

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

27 03 2023

Регистрационный № УД- 543/эуч.

ЧТЕНИЕ, АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине*

для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направления специальности

1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка),
специализации

1-18 01 01-02 21 Инструментальная музыка духовая

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебных планов БГУКИ по направлению специальности и специализациям.

СОСТАВИТЕЛЬ:

В.М.Волоткович, заведующий кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А.Б.Нижникова, заведующий кафедрой музыкально-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент;

С.С.Овадок, доцент кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 29.12.2022);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 15.03.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» разработана для студентов специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая.

Учебная дисциплина «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» связана с такими учебными дисциплинами как, «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» «Инструментоведение», «Инструментовка», «Дирижирование», «Оркестровый класс», «Методика работы с оркестром» и др.

Цель учебной дисциплины – подготовка руководителей творческих коллективов к использованию в практической деятельности навыков чтения, системного анализа и создания партитур.

Задачи учебной дисциплины:

- сформировать навык анализа высотного, фактурного, тембрового и др. звучания партитуры;
- развить навыки инструментовки и аранжировки для духового оркестра;
- развить навыки исполнения партитуры на фортепиано;
- развить общую музыкальную культуру;
- на основе приемов и принципов инструментовки научить методам самостоятельной работы по созданию и оформлению партитур для духовых оркестров.

В результате изучения учебной дисциплины «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» студент должен *знать*:

- особенности партитур для оркестровых составов, принципы их подготовки и правила графического оформления;
- теоретический материал по системам нотации партитур оркестровых составов и специальные партитурные обозначения;
- приемы изложения партитурного текста на фортепиано;

уметь:

- свободно ориентироваться в партитуре, пользоваться методами и приемами анализа партитур;
- читать предварительно разобранную партитуру по оркестровым группам и оркестровым функциям при помощи внутреннего слуха и посредством исполнения на фортепиано;
- транспонировать в В, А, F, Es;
- создавать партитуры для духовых оркестров для концертного исполнения и учебного репертуара;

владеть:

- навыками чтения нотного текста в различных ключах, партий инструментов нотированных в В, А, F, Es, а также способами и приемами редактирования партитурного нотного текста для удобного исполнения на фортепиано;

– методикой системного анализа партитур различной степени сложности и разнообразных стилистических направлений;

– принципами графического оформления нотного текста в схемах партитур для духовых оркестров различных составов.

Освоение образовательной программы специализации обязано обеспечить формирование специализированной компетенции СК-9: создавать и графически оформлять партитуры для коллективов различных составов, использовать навыки чтения и системного анализа оркестровых партитур.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» предусмотрено всего 120 часов, из них 52 часа – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Содержание, основные требования, цель и задачи учебной дисциплины «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур». Межпредметные связи с другими учебными дисциплинами. Методическое обеспечение учебной дисциплины.

Тема 1. Партитура

Партитура как форма записи музыкального произведения, предназначенного для коллективного исполнения. Общие представления о партитуре и оркестровых составах.

Наиболее распространенные виды партитур для различных составов духовых коллективов.

Специфика партитурной записи, принцип объединения инструментов в группы. Номенклатурные обозначения оркестровых инструментов, групп. Основные этапы работы с партитурой.

Тема 2. Основы оркестровой драматургии

Понятия «чистые», «относительно чистые» и «смешанные» (микстовые) тембры. Роль инструментальных тембров в разграничении отдельных оркестровых функций и делении музыкального произведения по горизонтали на структурно-логические построения. Понятия групповое и оркестровое tutti.

Понятие «стиль» (стили разных эпох, художественный стиль, национальный стиль, исполнительский стиль, оркестровый стиль, индивидуальный стиль композитора). Выявление стилистических особенностей музыкального произведения.

Средства оркестровой выразительности и образно-эмоциональная нагрузка музыкальных инструментов в оркестрах различных составов, в музыке разных исторических периодов и стилевых направлений.

Тема 3. Методика музыкально-теоретического анализа партитуры

Методика анализа оркестровой фактуры по горизонтали и вертикали. Строение и форма как структура музыкального произведения.

Анализ партитуры по оркестровым функциям. Гармонический анализ партитуры. Темброво-динамический анализ партитуры.

Практический анализ партитур для различных видов оркестров.

Тема 4. Транспозиция. Оркестровые партии в В, А, F, Es

Понятие транспозиция. Навыки транспонирования основных голосов и групп.

Транспонирующие и не транспонирующие инструменты в духовом и симфонических оркестрах.

Знаки альтерации: ключевые и случайные.

Инструменты духового и симфонического оркестра, которые транспонируют на октаву.

Навыки транспозиции на большую секунду (В), на малую терцию (А), на чистую квинту (F), на большую сексту (Es).

Тема 5. Способы и приемы чтения партитур на фортепиано

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

Создание фортепианного клавира. Приемы упрощения партитурного нотного текста для удобного исполнения его на фортепиано. Графическое оформление клавирного текста. Сравнительный анализ фортепианного клавира с партитурным оригиналом.

Тема 6. Чтение партитур для духового оркестра: медного, смешенного

Инструменты духового оркестра, основные партии, их расположение и запись в партитуре. Основные приемы игры, ведущие функции инструментов. Изучение ключей «до» (альтовый, теноровый). Проигрывание партий отдельных инструментов, нотированных в этих ключах.

Тема 7. Чтение партитур для большого духового оркестра

Инструменты большого духового оркестра, основные партии, их расположение и запись в партитуре. Основные приемы игры, ведущие функции инструментов. Приемы звукоизвлечения и штрихи, их графическая запись в партитуре. Транспонирующие инструменты, практическое освоение чтения партий транспонирующих инструментов (отдельно и по группам).

Игра на фортепиано фрагментов партитур для большого духового оркестра.

Тема 8. Чтение партитур для Биг-бенда

Инструменты оркестра Биг-бенд, основные партии, их расположение и запись в партитуре. Основные приемы игры, ведущие функции инструментов. Приемы звукоизвлечения и штрихи, их графическая запись в партитуре. Транспонирующие и эпизодические инструменты, практическое освоение чтения партий транспонирующих инструментов (отдельно и по группам).

Игра на фортепиано фрагментов партитур для оркестра Биг-бенд.

Тема 9. Чтение партитур для симфонического оркестра

Классификация симфонических оркестров по составу: малый и большой оркестр, парный, тройной, четверной состав. Обозначения оркестровых инструментов на итальянском, немецком и английском языках, темповые и другие авторские указания. Порядок расположения оркестровых групп в партитуре, состав каждой группы. Изучение основных исполнительских приемов игры на отдельных инструментах симфонического оркестра и их

записи в партитуре. Основные функции инструментов и групп оркестра. Транспонирующие инструменты. Проигрывание отдельных партий транспонирующих инструментов, нотированных в В, А, F, Es. Формирование навыка чтения партитуры по элементам: по оркестровым группам, по оркестровым функциям. Проигрывание фрагментов симфонических произведений белорусских, русских и зарубежных композиторов.

Тема 10. Нотные редакторы

Сравнительный обзор популярных компьютерных программ для написания партитур. Функциональность MuseScore, Avid Sibelius, Finale. Интерфейс программ, ввод нот с помощью MIDI-клавиатуры, виртуальной экранной клавиатуры или обычной клавиатуры и мыши. «Горячие клавиши».

Прослушивание партитур. Шаблоны проектов партитур. Доступные опции экспорта.

Практическая работа в нотном редакторе.

Тема 11. Принципы графического оформления партитур

Номенклатура инструментов духовых оркестров. Размещение в партитуре партий. Схемы партитур духовых оркестров различных составов.

Темповые обозначения. Итальянские, английские, немецкие названия и русская расшифровка. Метрические обозначения, ориентиры и метрономические указания.

Тактовые черты, акколады, направление штилей.

Динамические, технические и характерные обозначения. Сокращенное письмо.

Отступления от норм партитурного письма.

Тема 12. Методика музыкально-теоретического анализа партитуры.

Методика анализа оркестровой фактуры по горизонтали и вертикали.

Анализ формы музыкального произведения.

Анализ отдельных оркестровых групп и их взаимосвязь.

Анализ партитуры по оркестровым функциям, баланс оркестрового звучания.

Гармонический анализ партитуры, тональный план. Темброво-динамический анализ партитуры.

Тема 13. Основы оркестровой драматургии.

Роль инструментальных тембров в разделении основных оркестровых функций, понятие «чистых и смешенных тембров».

Понятие стиля (историческая эпоха, национальный стиль, индивидуальный стиль композитора),

Выявление стилистических особенностей музыкального произведения, особенностей средств музыкальной выразительности.

Тема 14. Исполнительский анализ партитуры.

Основные жанры оркестровой музыки: симфония, увертюра, сюита, концерт, фантазия, поэма, миниатюра т.д.

Характеристика жанрово-стилевых особенностей оркестровой партитуры.

Методика жанрово-стилевых и дирижерско-исполнительского анализа партитуры.

Создание исполнительской концепции произведения, представление реального звучания.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
		Индивидуальные занятия			
1	2	3		4	5
	Введение	1			
1	Партитура	1			
2	Основы оркестровой драматургии	2			
3	Методика музыкально-теоретического анализа партитуры	2		1	Опрос
4	Транспозиция. Оркестровые партии в В, А, F, Es	4		2	Опрос
5	Способы и приемы чтения партитур на фортепиано	2		1	Контрольный урок
6	Чтение партитур для духового оркестра: медного, смешенного	1		1	Тестовое задание
7	Чтение партитур для большого духового оркестра	2		1	Тестовое задание
8	Чтение партитур для Биг-бенда	2		1	Тестовое задание
9	Чтение партитур для симфонического оркестра	1		1	Тестовое задание
10	Нотные редакторы	2			
11	Принципы графического оформления партитур	4			
12	Методика музыкально-теоретического анализа партитуры	8		1	Контрольный урок
13	Основы оркестровой драматургии	6		1	Опрос
14	Исполнительский анализ партитуры	4			
	Всего: 52	42		10	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Агафонников, Н.Н. Симфоническая партитура / Н. Агафонников. – Изд. 2-е перераб. и доп.– Ленинград : Музыка, 1981. – 194, [2] с. : нот.
2. Вольф, О. Е. Хрестоматия по чтению партитур [Ноты] : учеб. Пособие Для дирижерских и теоретико-композиторских факультетов консерваторий / О. Е. Вольф. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Партитуры. - Ленинград : Музыка, Ленинградское отделение, 1976. – 204 с.
3. Голованов, Д. В. Компьютерная нотная графика : учеб. пособие / Д. В. Голованов, А. В. Кунгуров. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2020]. – 187, [1] с. : рис., табл.
4. Кожухарь, В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учеб. пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования в сфере культуры и искусства] Виктор Кожухарь. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010. – 295 с.

Дополнительная

1. Баренбойм, Л. Некоторые вопросы воспитания музыканта-исполнителя и система Станиславского / Л.Баренбойм // Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: Музыка, 1974. – С. 3-61.
2. Вахромеев, В.А. Элементарная теория музыки / В.А.Вахромеев. – М.:Музыка, 2006. – 254 с.
3. Дмитриев, Г.П. О драматургической выразительности оркестрового письма / Г.П.Дмитриев; под общ. ред. Э.Денисова. – М.: Сов.композитор, 1981. – 176 с.
4. Карс, А. История оркестровки / А.Карс; под ред. М.Иванова-Брецкого, Н.Корндорфа. _ М.: Музыка, 1990. – 304 с.
5. Крунтяева, Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.Крунтяева, Н.Молокова. – М.: Музыка, 2007. – 184 с.
6. Мазель, Л.А. Вопросы анализ музыки / Л.А.Мазель. – М.: Сов.композитор, 1991. – 376 с.
7. Мудушевский, В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В.В.Медушевский. – М.: Музыка, 1976. – 254 с.
8. Назайкинский, Е.В. О музыкальном темпе / Е.В.Назайкинский. – М.: Музыка, 1965. – 96 с.
9. Назайкинский, Е.В. Стиль и жанр в музыке / Е.В.Назайкинский. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
10. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей / С.С.Скребков. – М.: Музыка, 1973. – 448 с.: с нот. ил.

11. Способин, И.В. Музыкальная форма: учебник общего курса анализа / И.В.Способин. – М.: Музыка, 2002. – 400 с.
12. Чулаки, М.И. Инструменты симфонического оркестра / М.И.Чулаки. – 4-е изд. – СПб.: Композитор, 2004. – 224 с.
13. Шиндер, Л.Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра / Л.Н.Шиндер. – СПб.: Композитор, 200. – 64 с.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студента включает в себя три направления деятельности: изучение и анализ оркестровых партитур в теоретическом ракурсе; чтение партитур на фортепиано; подготовку партитур для духовых оркестров различных составов для концертного исполнения и учебного репертуара. При изучении теоретических основ наибольшее внимание необходимо уделять освоению специфики оркестровой фактуры, методике изучения партитур и приемам переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано, что особенно необходимо руководителям творческих коллективов, поскольку помогает им в дорепетиционной работе. Материал для изучения должен основываться на образцах симфонической и оперной классики, а также современной белорусской и зарубежной оркестровой музыки, что будет способствовать расширению общей музыкальной культуры будущих специалистов.

Практические систематические самостоятельные занятия должны включать анализ произведения, разбор и исполнение оркестровых партитур, чтение нот с листа оркестровых сочинений, переложений оркестровых произведений для фортепиано, что будет способствовать пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности.

Непосредственная подготовка партитур для духовых оркестров должна осуществляться с учетом знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения учебных дисциплин «Инструментоведение», «Инструментовка», на основе теоретических знаний по темам учебной дисциплины.

Средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» осуществляется с помощью следующих форм диагностики:

- ответы на теоретические вопросы;
- тестовые задания;
- чтение партитур, в том числе с листа;
- анализ аудио-, видео-, CD, DVD материалов, а также интернет ресурсов с целью выявления интерпретаторских концепций произведений для оркестра;
- музыкально-теоретический, жанрово-стилевой и исполнительский анализ партитур;
- контрольный урок.