

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д20 ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР**

по направлению подготовки
53.03.05 Дирижирование
(уровень бакалавриата)

Профиль
Дирижирование оркестром народных инструментов

Квалификация
Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Форма обучения – заочная
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Рабочая программа дисциплины «Чтение и анализ партитур» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование оркестром народных инструментов)

Разработчик: Слуева О.В., канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой оркестровых народных инструментов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Рассмотрена на заседании кафедры оркестровых народных инструментов

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели и задачи дисциплины	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля.....	5
2.2. Тематический план изучения дисциплины.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	11
3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	14
4.1. Методические указания для обучающихся.....	14
4.2. Методические рекомендации для преподавателей	16
4.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	17

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных дирижеров оркестра русских народных инструментов, в полной мере владеющих методологией научного подхода к знанию основ исполнительских интерпретаций произведений для оркестра русских народных инструментов выдающихся дирижеров XX века.

Задачи дисциплины:

- доскональное изучение основ, методов, способов и приемов изучения интерпретаций партитур для оркестра русских народных инструментов на примерах аудио и видео-записей выдающихся дирижеров XX века;
- расширение профессионального кругозора обучающихся – будущих дирижеров народных оркестров, формирование их художественного и эстетического вкуса, умение хорошо ориентироваться в различных дирижерских исполнительских стилях;
- изучение основ и особенностей наиболее характерных черт дирижерского исполнительского искусства выдающихся музыкантов-руководителей оркестров русских народных инструментов.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д20 Чтение и анализ партитур является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлению 53.03.05 Дирижирование (профиль Дирижирование оркестром народных инструментов).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой оркестровых народных инструментов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональных компетенций

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации;

профессиональных компетенций

ПК-4. Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Общепрофессиональные компетенции	
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <i>Уметь:</i> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения. <i>Владеть:</i> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения.
Профессиональные компетенции	
ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано; – правила адаптации партитуры при её исполнении на фортепиано; <i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – транспонировать произведение в заданную тональность; <i>Владеть:</i> – навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой или оркестровой партитуры.

2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.) и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Дисциплина ведется в течение I-VI семестров.

Для очной формы обучения

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		
			текущий контроль	зачет	экзамен
Самостоятельные занятия	8 (288 ч.)	183	I, IV	V	II, III, VI
Аудиторные (индивидуальные) занятия		105			

Для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)		
			текущий контроль	зачет	экзамен
Самостоятельные занятия	8 (288 ч.)	252	I, IV	V	II, III, VI
Аудиторные (индивидуальные) занятия		36	IV контрольная работа		

2.2. Тематический план изучения дисциплины

Для очной формы обучения

Наименование темы	Количество часов	
	Индивид. занятия.	Самост. занятия
I семестр		
Введение	1	-
Тема 1. Оркестровая партитура	5	6
Тема 2. Структура оркестровой ткани. Оркестровые функции	6	6
Тема 3. Характеристика фактуры	6	6
Итого	18	18
Форма отчета – текущий контроль		
II семестр		
Тема 4. Музыкальная форма произведения	5	6
Тема 5. Способы и приемы чтения партитур на фортепиано	6	7
Тема 6. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры	6	6
Итого	17	19
Форма отчета – экзамен		
III семестр		
Тема 7. Соотношение групп в оркестре, их функциональная нагрузка	6	12
Тема 8. Струнный состав оркестра народных инструментов	6	12
Тема 9. Транспонирующие инструменты оркестра русских народных инструментов	6	12
Итого	18	36
Форма отчета – экзамен		
IV семестр		
Тема 10. Чтение и анализ партитур для большого состава оркестра русских народных инструментов	10	20
Тема 11. Работа над клавиром	7	17
Итого	17	37
Форма отчета – текущий контроль		

V семестр		
Тема 12. Партитура симфонического оркестра	13	26
Тема 13. Теноровый и альтовый ключи	5	10
Итого	18	36
Форма отчета – зачет		
VI семестр		
Тема 14. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра	5	17
Тема 15. Переложение партитуры симфонического оркестра для фортепиано	12	20
Итого	17	37
Форма отчета – экзамен		
Всего	105	183

Для заочной формы обучения

Наименование темы	Количество часов	
	Индивид. занятия.	Самост. занятия
I семестр		
Введение	1	-
Тема 1. Оркестровая партитура	1	10
Тема 2. Структура оркестровой ткани. Оркестровые функции	2	10
Тема 3. Характеристика фактуры	2	10
Итого	6	30
Форма отчета – текущий контроль		
II семестр		
Тема 4. Музыкальная форма произведения	5	10
Тема 5. Способы и приемы чтения партитур на фортепиано	6	10
Тема 6. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры	6	10
Итого	6	30
Форма отчета – экзамен		
III семестр		
Тема 7. Соотношение групп в оркестре, их функциональная нагрузка	2	16
Тема 8. Струнный состав оркестра народных инструментов	2	16
Тема 9. Транспонирующие инструменты оркестра русских народных инструментов	2	16
Итого	6	48
Форма отчета – экзамен		

IV семестр		
Тема 10. Чтение и анализ партитур для большого состава оркестра русских народных инструментов	3	24
Тема 11. Работа над клавиром	3	24
Итого	6	48
Форма отчета – текущий контроль		
V семестр		
Тема 12. Партитура симфонического оркестра	3	24
Тема 13. Теноровый и альтовый ключи	3	24
Итого	6	48
Форма отчета – зачет		
VI семестр		
Тема 14. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра	3	24
Тема 15. Переложение партитуры симфонического оркестра для фортепиано	3	24
Итого	6	48
Форма отчета – экзамен		
Всего	36	252

Содержание дисциплины

Введение. Цели и задачи курса «Чтение и анализ партитур».

Связь курса с другими специальными дисциплинами.

Понятие термина «Чтение и анализ партитур» в узком и широком смыслах.

Необходимость и значение данного предмета в общей системе подготовки музыкантов, специализирующихся в области народных инструментов.

Тема 1. Оркестровая партитура

Партитура. Оркестровый состав. Виды оркестра: камерный, струнный, духовой, симфонический, джазовый, народный. Виды партитур: оркестровая, хоровая, аккомпанемент.

Практическая часть. Правила оформления партитуры: акколады, партитурные обозначения, встречающиеся в партитуре ОРНИ. Расположение групп в оркестре и инструментов в группах. Запись партий арфы, гуслей, фортепиано, солистов, хора. Условные обозначения, встречающиеся в партитуре.

Тема 2. Структура оркестровой ткани. Оркестровые функции

Структура оркестровой ткани. Определение основных музыкальных понятий: мелодия, ритм, метр, лад, тональность, гармония, голосоведение, альтерация, энгармонизм, отклонения. Оркестровые функции: мелодия, бас, контрапункт, педаль, гармония.

Тема 3. Характеристика фактуры

Понятие оркестровой фактуры, музыкального склада, музыкальной ткани. Виды музыкальной фактуры: монодический, полифонический, гомофонно-гармонический. Приемы исполнения различных видов фактур и музыкальных складов на фортепиано. Фактуры оркестрового произведения. Её элементы: мелодия, подголосок, гармоническое сопровождение, педаль, фигурация, бас. Чтение и исполнение на фортепиано нескольких партий инструментов, выполняющих единую или различные оркестровые функции.

Тема 4. Музыкальная форма произведения

Форма как музыкальное воплощение содержания произведения. Система элементов музыкальных форм и их взаимоотношения. Повторение изученного материала в курсе «Анализ музыкальных произведений». Простые и сложные формы. Художественное содержание произведения, его стиль, жанр, форма. Ладогармонический план и метроритмическая структура.

Тема 5. Способы и приемы чтения партитур на фортепиано

Методы анализа партитур

Чтение партитур на фортепиано. Способы чтения партитур:

- а) по отдельным голосам (партиям), по группам, по отдельным оркестровым функциям;
- б) соединяя отдельные голоса, группы;
- в) полное воспроизведение музыкального текста.

Способы и приёмы упрощения партитурного нотного текста для удобного исполнения её на фортепиано. Комплексный анализ.

Исполнение несложных партитур на фортепиано с отчетливым выделением партии солиста.

Тема 6. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры

Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры подразумевает освоения комплексного анализа на основе ранее изученного материала, в который входит:

- 1) детальный анализ оркестровых функций отдельных групп и отдельных инструментов оркестра;
- 2) анализ оркестровой фактуры;
- 3) анализ формы произведения;
- 4) анализ общего оркестрового плана;
- 5) художественная проработка произведения.

Тема 7. Соотношение групп в оркестре, их функциональная нагрузка.

Характеристика инструментов. Анализ оркестровой партитуры. Определение их функциональной нагрузки. Соотношение групп в оркестре. Оркестровая пьеса и оркестровый аккомпанемент. Нехарактерное (специфическое) распределение оркестровых функций между группами и инструментами оркестра.

Тема 8. Струнный состав оркестра народных инструментов

Группа домр. Группа балалаек. Приёмы звукоизвлечения. Специальные обозначения: a2, div., pizz., unis. и тому подобные. Функциональная нагрузка каждого инструмента. Особенности исполнения партитур для струнного состава оркестра народных инструментов на фортепиано.

Тема 9. Транспонирующие инструменты оркестра русских народных инструментов

Транспонирующие инструменты струнной группы. Транспонирующие инструменты духовой группы. Транспонирующие инструменты ударной группы. Особенности воспроизведения записи нотного текста для транспонирующих инструментов. Значение нотного транспорта практическое освоение чтение с листа партий транспонирующих инструментов отдельно по голосам. Соединение партий транспонирующих инструментов

Тема 10. Чтение и анализ партитур для большого состава оркестра русских народных инструментов

Закрепление пройденного материала: чтение оркестровых партитур для струнного состава оркестра народных инструментов. Гармоники, и их разновидности. Историческая справка. Роль и значение гармоник в оркестре народных инструментов, их функциональная оркестровая нагрузка. Особенности переложения баянных партий для фортепиано. Практическое закрепление материала на уроке. Соединение партий всех групп оркестра. Чтение с листа партитур для полного состава оркестра народных инструментов с параллельным анализом произведения.

Тема 11. Работа над клавиром

Переложение оркестровых партитур для фортепиано. Переложения для двух и для четырёх рук. Особенности фортепиано. Соотношение оркестровой и фортепианной фактуры. Способы и приёмы письменного переложения партитуры для фортепиано. Практическое закрепление материала. Написание клавира для исполнения в две руки.

Тема 12. Партитура симфонического оркестра

Партитура как особый вид записи произведения для оркестра. Состав оркестра и инструменты симфонического оркестра. Расположение групп в оркестре и инструментов в группах. Транспонирующие инструменты оркестра. Характеристика инструментов и групп симфонического оркестра. Музыкальная терминология. Сравнительная характеристика партитур для оркестра народных инструментов и для симфонического оркестра. Освоение навыков чтения симфонических партитур. Приёмы игры симфонических партитур на фортепиано. Идеино-художественное содержание произведения, его стиль и жанр. Темп и характер музыки. Размер. Метронометрические обозначения. Музыкальная терминология (итальянская). Условные обозначения, встречающиеся в партитуре. Определение тональности произведения и его отдельных частей.

Тема 13. Теноровый и альтовый ключи

Ключи «до». Назначение и разновидности ключей. Альтовый и теноровый ключи, как наиболее часто используемые в симфонических партитурах. Запись и воспроизведение нотного текста в альтовом и теноровом ключах. Практическое закрепление материала на основе упражнений и партий, написанных в альтовых и теноровых ключах. Соединение партий, написанных в различных ключах: «соль», «фа», «до».

Тема 14. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра

Транспонирующие инструменты групп деревянных духовых и медных духовых инструментов. Смычковые транспонирующие инструменты (не путать ключи «до»). Трудности в чтении партий транспонирующих инструментов. Практическое закрепление материала на основе упражнений и партий, написанных в транспорте.

Тема 15. Переложение партитуры симфонического оркестра для фортепиано.

Приёмы звукоизвлечения различных инструментов симфонического оркестра. Способы переложения симфонических партитур для фортепиано. Использование фортепианных педалей при исполнении оркестровой партитуры. Написание клавира для исполнения в четыре руки.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
Большой концертный зал (455 посадочных мест), 2 концертных рояля, стулья, пульты и звукотехническое оборудование	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 212 Малый концертный зал (76 посадочных мест), 2 концертных рояля, пульты и звукотехническое оборудование, проектор, компьютер	Ул. Плеханова, 41
Ауд.104 Библиотека	Ул. Плеханова, 41
Ауд.103 Читальный зал	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключением к сети «Интернет», аудиосистема, сканер, принтер	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 04 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, стулья, пульт	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 401 для индивидуальных занятий. Оборудование: фортепиано, шкаф для нот, стулья, пульт	Ул. Плеханова, 41
Ауд. 421 для индивидуальных занятий. Оборудование: 2 рояля, шкаф для нот, стулья, пульты	Ул. Плеханова, 41
Кабинет для самостоятельной работы обучающихся	Ул. Плеханова, 41

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины

Основная литература

1. Афанасьев, А.Н. Искусство оркестровки. «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского в инструментовке для русского народного оркестра. Комментарии к партитуре, практические рекомендации к исполнению / А.Н. Афанасьев. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023. — 168 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/358586>
2. Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции: материалы конференции / составители А.С. Базиков, В.К. Петров. — Москва: РАМ им. Гнесиных, 2022. — 196 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/353897>
3. Токарева, Г.В. Инструментовка аккомпанемента: теория и практика для оркестра русских народных инструментов: учебное пособие / Г.В. Токарева. — Пермь: ПГИК, 2021. — 108 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/254396>
4. Токарева, Г.В. Оркестровый аккомпанемент: исторический ракурс для оркестра русских народных инструментов: учебное пособие / Г.В. Токарева. — Пермь: ПГИК, 2021. — 106 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/254399>
5. Федин, С.Н. Методика переложения музыкальных произведений: учебное пособие для вузов / С.Н. Федин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 183 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496987> (дата обращения: 21.12.2023).

Дополнительная литература

1. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. Методическое руководство для студентов музыкальных ВУЗов и руководителей-практиков [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г.И. Андрюшенков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2015. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/63278/#1>
2. Афанасьева, А.А. История дирижерского исполнительства. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45974?category_pk=23028#book_name
3. Безбородова, Л.А. Дирижирование. М.:Флинта, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60834?category_pk=23028#book_name
4. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании. СПб: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63274?category_pk=23028#book_name
5. Кислицын, Н.А. Артикуляция и произношение в музыкально-инструментальной речи баяниста [Электронный ресурс]: монография/ Н. А. Кислицын. — Электрон. дан. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/72122/#1>

6. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Композитор, 2015. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040?category_pk=23028#book_name

7. Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных инструментах. Общий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Мицкевич. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГИК, 2007. – 104 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/46011#book_name

8. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / сост. Рудиченко Т.С. – Электрон. дан. – Ростов-на-Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. – 94 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/68476/#1>

9. Харсенюк, О.Н. Дирижирование. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49326?category_pk=23028#book_name

Периодические издания

Название	Место хранения
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/ma	чз-1 ФМИ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/mzhttp://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MZ	чз-1 ФМИ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ http://muzobozrenie.ru/nomera-2010-2014/	чз-1 ФМИ
МУЗЫКОВЕДЕНИЕ	чз-1 ФМИ

Электронные ресурсы

Название ресурса	Краткая характеристика
Подписные электронные ресурсы	
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» https://lib.rucont.ru	Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ».
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань» https://e.lanbook.com/	Тематические пакеты: «Музыка и Театр», «Балет. Танец. Хореография» – Издательство «Планета Музыки».
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Юрайт» https://urait.ru	Образовательная платформа «Юрайт» – онлайн-ресурс и электронная библиотека для студентов и преподавателей: курсы и учебники для вузов и ссузов, библиотек по различным дисциплинам.
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbook» http://www.iprbookshop.ru/	Сертифицированная ЭБС, рекомендованная к использованию в образовательной деятельности учебных заведений, полностью соответствующая требованиям законодательства РФ в сфере образования. ЭБС включает книги, журналы и многочисленные издания из фондов российских библиотек.
Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru	Крупнейший российский информационный портал в области науки, содержащий научные статьи и публикации, интернет-версии российских научных журналов.

Электронные базы данных ЮУрГИИ	
Электронный каталог ЮУрГИИ	Книги, ноты, труды преподавателей ЮУрГИИ, статьи, авторефераты диссертаций, редкие книги, выпускные квалификационные работы студентов, ЮУрГИИ глазами прессы.
Архив фонотеки	Электронные аудиовизуальные ресурсы классической музыки, включающие виниловые диски, CD и DVD), необходимые для проведения учебных занятий, а также обеспечения нужд концертной и научной работы обучающихся и преподавателей. Записи в цифровом формате хранятся в музыкальном архиве на сервере. Программа поиска настроена таким образом, что пользователь с компьютеров локальной сети Института, используя электронный каталог, может самостоятельно прослушивать любую находящуюся на сервере музыкальную запись.
Интернет-ресурсы свободного доступа	
См. «Полезные ссылки» https://uyrgii.ru/content/biblioteka-yuurgii-im-pichaykovskogo	Страница библиотеки сайта института

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition
- Офисный пакет Libre Office
- Аудиоредактор звуковых файлов Audacity
- Веб-браузер Mozilla Firefox
- Веб-браузер Яндекс
- Нотный редактор MuseScore
- Нелинейный видеоредактор Kdenlive

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1. Методические указания для обучающихся

Занятия обучающихся по дисциплине «Чтение и анализ партитур» направлены на профессиональную подготовку обучающихся – будущих дирижеров русского народного оркестра.

Необходима систематическая работа по формированию практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения и озвучивания его на фортепиано, а также навыков анализа оркестровой фактуры, определения оркестровых функций и наиболее значимых элементов партитурной ткани. Следует изучать типичные оркестровые составы, выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов, принципы оркестровой драматургии. Особое внимание следует уделить принципам оформления партитур, особенностям нотации струнных, духовых и ударных инструментов.

Важное место в подготовке будущих дирижеров по предмету «Чтение и анализ партитур» занимает изучение учебно-методической литературы, посвященной вопросам чтения и анализа партитур. Кроме того, очень важна в самостоятельных занятиях обучающихся работа со словарями – для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитурах, а также работа с учебниками по

инструментоведению – для расшифровки всех условных обозначений, употребляемых в нотных текстах.

Организация самостоятельной работы

Чтение партитуры за фортепиано следует проводить сначала по отдельным группам инструментов или даже партиям, а затем переходить к проигрыванию партитуры целиком, применяя различные приемы переложения. При исполнении полной партитуры возможно сольфеджирование (пропевание) отдельных голосов, что значительно облегчает фортепианное изложение.

Особое внимание следует обратить на развитие внутреннего слуха. Во время чтения партитуры за фортепиано будущий дирижер должен активно мобилизовать свой внутренний слух, чтобы ясно представлять себе тембровую окраску звучания, уровень оркестровой динамики и все детали фактуры, особенно такие, которые не могут быть переданы средствами фортепиано. Для поддержания высокого уровня внимания и тембровых ассоциаций у читающего партитурную запись целесообразно пользоваться методом комментирования: обучающийся должен называть вступающие с ответственной партией инструменты, а также инструменты, партии которых не могут быть исполнены.

На начальном этапе обучающемуся важно научиться свободно ориентироваться в ключах «до» (альтовом и теноровом), читать партии транспонирующих инструментов (в строях В, А, F, D, Es, E, G) сначала сольно, затем в различных ансамблях (постепенно увеличивая количество партий) и, наконец, связывать отдельные инструментальные линии в целостную оркестровую звучность. Состав оркестра также должен постепенно увеличиваться – от струнного и камерного к большому симфоническому. Наряду с оркестровыми произведениями, внимание обучающихся должно быть нацелено на сочинения для солиста и оркестра. Кроме того, необходимо познакомиться с хоровыми партитурами, а также с партитурами для хора и оркестра.

С преодолением начального этапа, то есть с приобретением навыков чтения оркестровой партитуры как таковой возникает следующая задача: научиться ориентироваться в различных типах оркестровой фактуры, в разнообразных оркестровых стилях, научиться отличать манеру оркестрового письма того или иного композитора, анализируя ее особенности в связи с определенной эпохой. Поэтому на следующем этапе необходимо последовательно-хронологическое изучение зарубежных партитур XVII–XXI веков (от возникновения оркестра до современных зарубежных произведений) и отечественных партитур XVIII–XXI веков (от сопровождения первых русских опер до новейших сочинений современных российских композиторов).

Во время проигрывания партитуры не обязательно всегда стремиться к передаче всех деталей оркестрового оригинала. Часто более целесообразно исполнение на фортепиано лишь мелодико-гармонической основы произведения. Такой метод также стимулирует процесс развития внутреннего слуха, так как внимание обучающегося направлено не на преодоление чрезмерных фортепианных трудностей, а на раскрытие основного содержания партитуры. Развитию внутреннего слуха способствует также и прослушивание данного сочинения в оркестровом звучании после его проигрывания на фортепиано.

4.2. Методические рекомендации для преподавателей

Занятия по чтению и анализу партитур направлены на формирование у обучающихся практических навыков самостоятельного прочтения оркестрового произведения, озвучивания его на фортепиано и анализа исполняемого сочинения

В программе главное место отводится вопросом технологического изучения оркестровой ткани и навыкам фортепианного исполнения партитур. Одним из методов, применяемых в учебной практике, является предварительный анализ, сочетающийся с проигрыванием на фортепиано основных фактурных элементов партитуры. Кроме того, анализируя оркестровую партитуру, нужно разобраться в динамическом плане, раскрыть, какими средствами достигается динамическая кульминация. Таким образом, знания, логика мышления, развитая профессионально речь обучающегося в сочетании с навыками фортепианного чтения оркестровых партитур становятся важными профессиональными качествами музыканта-будущего дирижера коллектива, преподавателя, исполнителя. Изучение партитуры следует начинать с детального ее анализа, в ходе которого определяется инструментальный состав произведения, соотношение и оркестровые функции голосов, выявляются стиль и характер музыки. Должны быть определены основные разделы формы и их тематическое наполнение, приемы инструментовки, особенности фактуры, гармонии, тонального, динамического, драматургического развития и т. п. Таким образом, в процессе работы над оркестровым сочинением у будущего дирижера проявляются знания, умения и навыки, приобретенные им в курсах музыкально-теоретических дисциплин: сольфеджио, гармонии, полифонии, анализа форм, инструментовки.

Предмет «Чтение и анализ партитур» является составной частью профессиональной подготовки обучающихся музыкального вуза. Он предусматривает овладение навыками, приемами и методами самостоятельного изучения партитур для ансамбля, оркестра народных инструментов, оркестра баянов и [аккордеонов](#), солиста с оркестром, а также хоровых и симфонических произведений в объёме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве руководителя оркестра.

Изучение оркестровой партитуры является первым и основным этапом подготовки дирижера к репетиции и исполнению произведения оркестром. Работая над курсом чтения партитур, преподаватель должен убедить обучающихся в том, что нельзя ограничиваться только прочтением голосов партитуры за фортепиано. Чтение партитуры является только одним из средств изучения её музыкального содержания и подготовки обучающихся к работе над произведением в оркестре. В процессе занятий необходимо обращать серьёзное внимание на содержание и трактовку произведения, выявление главных элементов фактуры и других деталей партитуры произведения, а также по возможности на определение тех или иных приёмов дирижирования.

При прохождении курса «Чтение и анализ партитур» обучающиеся закрепляют теоретические знания по транспозиции. Обучающийся должен досконально изучить особенности транспонирующих инструментов оркестра русских народных инструментов и симфонического оркестра.

Глубокое изучение и чтение партитуры во всех её деталях дает возможность находить в ней все новые и новые средства художественной выразительности. Знание этих деталей и выявление всех приемов художественной выразительности очень важно при разучивании и исполнении произведения перед слушателями.

Преподаватель должен находить наиболее целесообразные формы занятий. Так, наряду с основной формой индивидуальных занятий полезно практиковать занятия небольшими группами для исполнения оркестровых сочинений на фортепиано вдвоем, вдвоем. Такой метод позволяет исполнить партитуру с возможно большим приближением к звучанию оригинала, а также помогает обучающимся приобретать навыки чтения партитуры с листа в ансамбле. Это особенно важно для будущего дирижера русского народного оркестра. Исходя из вышеизложенного, занятия по чтению партитур должны проводиться в классе с двумя роялями.

В процессе обучения преподавателю необходимо учитывать индивидуальные способности и подготовку будущего дирижера, уровень развития его эрудиции. Только с учетом этого может быть составлен индивидуальный план занятий для каждого обучающегося. План должен не только отражать наибольшую педагогическую целесообразность обучения, но и формировать общую направленность художественного воспитания и развития музыкального вкуса обучающегося.

4.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися-инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для получения образования данной категорией обучающихся предполагается создание специальных условий.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ограничениями по состоянию здоровья.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.