

У ХХІ ст. асноўным напрамкам з'яўляюцца тэхнаарт і іншыя камп'ютэрныя варыяцыі, але шматлікія творы мастацкай графікі, жывапісу і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва сведчаць пра шматгранную дзейнасць творчай моладзі.

Такім чынам, адукацыйная сістэма Беларусі застаецца прыярытэтным напрамкам развіцця грамадства. Значная ўвага надаецца развіццю культуры і мастацтва. Адукацыя ў сферы культуры стварае ўмовы для рашэння наватарскіх задач у эксперыментальна-творчым кірунку, захоўваючы традыцыі, напрацаваныя ў ХХ ст.

УДК 788.5/.8

В. М. Волоткович,

*доцент, заведующий кафедрой духовой музыки
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

АНАЛИЗ ПАРТИТУР КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ДИРИЖЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ

Аннотация. Рассматриваются разновидности симфонических и духовых оркестров, их составы, изучение и анализ партитуры как важнейшей части дирижерской профессии. Уделяется внимание основным типам эстрадных оркестров – бенду и симфоджазу, а также освоению партитуры, что предполагает владение значительным кругом вопросов и требует большой работы, помощь в которой оказывают знания в области инструментоведения, музыкальных форм, истории музыки. Освещается процесс подробного и всестороннего изучения музыкального произведения для оркестра или ансамбля с помощью фортепиано, в результате которого можно получить цельное и достаточно точное представление о его реальном звучании и художественном содержании.

Ключевые слова: разновидности и составы симфонических оркестров; освоение партитуры, дирижерской профессии, духового искусства; эстрадные оркестры, бенд, симфоджаз, анализ партитуры, инструментоведение, анализ музыкальных форм, история музыки, чтение партитур, изучение музыкального произведения, оркестр, фортепиано; звучание и художественное содержание произведения.

*V. Volotkovich, Associate Professor,
Head of the Department of Wind Music of the Educational Institution
"The Belarusian State University of Culture and Arts"*

ANALYSIS OF SCORES AS AN IMPORTANT PART OF THE CONDUCTING PROFESSION OF WIND ART

Abstract. The article discusses the varieties of symphony and wind orchestras, their composition, the study and analysis of the score as the most important part of the conducting profession, pays attention to the main types of variety orchestras – band and symphonic jazz, as well as mastering the score, which involves mastering a significant range of issues and requires a lot of work, help in which they provide knowledge in the field of instrumentation, musical forms, and the history of music. The author highlights the process of a detailed and comprehensive study of a piece of music for an orchestra or ensemble with the help of the piano, as a result of which one can get a complete and fairly accurate idea of its real sound and artistic content.

Keywords: varieties of symphony orchestras, compositions, mastering the score, conducting profession, wind art, pop orchestras, band, symphojaz, analysis of the score, instrumentation, analysis of musical forms, music history, reading scores, studying of musical composition, orchestra, piano, sound, works, artistic content.

Партитура – это взаимодействие многочисленных элементов музыкального целого, к которым можно отнести мелодию, гармонию, тембр и т. д. Существуют различные способы изучения партитуры, среди которых с помощью фортепиано – наиболее распространенный, позволяющий максимально полно охватить оркестровую фактуру и выявить ее основные элементы.

Партитура представляет собой запись партий для всех инструментов, входящих в данный оркестровый состав. В ней выражаются замысел композитора, его художественные намерения, поскольку состав оркестровых групп, а также специфика использования отдельных инструментов и их тембральных сочетаний определяют творческую индивидуальность автора, особенности его почерка и стилистики конкретного музыкального произведения.

В оркестровой партитуре для каждой партии либо нескольких однородных инструментов, звучащих в унисон, отводится

отдельный нотоносец. Иногда на одном нотоносце пишутся две партии однородных инструментов (*divisi*). Партии ударных инструментов, не имеющих определенной высоты звучания, записываются на горизонтальных линиях, которые называются нитками. В партитурах, изданных в первой половине XX в. и ранее, эти партии нередко можно найти на обычных нотоносцах.

Структура оркестра графически отображается при помощи системы акколад (особых скобок) и разрывов в тактовых чертах. Известны следующие разновидности акколад:

- главная, или общая, акколада – тонкая вертикальная черта, которая выставляется в начале партитурной строки и охватывает все нотные станы, образующие партитуры;

- групповые акколады – утолщенные линии с «усиками» по краям, которые примыкают к главной акколаде слева и охватывают каждую оркестровую группу в отдельности;

- добавочные акколады – тонкие квадратные скобки, которые охватывают станы тождественных инструментов внутри группы и выставляются слева от групповых акколад.

Партитуры для духовых оркестров

В партитурах для духового оркестра исторически использовалась запись оркестровых партий инструментов по принципу их звуковысотности. Этот принцип сохранился и сейчас, однако в настоящее время для духовых оркестров запись таких партий излагается по основным оркестровым группам:

- деревянных духовых инструментов;
- саксофонов;
- характерных медных инструментов;
- ударных инструментов;
- основных медных инструментов.

Названия инструментов выписываются на левой стороне первой страницы партитуры, напротив соответствующих нотоносцев. Строй транспонирующего инструмента указывается вместе с его названием, например, кларнет си-бемоль, валторна ми-бемоль и т. д. Такое обозначение на русском языке является общепринятым для духового оркестра. Иногда строй инструментов указывается латинскими буквенными обозначениями, например, кларнет В, валторна F.

Разновидности духовых оркестров и их составы

В зависимости от своего состава все духовые оркестры делятся на два основных типа: медные и смешанные. Медный оркестр состоит только из медных и ударных инструментов. Смешанный оркестр, помимо медных и ударных, включает в свой состав деревянные духовые инструменты.

Каждый из этих типов подразделяется еще на две разновидности: малый и большой. В малый медный оркестр входят:

- основная группа – корнеты, альты, теноры, баритон и басы;
- группа ударных инструментов – инструменты без определенной высоты звука, а именно большой и малый барабаны, тарелки и треугольник.

Очень редко встречаются большие медные оркестры, образующиеся путем присоединения к основной группе малого медного оркестра характерных медных инструментов, в состав которых входят валторны, трубы, тромбоны.

Малый смешанный духовой оркестр состоит из четырех групп:

- основная группа малого медного оркестра;
- группа характерных медных инструментов;
- группа деревянных духовых инструментов;
- группа ударных инструментов.

Группа деревянных духовых инструментов малого смешанного оркестра состоит из флейты, кларнета си-бемоль и иногда гобоя.

Большой смешанный оркестр отличается от малого смешанного оркестра, во-первых, полнотой всех инструментальных групп, а во-вторых, бóльшим количеством партий некоторых инструментов и бóльшим количеством исполнителей отдельных партий [4].

Разновидности симфонических оркестров и их составы

Симфонические оркестры в зависимости от своего состава делятся на четыре основных типа: струнный, камерный (доклассический), малый, большой.

Струнный состав включает в себя струнные смычковые инструменты: скрипки (первые и вторые), альты, виолончели и контрабасы.

Камерный состав помимо группы струнных смычковых инструментов (располагается внизу партитурной строки) вклю-

чает группу деревянных духовых (флейта, гобой, кларнет, фагот), валторны и трубу [1].

Разновидности эстрадных оркестров и их составы

Эстрадные оркестры в зависимости от своего состава делятся на два основных типа: бенд и симфоджаз.

Бенд – это эстрадно-джазовый оркестр, включающий группы саксофонов с кларнетами, медных духовых (трубы и тромбоны), ритм-группу (ударные инструменты, гитара, фортепиано, контрабас или гитара-бас). Бенды разделяются на малый, средний и большой.

Малый бенд включает 3 саксофона (2 альты и 1 тенор); 2 трубы, 1 тромбон; ритм-группу. В средний бенд входят 4 саксофона (2 альты, 2 тенора или 1 альт, 2 тенора, 1 баритон), 3 трубы, 1 тромбон, ритм-группа. Большой бенд включает 5 саксофонов (2 альты, 2 тенора, 1 баритон), 3 трубы, 3 тромбона или 4 трубы, 4 тромбона и эпизодически валторны и тубу, 1 тромбон, ритм-группу.

Симфоджаз – это эстрадно-джазовый оркестр, включающий группы деревянных духовых инструментов, саксофонов, медных духовых, ритм-группу (ударные инструменты, гитара, фортепиано, контрабас или гитара-бас) и группу струнных смычковых инструментов.

Симфоджазы разделяются на «мягкий» («шведский») и «полный» («большой»).

Освоение партитуры предполагает изучение значительного круга вопросов и требует большой аналитической работы. Начальным этапом изучения партитуры является ее анализ, дающий полное представление о темброво-динамических, регистровых соотношениях групп и отдельных инструментов, функциональном разделении оркестровой ткани, особенностях артикуляции, фразировки и т. д. Необходимую и важную помощь в нем оказывают знания в области инструментоведения, анализа музыкальных форм, истории музыки.

Прежде всего следует изучить историю создания музыкального произведения, стиль композитора и авторские ремарки, а также определить состав оркестра, проанализировать фактуру, определить темп, особенности ритма, динамики и т. д. На базе этого выявляется круг основных художественных образов, изучается их развитие и проводится сопоставление. Целена-

правленную работу желательно подкреплять прослушиванием произведения с партитурой в руках. Вместе с тем необходимо учитывать, что без сочетания с углубленным изучением, детальным анализом нотной записи произведения в реальном звучании невозможно подлинное знание партитуры.

Под чтением партитур подразумевается процесс подробного и всестороннего изучения музыкального произведения для оркестра или ансамбля с помощью фортепиано, в результате которого можно получить цельное и достаточно точное представление о реальном звучании произведения и его художественном содержании.

Существуют два основных способа чтения партитур:

- зрительное чтение партитур;
- чтение партитур за фортепиано.

Зрительное чтение состоит в том, что представление о реальном звучании произведения создается непосредственно на основе визуального восприятия нотного текста. Такое чтение партитур предполагает наличие в высокой степени развитого внутреннего слуха и достаточного опыта. Поэтому в практике чтения партитур, особенно на начальной стадии обучения, основным является способ ознакомления с оркестровыми партитурами за фортепиано.

В процессе изучения партитуры использование фортепиано может быть различным: исполнение мелодических голосов, гармонических сочетаний, отдельных пассажей, фигураций и т. д. Необходимо пытаться концентрировать внимание не столько на формальном восприятии нотных знаков, сколько на творческом прочтении музыкального текста, понимании взаимосвязи отдельных голосов и групп, стремлении слышать партию в реальном звучании. Следует также стремиться к максимально полной реализации оркестрового текста на фортепиано. Очевидно, что при проигрывании оркестровой пьесы за фортепиано исполнитель воспроизводит звуковысотную и метроритмическую стороны произведения, дополняя в воображении тембральную окраску, уровень динамики, отдельные детали фактуры, развивая и совершенствуя тем самым внутренний музыкальный слух. Этот метод в сочетании со всесторонним анализом партитуры дает достаточно точное представление о музыкальном содержании того или иного произведения, его действительной звучности в оркестре.

При чтении партитуры необходимо выявить главные элементы оркестрового произведения, вынести комплекс основных голосов партитуры и уметь приспособить данный комплекс к условиям фортепиано, то есть сделать удобным для исполнения. В связи с этим читающий партитуру должен изучить те общие закономерности, которые свойственны фортепианному переложению оркестрового сочинения. Отметим, что при чтении духовых партитур значительные трудности появляются при наличии большого количества партий различных строев, которые должны читаться одновременно.

Развернутый музыкально-теоретический и исполнительский анализ партитуры осуществляется по следующему плану:

- общие сведения о произведении и его авторе;
- анализ музыкальных выразительных средств;
- исполнительский анализ.

Общие сведения о произведении и его авторе включают выяснение полного названия сочинения, года и истории его создания, характеристику творчества композитора. Далее партитуру следует проанализировать с позиции инструментального состава оркестра или ансамбля и музыкального жанра. Музыкальные жанры – это роды и виды музыкальных произведений, исторически сложившиеся в связи с определенным жизненным назначением музыки, ее социальными функциями, а также условиями исполнения и восприятия.

Каждый из этих родов имеет большое количество видов. В группе вокальных жанров первичным считается песня, в группе инструментальных – танец и марш, так как эти жанры во многом определили развитие вокальной и инструментальной музыки в целом.

Музыкальные выразительные средства являются наиболее специфическими и авторскими чертами музыки. Все средства выразительности делятся на две группы – композиторские (музыкальная форма, мелодия, ритм, метр, лад, тональность, гармония, фактура) и исполнительские (тембр, регистр, диапазон, темп, агогика, динамика, артикуляция). Вначале необходимо проанализировать партитуру с позиции композиторских приемов и музыкального языка как всей совокупности исторически сложившихся средств музыкальной выразительности.

Прежде всего необходимо определить музыкальную форму. Она существует в единстве с музыкальным содержанием и

образует творческую художественно выразительную систему, подразумевая музыкальное сочинение как единство стиля, жанра, содержания, языка и строения, характерное для данного исторического отрезка времени и автора. Музыкальная форма является звуковым воплощением музыкального содержания с помощью средств выразительности. Ее рассматривают в широком значении (музыкальное произведение как целостное явление конкретной исторической эпохи, стиля, языка композитора) и узком (строение произведения, разнообразные типы классических структур, нормы соотношения частей, их масштабы и функциональные взаимосвязи).

Все музыкальные формы можно разделить на пять основных групп, учитывая сложность их строения, тип внутренней тематической организации, количество и масштабы частей.

Простые формы – небольшие по масштабам (миниатюры), содержащие изложение одной темы, первая часть которых представляет собой период, остальные части ей подобны. Первая группа состоит из трех структур: наименьшей одночастной, или периода; простой двухчастной и простой трехчастной формы.

Сложные формы – крупные по масштабам (концертные пьесы), содержащие изложение двух или более контрастных тем, первая часть которых представляет собой простую двух- или трехчастную форму, остальные части ей подобны. Вторая группа включает сложную двух- и трехчастную форму, рондо, вариации.

Сонатная форма и ее разновидности – это высший тип инструментальной формы первых частей симфоний, концертов, сонат венских классиков, в ее основе лежит тематический и тональный контраст между двумя темами-образами, называемыми главной и побочной партиями, которые излагаются в экспозиции в разных тональностях, а в репризе – в одной главной тональности. Третья группа ограничивается только разными вариантами сонатной формы: полная, без разработки, с двойной экспозицией и с эпизодом вместо разработки.

Циклические формы и жанры – это самые крупные по масштабам музыкально-концертные формы, состоящие из нескольких частей, пьес, номеров (например, сюита и сонатно-симфонический цикл в инструментальной музыке).

Далее можно перейти к разбору музыкально-тематического материала: характеристике мелодий, темпа, метроритмических и ладовых особенностей, тонального плана, гармоническому анализу, характеристике гармонического языка и ритмических сложностей.

1. *Агафонников, Н. Н.* Симфоническая партитура / Н. Н. Агафонников. – 2-е изд. – Л. : Музыка, 1981. – 198 с.

2. *Аносов, Н.* Практическое руководство по чтению симфонических партитур / Н. Аносов. – М. : Музгиз, 1951. – Ч. 1 : Учебное пособие для консерваторий. – 310 с.

3. *Вольф, О. Е.* Хрестоматия по чтению партитур / О. Е. Вольф. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Музыка, 1976. – 264 с.

4. *Готлиб, М.* Практический курс чтения партитур для духового оркестра / М. Готлиб, Я. Кабак, Е. Макаров. – М. : Музгиз, 1960. – 367 с.

5. *Фортунатов, Ю.* Практическое руководство по чтению симфонических партитур / Ю. Фортунатов, И. Барсова. – М. : Музыка, 1966. – Вып. 1. – 225 с.

6. *Чулаки, М.* Инструменты симфонического оркестра / Михаил Чулаки. – 4-е изд. – СПб. : Композитор, 2004. – 224 с.

УДК 37.013.2

Е. Н. Волынец,

старший преподаватель кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н. И. СЕВРЮКОВА

Аннотация. Автор обращается к одной из актуальных тем, менее всего исследованных в отечественной истории исполнительства на народных инструментах. В данной статье рассматривается педагогическая деятельность одного из видных представителей отечественной баянно-аккордеонной школы, лауреата международного конкурса, заслуженного артиста Республики Беларусь, профессора Н. И. Севрюкова.

Ключевые слова: Н. И. Севрюков, педагогические принципы, баян, аккордеон.