

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

«23» января 2023

Регистрационный № УД-523 /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 01 Инструментальная музыка народная

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

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

А. Е. Кремко, дирижер Национального академического оркестра Республики Беларусь им. И. Жиновича учреждения «Белорусская государственная орден Трудового Красного Знамени филармония», доцент, заслуженный артист Республики Беларусь.

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой народно-инструментальной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 28.09.2022 г.);

научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 16.11.2022).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» разработана для студентов учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» 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 01 Инструментальная музыка народная.

Учебная дисциплина «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» входит в комплекс учебных дисциплин специализации, общая цель которых – глубокое изучение музыкальных произведений, понимание внутренних закономерностей строения партитуры, интерпретация и создание оркестрового репертуара. Это обуславливает тесную взаимосвязь учебной дисциплины «Чтение, анализ и подготовка оркестровых партитур» с такими специальными дисциплинами, как «Инструментоведение», «Инструментовка», «Дирижирование», «Оркестровый класс», «Методика работы с оркестром (ансамблем)» 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 народных оркестров различных составов.

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

- особенности партитур для различных оркестровых составов, принципы их подготовки и правила графического оформления;
- теоретический материал по системам нотации партитур различных 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;

– создавать партитуры для народных оркестров 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 различных составов.

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

Согласно типовому учебному плану на изучение учебной дисциплины отведено 120 учебных часов, из них 52 часа аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Инструментальная линия, оркестровый 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 различных видов оркестров.

Тема 4. Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры

Ознакомление с основными жанрами оркестровой музыки (оркестровая миниатюра, обработка, увертюра, сюита, симфония, инструментальный концерт, фантазия, симфоническая поэма и др.). Их характеристика, жанровые и стилевые особенности.

Методика жанрово-стилевого и дирижерского исполнительского анализа партитуры. Представление реального звучания оркестрового произведения с помощью внутреннего слуха.

Принципы формирования первой исполнительской концепции произведения.

Практический анализ партитур для различных видов оркестров.

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:

- умение мысленно построить аккорд, записанный на нескольких строках партитуры;
- длительное высотное перемещение отдельных партий;
- умение менять расположение аккордов;
- умение целесообразно распределить музыкальный материал в двух руках, исходя из удобства исполнения;
- 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 различных составов

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

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

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

Работа с музыкальным материалом. Подготовка партитуры для включения в концертных и учебный репертуар для народных оркестров различных составов.

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 произведений для итоговой аттестации с учетом выразительных возможностей инструментов оркестра и художественного потенциала коллектива.

Графическое оформление партитур.

Озвучение партитур в оркестре.

Корректурa партитуры и партий.

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	Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры	2	1	Опрос
5	Способы и приемы чтения партитур на фортепиано	2	1	Контрольный урок
6	Формирование элементарных навыков аранжировки	2	1	Контрольный урок
7	Чтение партитур для струнного оркестра	1	1	Контрольный урок
8	Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов	1	1	Тестовое задание
9	Чтение партитур для белорусского народного оркестра	1	1	Тестовое задание
10	Чтение партитур для симфонического оркестра	3	1	Тестовое задание
11	Нотные редакторы	2		
12	Принципы графического оформления партитур	4		
13	Создание партитур для народных оркестров различных составов	4	1	Контрольный урок
14	Подготовка партитур для итоговой аттестации	14	1	Экзамен
	Всего:	42	10	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Вольф, О. Е. Хрестоматия по чтению партитур / О. Е. Вольф. – 2-е изд. – Л. : Музыка, Ленинградское отделение, 1976. – 264 с.
2. *Дирижирование* : методические рекомендации и информационно-аналитические материалы / сост. В. М. Волоткович. – Минск : БГУКИ, 2019. – 62, [1] с.
3. Карцев, А. А. Руководство по графическому оформлению нотного текста / А. Карцев, Ю. Оленев, С. Павчинский. – 3-е изд. – СПб. : Композитор, 2007. – 180 с.
4. Мазель, Л. А. Вопросы анализа музыки / Л. А. Мазель. – М. : Сов. композитор, 1991. – 376 с.
5. Руководство по графическому оформлению партитур : методические указания / сост. А. Авсиевич. – Минск : Бел. ун-т культуры, 1990. – 19 с.
6. Фортунатов, Ю. А. Практическое руководство по чтению симфонических партитур / Ю. А. Фортунатов, И. А. Барсова. – М. : Музыка, 1966. – Вып.1 – 224 с.
7. Чайкин, Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов / Н. Чайкин. – М. : Музыка, 1967. – Вып. 2 – 184 с.

Дополнительная

1. Агафонников, Н. Н. Симфоническая партитура / Н.Н.Агафонников. – 2-е изд. – Л. : Музыка, 1981. – 196 с.
2. Аносов, Н. Практическое руководство по чтению симфонических партитур / Н.Аносов. – М.: Музгиз, 1951, –Ч.1 – 310 с.
3. Шахматов, Н. М. Инструментовка для оркестров русских народных инструментов / Н. М. Шахматов. – Л. : Музыка, 1985. – 118 с.
4. Шишаков, Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Ю. Шишаков; под общ. ред. А. Илюхина. – М. : Музыка, 1970. – 212 с.
5. Шпитальный, П. Л. Чтение симфонических партитур / П. Л. Шпитальный. – М. : Музыка, 1970. – Вып. 1. – 288 с.
6. Бобровский, В. П. О переменности функций музыкальной формы / В. П. Бобровский. – М. : Музыка, 1970. – 228 с.
7. Веприк, А. М. Трактовка инструментов оркестра / А. М. Веприк. – М. : Музгиз, 1961. – 300 с.

8. Веприк, А. М. Очерки по вопросам оркестровых стилей / А. М. Веприк. – 2-е изд. – М. : Сов. композитор, 1978. – 428 с.
9. Верхолаз, Р. А. Вопросы методики чтения нот с листа / Р. А. Верхолаз; под ред. Т. Л. Беркман. – М. : АПН РСФСР, 1960. – 48 с.
10. Дмитриев, Г. П. О драматургической выразительности оркестрового письма / Г. П. Дмитриев; под общ. ред. Э. Денисова. – М. : Сов.комполитор, 1981. – 176 с.
11. Мазанік В. Актывізацыя музычнага слыху ў рабоце над партытурай : метаад. парады па курсу «Дырыжыраванне» / В. Мазанік. – Мн. : Бел.ун-т культуры, 1996. – 11 с.
12. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке / Е. В. Назайкинский. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
13. Скребков, С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. С. скребков. – М. : Музыка, 1973. – 448 с.: с нот.ил.
14. Финкельштейн, И. Б. Некоторые проблемы оркестровки. Напряженность оркестрового тембра и оркестровая динамика / И. Б. Финкельштейн. – М.- Л. : Музыка, 1964. – 39 с.
15. Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра / М. И. Чулаки. – 4-е изд. – СПб. : Композитор, 2004. – 224 с.
16. Шиндер, Л.Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра / Л. Н. Шиндер. – СПб. : Композитор, 2000. – 64 с.
17. Яканюк, Н. П. Інструментазнаўства і інструментоўка для ансамбляў і аркестраў беларускіх народных інструментаў : вучэб.-метаад. дапам. / Н. П. Яканюк, М. Л. Кузьмініч. – Мн. : Бел. ун-т культуры, 2001. 230 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 народных 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 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, 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 народных 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;
- самостоятельная оркестровка (переложение) партитур для концертного исполнения или учебного репертуара, а также итоговой аттестации по учебной дисциплине «Дирижирование» для оркестра русских народных инструментов, белорусского народного оркестра или народного оркестра смешанного состава;
- контрольный урок;
- экзамен.