

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) В Г. ЯЛТЕ
Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР»**

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность: Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты / Оркестровые духовые и ударные инструменты / Оркестровые струнные инструменты / Фортепиано

Квалификация выпускника: артист ансамбля, артист оркестра, концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель.

Ялта – 2017 г.

Цель: воспитание высокообразованного, глубоко профессионального музыканта, в совершенстве владеющего техникой чтения и анализа партитур, знающего и свободно ориентирующегося в классическом и современном репертуаре для симфонического, духового оркестра и оркестра народных инструментов.

Дисциплина «Чтение партитур» имеет большое значение в деле подготовки дирижеров оркестра русских народных инструментов, руководителей творческих коллективов. Актуальность изучения данной дисциплины объясняется, прежде всего, отсутствием достаточного количества публикаций оригинального репертуара для оркестров и ансамблей русских народных инструментов, необходимостью переложения симфонической музыки, а также, большим разнообразием инструментальных составов оркестров и ансамблей. В этих условиях, умения и навыки чтения разнообразных партитур, умения и навыки анализа инструментальной и музыкальной формы произведений для конкретного состава исполнителей становятся определяющими для успешного руководства инструментальным коллективом. Основой тематического содержания данного курса является исторический путь возникновения, формирования и развития репертуара для оркестра и ансамблей русских народных инструментов

Тематика и объем индивидуальных занятий по данной дисциплине рассчитаны на знание и использование материалов по дисциплинам «Инструментоведение» и «Инструментовка».

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен

Знать: виды классификаций составов ансамблей и оркестров; особенности нотации струнных щипковых инструментов; особенности нотации струнных смычковых инструментов в альтовом, теноровом ключах; особенности нотации духовых транспонирующих инструментов в строях В, А, F, D, Es, E, G; особенности нотации ударных инструментов; правила записи ансамблевой партитуры; виды ансамблевой фактуры; правила записи оркестровой партитуры; виды оркестровой фактуры, типичные оркестровые функции; приемы переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано; правила записи партитуры для солиста и оркестра, для хора и оркестра; типичные оркестровые составы, выразительные возможности оркестровых групп и отдельных инструментов, принципы оркестровой драматургии; нестандартные составы оркестра, получившие распространение в музыкальной практике (увеличенный, сокращенный состав); нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX–XXI вв.; учебно-методическую литературу, посвященную вопросам чтения и анализа партитур для оркестра.

уметь: определить инструментальный состав произведения; прочитать инструментальные партии в различных ключах (альтовом, теноровом) и строях (В, А, F, D, Es, E, G); прочитать партитуру для ансамбля инструментов (трио, квартет, квинтет); прочитать партитуру для струнного народного оркестра, для полного симфонического, духового оркестра и оркестра народных инструментов, для солиста и оркестра, для хора и оркестра, выбрав наиболее логичные способы воспроизведения данного сочинения на фортепиано; детально проанализировать данное оркестровое произведение: стиль и характер музыки, соотношение голосов, структура музыкального текста, основные разделы формы и их тематическое наполнение, особенности мелодики, гармонии, тонального, тембрового, ладового, динамического развития и т. п.; определить особенности трактовки оркестра в конкретном произведении: из каких групп состоит оркестр; как используются оркестровые группы и отдельные инструменты; нововведения в отношении состава оркестра; особенности оркестровой драматургии; типы оркестровой фактуры; наличие и соотношение оркестровых функций; принципы оркестровки; свободно ориентироваться в разнообразном репертуаре и оркестровых стилях музыки для оркестра; работать со словарем с целью перевода всей иностранной терминологии,

встречающейся в партитурах; работать с учебниками по инструментоведению с целью расшифровки всех условных обозначений, встречающихся в партитурах.

владеть: глубокими знаниями об историческом развитии инструментов, исполнительских навыков, композиторского мышления и оркестрового письма; четким пониманием строгой хронологической последовательности изучаемых оркестровых произведений, начиная с возникновения оркестра в конце XIX в. и заканчивая особенностями современных партитур конца XX – начала XXI в.; знаниями об особенностях оркестрового письма того или иного композитора в связи с определенной эпохой; навыками «видения» и «слышания» партитуры «насквозь», то есть полностью представлять себе художественное содержание данного произведения; навыками самостоятельного прочтения музыкальной мысли произведения, определения главного в партитурной ткани и рельефного его выделения, озвучивая оркестровое сочинение на фортепиано; знаниями, умениями и навыками, приобретенными в курсах музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, гармонии, полифонии, анализа форм, инструментовки) с целью всесторонней, многогранной работы над оркестровым сочинением; необходимой иноязычной терминологией.

Важнейшая роль в процессе изучения данного курса отведена письменной работе (переложение оркестровой партитуры для 2-х фортепиано), выполнение которой необходимо для закрепления и проверки теоретических знаний. В процессе работы над фортепианным переложением оркестровой партитуры формируется умение анализировать и критически оценивать музыкальный материал, умение выстраивать форму и драматургию произведения, динамический и тембровый баланс. В качестве материала для переложения может использоваться разнообразная музыка: оригинальные произведения для русского народного оркестра, классические симфонические произведения, разнообразные оркестровые партитуры современных композиторов. В рабочей программе дисциплины предусмотрено большое количество часов для изучения специальной, справочной и учебно-методической литературы и самостоятельной работы над переложением. Письменная работа определяет уровень знаний студента по данной дисциплине и является обязательной для выполнения. Экзамен без наличия переложения оркестровой партитуры для 2-х фортепиано, выполненного в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению, разработанными на кафедре, не принимается.

Методические рекомендации по оформлению и написанию письменной работы (переложения оркестровой партитуры для 2-х фортепиано)

Выбор музыкального материала для переложения утверждается преподавателем, ведущим данный курс. В процессе выполнения работы, студенты должны пользоваться обязательной, дополнительной, а также другой необходимой справочной литературой.

Письменная работа должна выполняться в установленные преподавателем сроки и соответствовать следующим требованиям к оформлению:

1. Титульный лист:
 - название учебного учреждения;
 - название факультета;
 - название кафедры;
 - автор и название произведения;
 - автор переложения, номер студенческой группы;
 - фамилия и должность преподавателя по дисциплине «Чтение и анализ партитур»;
- год выполнения работы.

2. Работы, представленные для экзамена, должны быть выполнены в компьютерном наборе нотного текста с помощью программ «Finale» или «Sibelius». Нотный текст переложения для 2-х фортепиано должен максимально отображать темп и характер музыки, динамический баланс оркестровых голосов и фразировку, штрихи и приемы

звукоизвлечения на оркестровых инструментах. Работу необходимо представить в напечатанном и электронном виде.

Работа студента по чтению партитур включает:

- теоретическое закрепление пройденных тем;
- разбор и освоение музыкальных партитур, выбранных совместно с преподавателем или указанных в репертуарных списках;
- исполнение партитур на фортепиано;
- чтение методической литературы по курсу и смежным дисциплинам;
- слушание музыки, изучение оркестрового репертуара.

Примерный репертуар для чтения партитур:

Чтение партитур в альтовом ключе:

1. Кампаньоли Б. Соч. 22 Этюды для альты.
2. Козловский А. Соната для альты и фортепиано (партия альты), чч. I – III.
3. Литинский Г. Соната для альты соло.
4. Макаров Е. Соната для альты и фортепиано (партии альты), чч. I – III.
5. Стравинский И. Элегия для альты соло.
6. Телеман Г. 12 фантазий для альты соло.

Чтение партитур в теноровом ключе:

1. Бах И. С. Сюита для виолончели соло, № 6 (Ред.Л. Стогорский)
2. Боккерини Л. 6 сонат для виолончели и баса
3. Губайдулина С. Duo-sonata для двух фаготов.
4. Праут Э. «Анализ фуг» (музыкальные примеры из произведений И. С. Баха, Г. Генделя, Ф. Мендельсона, Р. Шумана и т. д., нотированные в виде партитуры в четырех ключах).
5. Шнитке А. Гимны для камерно-инструментального ансамбля, № 2, № 4.

Чтение партитур в различных ключах:

Струнные камерные ансамбли

Трио

1. Бетховен Л. Соч. 3. Трио Ми-бемоль мажор, чч. I—III, V. Соч. 9. № 1. Трио Соль мажор, чч. II, III; № 2. Трио Ре-мажор, чч. II, III; № 3. Трио До-минор.
2. Гайдн И. Дивертисменты (для скрипки, альты, виолончели).

Квартеты

1. Бетховен Л. Квартеты: Соч. 18, № 1, чч. I, II; № 3, чч. I, III; № 4, чч. I – IV; № 2, чч. I, III, IV. Соч. 59, № 1, чч. I, II; № 2, чч. I, III. Соч. 131, № 14, чч. I, II. Соч. 132. № 15, чч. I, II, IV, V. Соч. 135, №-17, чч. II – IV.
3. Бородин А. Квартеты: № 1, чч. I, II. № 2, чч. I, III, IV.
4. Гайдн И. Квартеты: Соч. 20, № 4, чч. II – IV. Соч. 33, № 3, чч. II, III. Соч. 64, № 5, чч. I – III. Соч. 74, № 3, чч. I – IV. Соч. 76, № 1, чч. I – III; № 3, чч. II – IV; № 4, чч. II, III
5. Григ Э. Квартет соль минор, ч. I
6. Дебюсси К. Квартет соль минор, чч. I, III.
7. Моцарт В. Квартеты: № 14, чч. I, II, IV (KV 387). № 15, чч. I – III (KV 421). № 16, чч. I – IV (KV 428). № 17, чч. I, III (KV458). № 18, чч. I, II (KV464). № 19, чч. I, III (KV 465). № 20, чч. I, II, IV (KV 499). № 21, чч. I – III (KV575).
8. Прокофьев С. Квартеты: № 1, ч. I. № 2, ч. I.
9. Равель М. Квартет Фа мажор, чч. I, III, IV.
10. Танеев С. Квартеты: № 1, чч. I, II, IV. № 3; чч. I, II. № 4. чч. I, III, IV.
11. Хачатурян К. Квартет.

12. Цинцадзе С. Квартеты: № 2, ч. III. № 4, ч. III. № 5, чч. I, III.
13. Чайковский П. Квартеты: № 1, чч. II, III. № 2, чч. II, III. № 3, чч. I–III.
14. Шостакович Д. Квартеты: № 1, чч. I–III. № 2, чч. I–III. № 3, чч. I, II, IV.
15. Шуберт Ф. Квартет ре минор, чч. II, III 21
16. Шуман Р. Квартет № 3.

Струнные квинтеты, секстеты

1. Бетховен Л. Квинтет До мажор, ч. I
2. Брамс И. Соч. 18, Секстет Си-бемоль мажор, чч. I – III. Соч. 36, Секстет Соль мажор, ч. I – III.

Сочинения для струнного оркестра

1. Барбер С. Адажио для струнного оркестра.
2. Дворжак А. Серенада для струнного оркестра.
3. Лядов А. 8 русских народных песен для оркестра: Колыбельная, Протяжная.
4. Моцарт В. Маленькая ночная серенада (KV 525).
5. Мясковский Н. Соч. 32, № 2. Симфониетта.
6. Перселл Г. Павана и Чакона.
7. Чайковский П. Серенада для струнного оркестра, чч. I, III.

Материал для анализа партитур:

1. Бетховен Л. Дуэт для кларнета и фагота № 3. Трио для 2-х гобоев и английского рожка, ор. 8. Секстет для 2-х валторн, 2-х скрипок, альты и виолончели, ор. 81. Секстет для духовых инструментов, ор. 71.
2. Ботяров Е. Интермеццо для четырех тромбонов (Пьесы для духовых ансамблей. Вып. 3, М. 1982).
3. Ботяров Е. Три пьесы для секстета духовых инструментов.
4. Брамс И. Квинтет для двух скрипок, альты, виолончели и кларнета.
5. Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. Разделы 2–3.
6. Губайдулина С. Трио для трех труб
7. Кленецкис А. Квинтет для духовых инструментов, чч. II, IV.
8. Моцарт В. Серенады для духового октета: Ми-бемоль мажор, чч. I – IV (KV 375), до минор, чч. I – III (KV 388). Квинтет с кларнетом, чч. I – IV (KV 581). 23
9. Сольная литература и камерные ансамбли с участием духовых инструментов
10. Фаркаш Ф. Квинтет для духовых инструментов.
11. Юрисалу Х. Квинтет для духовых инструментов. ч. III.

Идентичность партитуры и клавира

Знать:

- специфические особенности музыкального исполнительства в процессе творческой деятельности;
- цель, задачи, планируемый результат своей деятельности, а также критерии различных уровней исполнительского мастерства; музыкальную грамоту;
- особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения;
- возможности совершенствования культуры исполнительского интонирования;- закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;
- специфику слухо-мыслительных процессов;

Уметь:

- самостоятельно развивать способность к музыкальному исполнительству как виду творческой деятельности критически оценивать результаты собственной деятельности, осознавать уровень собственного исполнительского мастерства;
- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- учитывать в практической деятельности закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;

Владеть:

- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением; навыками постановки и выполнения задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях;

Изучение транспонирующих партий

Знать:

- специфические особенности музыкального исполнительства в процессе творческой деятельности;

- цель, задачи, планируемый результат своей деятельности, а также критерии различных уровней исполнительского мастерства; музыкальную грамоту;

- особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения;

возможности совершенствования культуры исполнительского интонирования;- закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;

- специфику слухо-мыслительных процессов;

Уметь:

- самостоятельно развивать способность к музыкальному исполнительству как виду творческой деятельности критически оценивать результаты собственной деятельности, осознавать уровень собственного исполнительского мастерства;

- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- учитывать в практической деятельности закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;

Владеть:

- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением; навыками постановки и выполнения задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях;

Чтение оркестровых партитур

Знать:

- возможности применения теоретических знаний в практике работы педагога-музыканта и музыканта-исполнителя; музыкальную грамоту; особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения; особенности отражения в нотном тексте музыкального языка композитора. возможности совершенствования культуры исполнительского интонирования; специфику слухо-мыслительных процессов;

- специфику проявлений эмоциональной и волевой сфер;

- специфику работы творческого воображения; возможности организации репетиционной (ансамблевой, сольной) и концертной работы. возможности осуществления исполнительской деятельности и планирования своей индивидуальной деятельности в учреждениях культуры;

- возможности применения теоретических знаний в практике работы педагога-музыканта и музыканта-исполнителя; особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и специфических черт музыкального стиля произведения;

особенности отражения в нотном тексте музыкального языка композитора. возможности совершенствования культуры исполнительского интонирования; возможности использования комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения. - закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;- специфику проявлений эмоциональной и волевой сфер;
- специфику работы творческого воображения;

Уметь:

- самостоятельно развивать способность к музыкальному исполнительству как виду творческой деятельности критически оценивать результаты собственной деятельности, осознавать уровень собственного исполнительского мастерства;- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования; ставить и выполнять задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях; использовать механизмы музыкальной памяти; организовывать репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу; постоянно и систематически работать над совершенствованием своего мастерства работать над расширением и накоплением исполнительского репертуара в области народного исполнительского искусства.

- осознавать и раскрывать замысел музыкального произведения воплощать услышанное в звуке, ритме, динамике, фразировке. читать и расшифровывать авторский (редакторский) нотный текст;

- соотносить нотный текст с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора;

- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- использовать комплекс художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; пользоваться образными представлениями;

- управлять своим эмоциональным состоянием;

- проявлять творческое воображение в музыкально-исполнительской деятельности;

Владеть:

- навыками критической оценки результатов собственной деятельности, устойчивыми представлениями о звучании музыкальных произведений в исполнении профессиональных музыкантов;

Приемами игры, позволяющими в полной мере проявить исполнительскую интерпретацию музыкального произведения;- навыками соотнесения нотного текста с особенностями стилистики произведения и музыкального языка композитора;

- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением; навыками постановки и выполнения задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных условиях; навыками использования механизмов музыкальной памяти; навыками организации репетиционной (ансамблевой, сольной) и концертной работы;

- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;

- навыками использования комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением; навыками использования образных представлений;
- навыками управления своим эмоциональным состоянием;
- навыками проявления творческого воображения в музыкально-исполнительской деятельности;

Умение «слышать» партитуру, мысленно представляя себе не только высотное, но и тембровое звучание партитуры, как в целом, так и в частностях (звучание отдельных голосов, групп, их равновесие и их соотношения).

В связи с этим исполнение партитуры на фортепиано не может идти по линии механического воспроизведения увиденных нотных знаков. Оно должно стать результатом «внутреннего слышания» музыки, правильного представления о тембровом и динамическом характере оркестровых партий и групп, о координации отдельных голосов и групп между собой, о соотношении главных и второстепенных элементов оркестровой фактуры, то есть стать результатом продуманного разбора, серьезной работы по анализу партитуры. Большую пользу в этом отношении принесет прослушивание партитур. Полезно также слушать исполняемую партитуру в записи различных исполнителей.

Навык свободного чтения партитурного текста включает также ряд трудностей, связанных с особенностями высотного размещения отдельных элементов оркестрового текста в партитуре: «разрывы» между строками при зрительном восприятии отдельных голосов и функций музыкальной ткани (например, размещение в разных оркестровых группах мелодии и баса, мелодии, гармонии и баса и т. д.); перекрещивание голосов; наличие дублированных партий и т. д. Развитие этих навыков должно проводиться с самого начала курса параллельно с изучением тем по курсу дирижирования. Необходимо, чтобы развитие всех практических навыков чтения партитуры постоянно опиралось на анализ партитуры. Одним из наиболее сложных для музыканта является исполнение партитурного текста на фортепиано, т. к. предполагает достаточно свободное владение этим инструментом.

Необходимо следить за тем, чтобы в процессе работы над партитурой не выработалось привычки механического чтения, в результате которого структурный анализ и точное вычитывание текста начинают подменяться игрой «по слуху» (игра «по слуху» может выполнять при чтении вспомогательную роль, но не заменять профессионального «видения» партитуры). Частые смены стиля приучают к постоянной внимательности и инициативной работе.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Чтение оркестровых партитур [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 53.03.01 (071600.62) «Музыкальное искусство эстрады», профиль «Инструменты эстрадного оркестра», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 24 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55828.html> (03.08.2017)
2. Ширяева О.Ф. Жанр симфонической картины в творчестве отечественных композиторов [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «История отечественной музыки» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 53.03.05 Дирижирование, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.05.01 Искусство концертного исполнительства / О.Ф. Ширяева. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017. — 204 с. — 978-5-94839-607-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70447.html> (03.08.2017)

Дополнительная литература:

1. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов дневной формы обучения факультета музыкального искусства по специальности 070105 «Дирижирование», направлению 070100 «Музыкальное искусство» / . — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 76 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21947.html> (03.08.2017)
2. Фролова Т.М. Духовные сочинения композиторов Нового направления (Московская школа) [Электронный ресурс] : учебный справочник по дисциплине «Чтение хоровых партитур» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 073500.62 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», квалификация «бакалавр» / Т.М. Фролова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 152 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55226.html> (03.08.2017)