

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

28 02 2025

Регистрационный № УД- 629 / эуч.

ЧТЕНИЕ, АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА ПАРТИТУР

Учебная программа учреждения образования
по учебной дисциплине для специальности

6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество,
профилизации:

Инструментальная музыка народная

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования по специальности 6-05-0215-01 Музыкальное народное инструментальное творчество, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21.08.2023 г. № 270, учебного плана БГУКИ по специальности.

СОСТАВИТЕЛИ:

О.А. Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Т. Д. Чеховская, старший преподаватель кафедры народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

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

С.И. Янкович, доцент кафедры духовых инструментов и оркестрового дирижирования учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», доцент.

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 26.12.2024);

президиумом научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 26.02.2025).

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделением «Народное творчество»
учреждения образования «Минский
государственный колледж искусств»

 Д.Г. Стельмах

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Чтение, анализ и подготовка партитур» входит в модуль «Инструментоведение и инструментовка», который ориентирован на глубокое изучение функциональных, тембровых, акустических свойств музыкальных инструментов и выразительных возможностей различных оркестровых и ансамблевых составов, понимание внутренних закономерностей строения партитуры, принципов и приемов инструментовки, а также создание оркестрового репертуара. Это обуславливает тесную взаимосвязь данной учебной дисциплины с такими учебными дисциплинами профилизации, как «Инструментоведение», «Инструментовка», «Дирижирование», «Оркестровый класс», «Методика работы с ансамблем и оркестром», «История оркестровых стилей», «Оркестровая и ансамблевая литература» 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 исполнения партитуры на фортепиано;
- на основе приемов и принципов инструментовки научить методам самостоятельной работы по созданию и оформлению партитур для народно-инструментальных коллективов различных составов.

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

- особенности партитур для различных оркестровых составов и народно-инструментальных ансамблей, принципы их подготовки и правила графического оформления;

- теоретический материал по системам нотации партитур различных оркестровых и ансамблевых составов и специальные партитурные обозначения;

- приемы изложения партитурного текста на фортепиано;

уметь:

- свободно ориентироваться в партитуре, пользоваться методами и приемами анализа партитур;

- читать предварительно разобрannую партитуру по оркестровым группам и оркестровым функциям при помощи внутреннего слуха и посредством исполнения на фортепиано;

- создавать партитуры для народных оркестров и народно-инструментальных ансамблей различных составов для концертного исполнения и учебного репертуара;

владеть:

- навыками чтения нотного текста в различных ключах, партий инструментов нотированных в строях D, B, A, F, 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 народных оркестров и народно-инструментальных ансамблей различных составов.

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

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной жизни страны.

Работа со студентами строится на основе тематического плана, в котором отражается уровень требований к содержанию и объему изучаемого материала. В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Чтение, анализ и подготовка партитур» всего предусмотрено:

- для дневной формы получения образования 120 часов в IV и V семестрах, из них 52 – аудиторные (индивидуальные) занятия;

- для заочной сокращенной формы получения образования 106 часов в III и IV семестрах, из них 10 – аудиторные (индивидуальные) занятия.

В соответствии с учебным планом учреждения образования с уровня среднего специального образования зачетными темами являются темы 1, 5, 7, 10. Рекомендуемые формы текущей аттестации – опрос, контрольный урок, практическое задание. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине для дневной формы получения образования – экзамен, заочной – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение. Партитура

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

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

Наиболее распространенные виды партитур (оркестровая, хоровая, ансамблевая, акомпанемент).

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

Инструментальная линия, оркестровый (ансамблевый) план, перспектива звучания и динамический баланс, густота, размах фактуры и степень полифоничности фактуры, тембровые разграничения: анализ понятий и их общая характеристика.

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

Практический анализ партитур для оркестров различных составов и народно-инструментальных ансамблей.

Тема 4. Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры

Характеристика, жанровые и стилевые особенности основных жанров оркестровой музыки (оркестровая миниатюра, обработка, увертюра, сюита, симфония, инструментальный концерт, фантазия, симфоническая поэма и др.).

Методика жанрово-стилевого и дирижерского исполнительского анализа партитуры. Представление реального звучания оркестрового (ансамблевого) произведения с помощью внутреннего слуха. Принципы формирования первой исполнительской концепции произведения.

Практический анализ партитур для оркестров различных составов и народно-инструментальных ансамблей.

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. Формирование элементарных навыков аранжировки

Аранжировка как приспособление оригинала музыкального произведения к техническим возможностям какого-либо другого инструмента.

Элементарные навыки аранжировки при чтении партитур на фортепиано:

- мысленное построение аккорда, записанного на нескольких строках партитуры;
- длительное и высотное перемещение отдельных партий;
- изменение расположения аккордов;
- целесообразное распределение музыкального материала между партиями правой и левой рук;
- отказ, без искажения общего характера музыки, от исполнения на фортепиано побочных элементов фактуры (выдержанных звуков, фигурационных, ритмических, гармонических или мелодических голосов).

Тема 7. Чтение партитур для струнного оркестра

Инструменты струнного 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.

Формирование навыков одновременного чтения нескольких ключей. Игра на фортепиано фрагментов партитур для струнного оркестра.

Тема 8. Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов

Инструменты оркестра русских народных инструментов, 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 оркестра русских народных инструментов.

Тема 9. Чтение партитур для белорусского народного оркестра

Инструменты оркестра белорусского народного 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 и эпизодические инструменты, практическое освоение чтения партий транспонирующих инструментов (отдельно и по группам).

Игра на фортепиано фрагментов партитур для белорусского народного оркестра.

Тема 10. 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 строях D, B, A, F. Формирование навыка чтения партитуры по элементам: по оркестровым

группам, по оркестровым функциям. Проигрывание фрагментов симфонических произведений белорусских, русских и зарубежных композиторов.

Тема 11. 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 12. Принципы графического оформления партитур

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

Темповые обозначения. Итальянские 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 13. Создание партитур для народных оркестров и народно-инструментальных ансамблей различных составов

Диапазон звучания инструментов оркестра русских народных инструментов, белорусского народного оркестра, смешанного народного оркестра.

Диапазон звучания традиционных и современных составов народно-инструментальных ансамблей.

Сонорный и функциональный методы инструментовки в подготовке партитур. Соотношение функциональности элементов фактуры с тембральным характером звука. Распределение тембровых и динамических ресурсов.

Внутрифункциональное единство. Выделение горизонтальных и вертикальных функций в многотембровом и одготембровом составе.

Работа с музыкальным материалом. Подготовка партитур для включения в концертных и учебный репертуар.

Тема 14. Подготовка партитур для итоговой аттестации

Выбор музыкального материала. Музыкально-теоретический, жанрово-стилевой и исполнительский анализ клавира или партитуры первоисточника.

Чтение нотного материала первоисточника.

Оркестровка (переложение) произведений для итоговой аттестации с учетом выразительных возможностей инструментов оркестра и художественного потенциала коллектива.

Инструментовка (переложение) произведений для итоговой аттестации в инструментальном ансамбле.

Графическое оформление партитур.

Озвучение партитур в оркестре и ансамбле.

Корректурa партитуры и партий.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Номер темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	Управляемая самостоятельная работа	Форма контроля знаний
		Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5
1	Введение. Партитура	1		
2	Основы оркестровой драматургии	1		
3	Методика музыкально-теоретического анализа партитуры	2	1	Опрос
4	Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры	2	1	Опрос
5	Способы и приемы чтения партитур на фортепиано	2		
6	Формирование элементарных навыков аранжировки	2		
7	Чтение партитур для струнного оркестра	1	1	Контрольный урок
8	Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов	1	1	Контрольный урок
9	Чтение партитур для белорусского народного оркестра	1	1	Контрольный урок
10	Чтение партитур для симфонического оркестра	1	1	Контрольный урок
11	Нотные редакторы	2		
12	Принципы графического оформления партитур	2		
13	Создание партитур для народных оркестров и народно-инструментальных ансамблей различных составов	10		
14	Подготовка партитур для итоговой аттестации	14	4	Практическое задание
	Всего: 52	42	10	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Номер темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	Управляемая самостоятельная работа	Форма контроля знаний
		Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5
1	Введение. Партитура			
2	Основы оркестровой драматургии	1		
3	Методика музыкально-теоретического анализа партитуры	1	2	Опрос
4	Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры	1	2	Опрос
5	Способы и приемы чтения партитур на фортепиано			
6	Формирование элементарных навыков аранжировки	1		
7	Чтение партитур для струнного оркестра			
8	Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов	1	1	Контрольный урок
9	Чтение партитур для белорусского народного оркестра	1	1	Контрольный урок
10	Чтение партитур для симфонического оркестра			
11	Нотные редакторы	1	1	Практическое задание
12	Принципы графического оформления партитур	1	1	Практическое задание
13	Создание партитур для народных оркестров и народно-инструментальных ансамблей различных составов	1	10	Практическое задание
14	Подготовка партитур для итоговой аттестации	1	14	Практическое задание
	Всего:	10	32	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Волынец, Е. Н.* Инструментовка : учебно-методическое пособие / Е. Н. Волынец. – Минск : БГУКИ, 2024. – 67 с.
2. Дирижирование : методические рекомендации и информационно-аналитические материалы / сост. В. М. Волоткович. – Минск : БГУКИ, 2019. – 62, [1] с.
3. Чтение и анализ оркестровых партитур : учебно-методическое пособие / Белорусский государственный университет культуры и искусств ; сост. В. М. Волоткович. – Минск : БГУКИ, 2023. – 273 с.

Дополнительная

1. *Агафонников, Н. Н.* Симфоническая партитура / Н. Н. Агафонников. – 2-е изд. – Л. : Музыка, 1981. – 196 с.
2. *Дмитриев, Г. П.* О драматургической выразительности оркестрового письма / Г. П. Дмитриев; под общ. ред. Э. Денисова. – М. : Сов. композитор, 1981. – 176 с.
3. *Мазель, Л. А.* Вопросы анализа музыки / Л. А. Мазель. – М. : Сов. композитор, 1991. – 376 с.
4. *Назайкинский, Е. В.* Стиль и жанр в музыке / Е. В. Назайкинский. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 248 с.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студента включает в себя три направления деятельности: изучение и анализ оркестровых и ансамблевых партитур в теоретическом ракурсе; чтение партитур на фортепиано; подготовку партитур для народных оркестров и народно-инструментальных ансамблей 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 народно-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, 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 оркестров и ансамблей должна осуществляться с учетом знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения всех учебных дисциплин модуля «Инструментоведение и инструментовка». Благоприятно на успешном освоении содержания курса скажется изучение учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам «Инструментоведение», «Инструментовка», «Чтение, анализ и подготовка партитур», размещенных в репозитории БГУКИ.

Средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

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

- ответы на теоретические вопросы;
- практические задания;
- чтение партитур, в том числе с листа;

- музыкально-теоретический, жанрово-стилевой и исполнительский анализ партитур;
- самостоятельная оркестровка (инструментовка, переложение) партитур для концертного исполнения или учебного репертуара;
- самостоятельная оркестровка (переложение) партитур для итоговой аттестации по дирижированию для оркестра русских народных инструментов, белорусского народного оркестра или народного оркестра смешанного состава;
- самостоятельная инструментовка (переложение) партитур для итоговой аттестации по специнstrumentу для народно-инструментальных ансамблей различных составов;
- контрольный урок;
- зачет;
- экзамен.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы обучающихся

Задания по учебной дисциплине «Чтение, анализ и подготовка партитур» рекомендуется делить на три модуля, включающие задачи профессионально направленного содержания:

- задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному материалу на уровне узнавания: опрос по изученному материалу (Тема 2. Методика музыкально-теоретического анализа партитуры; Тема 3. Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры);
- задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения: чтение партитур на фортепиано (Тема 7. Чтение партитур для струнного оркестра; Тема 8. Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов; Тема 9. Чтение партитур для белорусского народного оркестра; Тема 10. Чтение партитур для симфонического оркестра);
- практическое задание, формирующее компетенции на уровне применения полученных знаний: подготовка и оформление партитур для итоговой аттестации, чтение самостоятельно подготовленных партитур на фортепиано, проведение их музыкально-теоретического, жанрово-стилевого и исполнительского анализа.