одним из резервов репертуара является талантливо инструментованные студентами произведения: учебные работы по инструментовке проверяются в реальном звучании и лучшие из них выносятся на зачеты и открытые концерты.

Так же, конечной и высшей точкой разучивания дирижером оркестровой партитуры является её концертное воплощение. В течение учебного года оркестр РГСАИ готовит одну - две концертные программы, где работают с коллективом студенты - дирижеры. Их желательно исполнить в нескольких концертах. Роль исполнительской практики в воспитании и формировании дирижера и музыканта очень велика. В концертных выступлениях воспитывается исполнительская выдержка, ансамблевая слаженность, стабильность, артистичность. Для студентов с потерей зрения она вдвойне необходима, так как преодолевается страх неизвестного пространства, новой аудитории, свойственный слепым людям. Исполнительская практика проходит под руководством преподавателя по дирижированию и чтению партитур, руководителя оркестра и концертмейстеров оркестровых групп.

7.) Полный курс оркестровых дисциплин требует от каждого студента глубокого освоения всех богатств национальной культуры, прививает учащимся живой интерес к духовной

жизни народа, его традициям и творчеству. Изучение инструментов русского народного оркестра предполагает непосредственное и профессиональное обращение к сокровищнице музыкального искусства. Однако любовь к своей родной культуре должна органически сочетаться со знанием классического наследия, как в области русской музыки, так и зарубежной. Это же требование стимулирует и необходимость глубокого изучения творчества современных композиторов.

Для прохождения всего курса оркестровых дисциплин в РГСАИ выдвигаются студенты начальных курсов, творчески проявившие свои музыкальные способности при вступительных экзаменах и в ходе обучения, выразившие своё желание, а также не имеющие медицинских противопоказаний для занятия данной специальностью. Уровень подготовки учащихся должен соответствовать определённым требованиям: необходимо иметь определённые общемузыкальные знания и навыки; усвоить начальный курс гармонии; владеть голосоведением; уметь определять форму произведения; знать основы инструментоведения (настройку инструментов; аппликатуру и основные штрихи; диапазоны и регистры; характер и сравнительную силу звучания; их графическое оформление и основные технические возможности).

Основой учебного материала является отечественная, зарубежная классика, произведения современных композиторов. Учебный материал должен соответствовать индивидуальным особенностям учащегося, уровню его общемузыкального развития и возникающим на каждой ступени этого развития новым педагогическим задачам. Индивидуальные занятия с преподавателем и самостоятельная работа учащегося заключается в выполнении практических заданий по пройденному материалу, а также в изучении и анализе партитур и методических пособий, указанных педагогом.

Курс РГСАИ обладает рядом особенностей. Работа со студентами, большинство из которых имеют инвалидность, их различная подготовка, зрительные возможности, знание инструментария и исполнительские навыки выдвигает для преподавателя дополнительные трудности. Даже при тщательном и грамотном подборе количество изучаемых произведений в семестр редко превышает 2-3 миниатюры или 1 произведение крупной формы. Почти полностью отсутствуют партитуры, записанные по Брайлю, поэтому делается упор на устную форму при объяснении материала и на слуховую, при самостоятельной подготовке.

Весьма полезной оказывается анализ и чтение не только готовых партитур, но и специально сочинённых этюдов и задач. Такие задачи, как правило, посвящаются какой-либо одной проблеме, и работа над ними кратчайшим путём ведёт к уяснению данной особенности оркестрового изложения. Но именно студенты, изучающие этот курс, наиболее подготовлены к дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности. Они создают творческую атмосферу на всём факультете, являются стержнем всех музыкальных коллективов института.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.

Основной задачей дисциплины «Чтение партитур» является формирование у студента навыков, способствующих его дальнейшей профессиональной работе: оркестровое мышление, развитое гармоническое мышление, развитое чувство музыкальной формы; развитие навыков переложения инструментальных произведений, фортепианных клавиров для различных составов ансамбля и оркестра.

Для самостоятельной работы по чтению и анализу музыкального произведения для оркестра, нужно знать основные приёмы - правила, которые сформулированы в тематическом содержании предмета. Освоение темы будет более эффективным, если теоретические знания будут сочетаться с анализом специально подобранных к данной теме примеров переложений. Поэтому анализ примеров переложений не только на уроке,

но и вне учебного заведения, позволит глубже освоить разнообразные приемы письма, встречаемые в мировой литературе.

Чтобы грамотно прочитать оркестровую партитуру самостоятельно, студент должен произвести анализ произведения: форма, тип фактуры, диапазон, тесситуру и строй инструментов, овладеть самой партитурой, уметь исполнить ее на фортепиано.

Планомерное, систематическое выполнение домашнего задания способствует раскрытию творческого мышления студента, так как занятия по чтению и анализу партитур могут явиться началом более углубленного изучения основ оркестрового письма.

При изучении данного предмета должны быть обеспечены межпредметные связи с такими дисциплинами, как инструментовка, гармония, оркестровая аранжировка и практика. Знание этих предметов сыграет свою положительную роль в практическом освоении курса.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- учебно-методические пособия мастеров оркестрового искусства,
- нотная оркестровая литература,
- записи оркестровых и ансамблевых произведений.

В РГСАИ данный курс играет огромную роль в плане расширения музыкального кругозора и возможностей профессионального применения своих знаний и навыков, даёт студентам стимул для самостоятельного изучения смежных специальностей и дисциплин, помогает осознать востребованность и широту диапазона своей будущей деятельности, что, безусловно, имеет серьёзное реабилитационное значение.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе.

- партии и партитуры для различных составов оркестров и ансамблей;
- учебно-методические пособия;
- книги выдающихся мастеров исполнительского искусства;
- записи произведений в исполнении различных оркестров и ансамблей;
- посещение концертов, конкурсов, фестивалей.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации.

7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ПК-8 Способен демонстрировать основные навыки чтения партитур	<p><u>Знать:</u> специфику написания оркестровых партитур; закономерности музыкальной формы произведений, основные оркестровые стили, основные нотные издания оркестрового репертуара.</p> <p><u>Уметь:</u> анализировать партитуру по форме, приёмам развития, гармоническому плану, особенностям оркестровки, отрабатывать партии с различными группами</p>	Зачтено	Выполнено не менее 50% работы. Грамотное дирижирование партитурами, с небольшими недочётами	Чтение и анализ партитур из репертуарного списка.
		Незачтено	Выполнено менее 50%	

	<p>оркестра и солистами, соответственно уровню коллектива и музыкантов, добиваться максимально возможного результата в исполнении и звучании музыкального произведения.</p> <p><u>Владеть:</u> арсеналом теоретических знаний по анализу партитур профессиональными навыками работы с различными составами оркестра; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению оркестровых произведений различных стилей и жанров.</p>		<p>работы.</p> <p>Дирижирование партитурами с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.</p>	
--	--	--	---	--

7.3. Примерные аттестационные требования.

1 семестр.

Студент должен:

- уметь сыграть (пропеть) основные партии;
- сообщить сведения об авторе, эпохе, стиле, жанре и т.д. исполняемых произведений (коллоквиум);
- рассказать о группах и инструментах русского народного оркестра (строй диапазон, штрихи, оркестровые функции).

В конце семестра – зачёт.

2 семестр.

Студент должен:

- выполнить несколько заданий – этюдов на различные виды техники чтения партий;
- ответить на вопросы, касающиеся партитур исполняемых произведений.
- рассказать о композиторе, характере, форме произведения, фактуре и приемах оркестрового развития; выделить оркестровые функции;
- проанализировать голосоведения.

В конце семестра – зачёт.

3 семестр.

Студент должен:

- сыграть на фортепиано части 2 различных по стилю партитур;
- выполнить несколько заданий – этюдов на различные виды техники чтения партитур.

В конце семестра – зачёт.

4 семестр.

Студент должен:

- сыграть на фортепиано части 2 различных по стилю партитур;
- выполнить несколько заданий – этюдов на различные виды техники чтения партитур;
- ответить на вопросы, касающиеся партитур исполняемых произведений;
- уметь сыграть (пропеть) основные партии;
- сообщить сведения об авторе, эпохе, стиле, жанре и т.д. исполняемых произведений.

7.4. Примерные зачетные программы.

(по одной пьесе из цикла на выбор):

Чайковский П. – Серенада для струнного оркестра.

Григ Э. – Сюиты «Пер Гюнт».

Бояшов В. – Сюиты.
Римский-Корсаков Н. – Испанское каприччио.
Дворжак А. – Славянские танцы.
Фрид Г. – Сюиты. Гаврилин В. Одинокaя гармонь. Танец.
Глинка М. Романсы.
Глиэр Р. «Гимн великому городу». Инстр. А.В.Губарькова.
Ребиков Ю. «Осенние листья». Переложение для оркестра р.н.и.
Туликов С. «Русский танец».
Чайковский П.И. «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик».
Шнитке А. «Ревизская сказка»:
Шуберт Ф. «Вечерняя серенада».
Щедрин Р. «Кадриль» из оперы «Не только любовь».

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания по исполнению партитур на зачётах.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- индивидуальное собеседование;
- концерты;
- участие студентов в конкурсах, фестивалях.

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания.

Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества исполняемой партии проводится по следующим характеристикам:

1. осознание формы;
2. осознание характера произведения;
3. понятие функции каждой партии в общей партитуре;
4. постоянный звуковой самоконтроль;
5. работа над звуком и артикуляцией;
6. работа над фразировкой и интонацией;
7. подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
8. техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей.

Контрольные мероприятия включают.

1. Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
2. Проверка выучивания (партитур) - в течение семестра.
3. Проведение консультаций по дополнительным инструментам - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение контрольных заданий, данных дирижёром для самостоятельной работы;
- сдача зачета.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

8.1. Основная литература и репертуар.

8.1.1. Основная учебно-методическая литература.

1. Сирон Ж. Внутренняя партитура. Музыка, джаз, импровизация. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. – 772 с.
2. Толмачев Ю.А., Дубок В.Ю. Духовые инструменты. История исполнительского искусства: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. – 288 с.: ноты.
3. Царенко Н. В. Балалайки звонкая струна. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 125 с.: ил.

8.1.2. Учебно-исполнительский репертуар.

1. Тамарин И. «Музыкальный привет»
2. Ермолов А. «Мы вместе»
3. Р.н.п. «Над полями, да над чистыми»
4. Пахмутова А. «Надежда»
5. Конов В. «Наигрыш»
6. Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний»
7. Р.н.п. «Отрада»
8. Тамарин И. «Охотный ряд»
9. Френкель Ян. «Погоня»
10. Дунаевский И. «Под луной золотой»
11. Р.н.п. «Подай балалайку»
12. Фельцман О. «Помнят люди»
13. Дмитриев А. «Русское интермеццо»
14. Хачатурян А. «Танец с саблями»
15. Рахманинов С. «Светлый праздник»

8.2. Дополнительная литература и репертуар.

8.2.1. Дополнительная литература.

- 1) Беляева-Экземплярская С. Н. О психологии восприятия музыки. Изд. 2-е, - М.: ЛЕНАНД, 2014. – 120 с.
- 2) Зисман В. А. Путеводитель по оркестру. –Москва : Издательство АСТ, 2016– 410 с.

8.2.2. Дополнительный исполнительский репертуар.

1. Свиридов Г. Увертюра «Время, вперед!»
2. Свиридов Г. «Весна»
3. Свиридов Г. «Военный марш»
4. Свиридов Г. «Венчание»
5. Свиридов Г. «Вальс»
6. Свиридов Г. «Пастораль»
7. Свиридов Г. «Тройка»
8. Свиридов Г. «Романс»
9. Свиридов Г. «Маритана»
10. Кабалевский Д. «Серенада Дон-Кихота»
11. Агапкин В. «Прощание славянки»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Курс чтения партитур в любом творческом вузе помогает студентам сориентироваться в огромном мире музыки, в разнообразии стилей и жанров, ансамблево-оркестровых составов и музыкальных инструментов; осознать место своего инструмента в общем инструментарии, изучить возможности его разнообразного использования; выбрать для себя то творческое направление, которое станет основой всей дальнейшей профессиональной деятельности.

В РГСАИ данный курс играет огромную роль в плане расширения музыкального кругозора и возможностей профессионального применения своих знаний и навыков, даёт студентам стимул для самостоятельного изучения смежных специальностей и дисциплин, помогает осознать востребованность и широту диапазона своей будущей деятельности, что, безусловно, имеет серьёзное реабилитационное значение.

Воспитание этих качеств у студентов делает их более внимательными и ответственными по отношению к изучению других предметов; более организованными как в учебном процессе, так и в жизни. Причиной тому – огромный спектр требований и профессиональных обязанностей в деятельности дирижёра, которыми учащийся должен овладеть в процессе освоения курса: это и чисто музыкальные, и педагогические, и психологические, и административно-организаторские функции. Даже частичное развитие соответствующих качеств личности делает выпускника более подготовленным как в профессиональном, так и в жизненном плане.

Совершенствование художественного мышления студента и его исполнительской техники достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных стилей, жанров и форм – как оригинальных, так и аранжированных. В формировании творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства будущего исполнителя и педагога решающую роль играет репертуар. В работе со студентами необходимо использовать все богатство композиторских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную классику. Обращение к отечественной музыке воспитывает у молодых музыкантов чувство патриотизма, помогает им по достоинству оценить вклад российских композиторов в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Работа должна всегда проводиться в тесной связи с художественными требованиями исполняемого репертуара.

Весьма существенным в педагогической работе является совершенствование у студента навыков чтения и анализа оркестровых партитур, благодаря которым интенсивно развиваются его слух, общие музыкально-исполнительские данные. Воспитание этого навыка нужно осуществлять настойчиво и регулярно, т.к. именно он является основой дирижерской трактовки и интерпретации музыки.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);

Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1. Аудитория с 2 фортепиано.
2. Нотный материал (партитуры)
3. Учебно-методическая литература.
4. Кабинет с ТСО и его фонды.
5. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей
6. Столы, стулья.
7. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
8. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300»;
9. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300М»;
10. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «IndexEverest-D V5»;
11. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille;
12. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace;
13. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»;
14. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD Speech;
15. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»;
16. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09;
17. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП;
18. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком;
19. Стол с микролифтом на электроприводе;
20. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46.

Рабочая программа дисциплины «Чтение партитур» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные народные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные народные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Чтение партитур» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры народных инструментов «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:

Старший преподаватель
кафедры народных инструментов

_____ Дуденина С.В.

зав. кафедрой народных инструментов,
профессор

_____ Сыроежкин И.В.

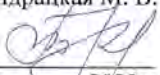
Рабочая программа дисциплины «Чтение партитур» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные народные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные народные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Чтение партитур» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

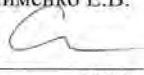
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры народных инструментов «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработал:
Старший преподаватель
кафедры народных инструментов

зав. кафедрой народных инструментов,
профессор

Дуденина С.В.

Сыросжкин И.В.