

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 «ЧТЕНИЕ ПАРТИТУР»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль программы «Музыкально-компьютерные технологии»

Автор(ы): , доцент, доцент А.Ю. Журавлев

Проректор по
образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Екатеринбург
2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Чтение партитур»: формирование профессиональных и профессионально-специализированных компетенций студентов в процессе освоения основных принципов и закономерностей воспроизведения музыкального текста, записанного в оркестровых партитурах.

Задачи:

- выработка умения свободно ориентироваться в партитурах разной степени сложности;
- развитие навыков чтения с листа;
- осуществление практики оптимального редуцирования многоголосной оркестровой фактуры применительно к возможностям фортепиано;
- озвучивание на фортепиано партий транспонирующих инструментов;
- освоение правильного чтения партитур как изначального условия подготовки дирижера к исполнению музыки;
- практическое освоение оркестрового (ансамблевого) репертуара, относящегося к разным школам и периодам истории музыки;
- усвоение методики исполнительского анализа партитур, предшествующего репетиционной работе;
- развитие способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности в процессе чтения партитур;
- формирование умений и навыков применения музыкально-теоретических знаний для исполнительского анализа партитур в профессиональной репетиционной работе;
- развитие умений и навыков применения различных приемов обработки музыкального материала, подбора и компоновки музыкально-фондовых элементов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Чтение партитур» относится к дисциплинам по выбору учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. История зарубежной музыки.
2. Сольфеджио.
3. История отечественной музыки.
4. Музыкально-инструментальное исполнительство.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Основы композиции и компьютерной аранжировки.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;
- ПК-10 Способен осуществлять профессионально ориентированную музыкально-исполнительскую деятельность;
- ПК-11 Способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Расположение музыкальных инструментов в оркестровых партитурах;
32. Особенности партитурной нотации;
33. Основные партитурные текстовые обозначения, термины;
34. Терминологию и принципы оркестрового исполнительства;
35. Традиционные оркестровые функции отдельных инструментов;
36. Основные приемы чтения различных элементов фактуры музыкального произведения, записанного в партитуре.

Уметь:

- У1. Свободно ориентироваться в партитурах разной степени сложности;
- У2. Объединять музыкальные инструменты в оркестровые группы;
- У3. Читать (воспроизводить на фортепиано) партии, написанные в ключах «до»;
- У4. Читать (воспроизводить на фортепиано), записанные в партитуре транспонирующие музыкальные инструменты;
- У5. Воспроизводить на фортепиано звучание отдельных структурных элементов оркестровой партитуры (тема, контрапункт, аккомпанемент и т.д.);
- У6. Подбирать несложные партитуры для совместного исполнения обучающимися в четыре руки.

Владеть:

- В1. Профессиональной терминологией;
- В2. Навыками грамотного чтения партитур;
- В3. Методикой исполнительского анализа партитур;
- В4. Навыками анализа фактуры оркестровых произведений;
- В5. Приемами организации сотрудничества обучающихся в процессе чтения партитур.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), семестр изучения – 6, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	6 сем.
Кол-во часов	
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа, в том числе:	34
Практические занятия	34
Самостоятельная работа студента	74
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Зачет с оценкой	6 сем.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Изучение ключей «До»	6	9	-	2	-	7
2. Изучение транспонирующих партий	6	12	-	4	-	8
3. Изучение транспонирующих партий в строе «В»	6	11	-	4	-	7
4. Изучение транспонирующих партий в строе «Es», «F»	6	12	-	4	-	8
5. Ознакомление с редкими строями «А», «D», «G»	6	9	-	2	-	7

6. Чтение темы	6	12	-	4	-	8
7. Чтение контрапункта	6	11	-	4	-	7
8. Чтение аккомпанемента	6	12	-	4	-	8
9. Чтение оркестровой гармонии (аккордов) по вертикали	6	11	-	4	-	7
10. Организация сотрудничества обучающихся в процессе чтения партитур	6	9	-	2	-	7

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Изучение ключей «До»

Особенности чтение оркестровых партий в альтовом ключе на примере партий альты, тенорового ключа на примере партий фагота, тромбона, виолончели. Одновременное чтение двух ключей «До» – альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и басовым ключами (в партиях струнной смычковой группы симфонического оркестра). е «G».

Раздел 2. Изучение транспонирующих партий

Изучение партий транспонирующих инструментов, читающихся методом «ключевой транспозиции», т. е. мысленной подстановки ключа при соответствующем изменении ключевых знаков. Чтение строя си-бемоль в его высоком и низком вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях тенорового саксофона, труб, кларнетов; желательно также посылить привлекать материал партитур духового оркестра, где, кроме труб и кларнетов, таким же образом читаются баритон, тенор, и корнет. Чтение строев ми-бемоль в высоком и низком вариантах посредством подстановки басового ключа фа. Изучается на партиях валторн, труб, альтового саксофона, малого кларнета.

Раздел 3. Изучение транспонирующих партий в строе «В»

Чтение транспонирующих инструментов в строе «В» посредством мысленной подстановки тенорового ключа или посредством транспозиции на большую секунду (или нону) вниз. Изучается на партиях кларнетов, труб и саксофона-тенора.

Раздел 4. Изучение транспонирующих партий в строе «Es», «F»

Чтение транспонирующих инструментов в строе «Es», «F». Чтение строя «Es» на примере валторны «Es», саксофона-альты и труб в строе «Es». Чтение строя «F» изучается на партиях валторн «F», английского рожка, альтовой флейты.

Раздел 5. Ознакомление с редкими строями «А», «D», «G»

Ознакомление с редкими строями «А», «D», «G». Чтение строя «А» на примере кларнета в строе «А». Чтение строя «D» на примере трубы в строе «D». Чтение строя «G» на примере валторн и альтовых флейт в строе «G».

Раздел 6. Чтение темы

Чтение темы (чтение по горизонтали). Чтение многоголосных тем, тем с октавным удвоением, тем записанных для транспонирующих инструментов.

Раздел 7. Чтение контрапункта

Вычленение из оркестровой структуры отдельного элемента – контрапункта, воспроизведение его на фортепиано в реальной тональности музыкального произведения.

Раздел 8. Чтение аккомпанемента

Вычленение из оркестровой структуры отдельного элемента – аккомпанемента. Воспроизведение его на фортепиано в реальной тональности музыкального произведения.

Раздел 9. Чтение оркестровой гармонии (аккордов) по вертикали

Воспроизведение на фортепиано в реальной тональности аккордов, записанных в партитурной строке по вертикали. Оркестровые музыкальные произведения для чтения партитур предлагаются преподавателем. Примерный перечень музыкальных произведений для чтения партитур: Симфонический оркестр 1. М. Мусоргский. «Ночь на лысой горе». 2. М. Мусоргский. Вступление к опере «Хованщина». 3. С. Прокофьев. «Петя и волк». 4. В. Моцарт. Симфония «Юпитер». Духовой оркестр 1. В. Агапкин. «Прощание славянки». 2. М. Глинка. «Славься». 3. К. Молчанов. Вальс из к/ф «На семи ветрах». 4. Я. Колдиц. «Барабан и труба». Джаз-оркестр 1. Д. Гарланд. «В настроении». 2. Д. Грэй. «Нитка жемчуга». 3. К. Портер. «Опять жара» 4. А. Кролл. «Я буду играть джаз»;

Раздел 10. Организация сотрудничества обучающихся в процессе чтения партитур

Организация сотрудничества обучающихся в процессе чтения партитур в четыре руки. Организация коллективного анализа партитуры перед исполнением на фортепиано, распределение партий, развитие ансамблевых навыков в процессе исполнения партитуры.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные

технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

3. Организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Николаева А. И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики : учебное пособие. - Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. - 78 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72492>.

2. Мосин И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе: учебно-методическое пособие / Мосин И. Э. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/107067>.

3. Мартюшева Н. В. Полифония строгого стиля. Практическое руководство к сочинению контрапунктов в строгом стиле: учебное пособие / Мартюшева Н. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 68 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/113187>.

4. Крючков, Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99109>. — Загл. с экрана.

5. Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Люблинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93728>. — Загл. с экрана.

6. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии : учебник / Н.А. Римский-Корсаков. — 24-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-4838-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128821>

7. Вишнякова Т. П. Практика работы с хором : учебное пособие / Вишнякова Т. П., Соколова Т. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140716>.

6.2 Дополнительная литература

1. Сиротин, С. И. Sibelius глазами музыканта. Пособие для изучающих компьютерную программу [Текст] : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / С. И. Сиротин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2009. - 77 с.

2. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94187>. — Загл. с экрана.

3. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В.И. Цытович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103888>

4. Демченко А. И. Азбука музыкального искусства. Краткий свод теоретических сведений : учебное пособие. - Саратов : Саратовская государственная консерватория, 2017. - 50 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73852>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Библиотека нот и музыкальной литературы. Режим доступа: <http://lib-notes.orpheusmusic.ru>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации с фортепиано.
3. Помещения для самостоятельной работы.