

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет Музыкального искусства

Кафедра Народно-инструментального творчества

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

_____ 20__ г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР

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

Составитель:
Чеховская Т.Д.

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета 23 января 2018 г.
протокол № 5

Составитель

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

Рецензенты:

кафедра оркестрового дирижирования и инструментовки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»;

Волоткович В.М., заведующий кафедрой духовых инструментов учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой народно-инструментального творчества (протокол от 22.12.2017 № 5);

Советом факультета музыкального искусства (протокол от 28.12.2017 № 5).

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
2.1	Тематика и содержание аудиторной работы студентов по материалу учебной дисциплины «Чтение и анализ оркестровых партитур»: теоретическая часть.....	6
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	22
3.1	Программные требования по учебной дисциплине.....	22
3.2	Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.....	25
3.3	Рекомендуемые партитуры из фондов библиотеки БГУКИ.....	26
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	35
4.1	Задания для самостоятельной контролируемой работы студентов....	35
4.2	Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности.....	40
4.3	Вопросы для самоконтроля.....	41
4.4	Вопросы к зачету.....	45
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	48
5.1	Учебная программа.....	48
5.2	Учебно-методические карты.....	58
5.3	Основная литература.....	60
5.4	Дополнительная литература.....	61

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Чтение и анализ оркестровых партитур» предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направлению специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка) специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 №167.

Целью издания является формирование у студентов комплексной системы знаний, умений и творческого опыта в области чтения и анализа оркестровых партитур, предусмотренной учебным планом учреждения высшего образования по направлению специальности и требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-18 01 01 2013 Народное творчество.

Основными *задачами* УМК являются:

- обеспечение высокого качества образования в сфере народного творчества;
- определение средств обучения, направленных на наибольшую реализацию образовательных задач, обозначенных в учебной программе по дисциплине «Чтение и анализ оркестровых партитур»;
- расширение профессионального кругозора студентов;
- постижение музыкальных произведений в культурно-историческом контексте в ходе углубленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста;
- изучение закономерностей и методов дирижерско-исполнительской работы над музыкальным произведением в ходе анализа партитуры;

– научно-методическое сопровождение последовательного усвоения студентами теоретических и практических знаний в области чтения и анализа оркестровых партитур, методов и средств познания, обучения, самоконтроля для интеллектуального и творческого развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.

Система организационных форм обучения включает в себя индивидуальные занятия, а также самостоятельную работу студентов. Структура УМК построена таким образом, чтобы студенты сначала изучили теоретические вопросы, касающиеся методики анализа и чтения партитур, а затем применили способности к обобщению полученного материала в подготовке заданий для самостоятельной работы. На занятиях могут использоваться различные аудио- и видеоматериалы.

Структурными элементами научно-методического обеспечения, объединенными в УМК, являются учебно-программная, учебно-методическая документация, а также информационно-аналитические материалы, соответствующие требованиям учебной программы учреждения высшего образования.

В *теоретическом* разделе УМК содержатся учебные материалы теоретической направленности. *Практический* раздел включает в себя программные требования по учебной дисциплине и методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. Раздел *контроля знаний* представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает в себя перечень рекомендуемых средств диагностики, вопросы для самоконтроля, вопросы к зачету. *Вспомогательный* раздел включает учебную программу учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Чтение и анализ оркестровых партитур» и список рекомендуемой литературы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Тематика и содержание аудиторной работы студентов по материалу учебной дисциплины «Чтение и анализ оркестровых партитур»: теоретическая часть.

При разработке теоретического раздела были использованы материалы из источников основной и дополнительной литературы, а также Интернет-ресурсы.

Тема 1. Партитура

Партитура представляет собой запись партий для всех инструментов, входящих в данный оркестровый состав. В партитуре выражается творческий замысел композитора, его художественные намерения. По составу оркестровых групп, а также отдельных инструментов, их тембральных сочетаний определяется индивидуальность композитора и особенности его творчества.

В оркестровой партитуре для каждой партии, либо нескольких однородных инструментов в унисон, отводится отдельный нотоносец. Иногда на одном нотоносце пишутся две партии однородных инструментов. Партии ударных инструментов, не имеющих определённой высоты звучания, записываются на горизонтальных линиях, которые называются нитками. В старых партитурах эти партии нередко записываются на обычных нотоносцах. При написании партитуры принято руководствоваться определёнными правилами. Все партии пишутся таким образом, чтобы ноты, исполняемые одновременно, находились на одной вертикали. Кроме того, при помощи системы акколад (особых скобок) и разрывов в тактовых чертах, графически отображается структура оркестра.

В партитурной записи применяются следующие разновидности акколад:

- главная, или общая акколада. Это тонкая вертикальная черта, которая выставляется в начале партитурной строки и охватывает все нотные станы, образующие партитуры;
- групповые акколады, представляющие собой утолщённые линии с «усиками» по краям. Они примыкают к главной акколаде слева и охватывают каждую оркестровую группу в отдельности;
- добавочные акколады (тонкие квадратные скобки), которые охватывают станы тождественных инструментов внутри группы. Выставляются они слева от групповых акколад.

Названия инструментов выписываются на левой стороне первой страницы партитуры против соответствующих нотоносцев. Строй транспонирующего инструмента указывается вместе с его названием, например, кларнет си-бемоль, валторна ми-бемоль и т.д. Иногда строй инструментов указывается латинскими буквенными обозначениями, например, кларнет В, валторна F.

Партитура – это взаимодействие многочисленных элементов музыкального целого. Взаимодействие всех выразительных средств (мелодии, гармонии, тембров и т.д.) находит отражение в партитуре, выявляются их взаимосвязь, взаимообусловленность.

Освоение партитуры предполагает изучение значительного круга вопросов, требует терпения и большой аналитической работы. Прежде всего следует изучить историю создания того или другого произведения, изучить стиль и характер творчества композитора, а также определить состав оркестра, проанализировать мелодические голоса произведения, своеобразие полифонии гармонии, определить темп, особенности ритма, динамики.

Дирижёр должен знать музыкальную терминологию, необходимую для замысла композитора, его творческих намерений. На основе проделанного анализа, создаётся основные образы исполняемых произведений, анализируется их развитие и сопоставление между собой.

Дирижёр должен освоить партитуру во всех деталях, знание партитуры необходимо для художественного, полноценного истолкования произведения.

Тема 2. Оркестровая фактура

Фактура в широком значении слова – это оформление музыкальной ткани, в узком – способ изложения музыкального произведения, учитывающий взаимодействие всех его голосов.

Понятие фактуры близко соприкасается с понятием музыкального склада. Если выстроить цепь звеньев от наиболее частного, индивидуального к более общему, то это будет следующий ряд. Первое звено – музыкальная фактура как конкретный и чувственно воспринимаемый элемент музыки, ее конечный результат, выраженный в персональном облике сочинения. Второе звено – музыкальная ткань как совокупность всех звуковых элементов. Третье звено – музыкальный склад как принцип изложения, определяющий логику горизонтальной и вертикальной организации голосов.

Тема 3. Характеристика оркестровой фактуры

Различают три типа фактуры, совпадающие с типами музыкального склада: монодийная, полифоническая и гомофонно-гармоническая.

Монодийная – это принципиально одnogолосная фактура. Культовые молитвенные песнопения – григорианский хорал и знаменный распев – тоже характерные образцы древней культуры монодии).

Полифоническая – это многоголосная фактура с относительно равноправными и развитыми голосами, а гомофонно-гармоническая – многоголосие с главенством одного голоса – мелодии и подчиненностью остальных – сопровождения. Полифоническая фактура соответственно видам полифонии имеет три разновидности: имитационную, подголосочную, контрастную.

В имитационной – голоса последовательно повторяют друг друга, точно или видоизмененно.

Подголосочная фактура свойственна русской, белорусской, украинской народным протяжным песням лирического содержания и медленного темпа, наиболее распространена в музыкальном творчестве русских классиков (М. Глинка, А. Даргомыжский, М. Мусоргский).

Гомофонно-гармоническая фактура – это многоголосие, в котором один голос, мелодия, главенствует, а остальные голоса ее сопровождают. Она имеет две разновидности: гомофонную и гармоническую. В первой – гомофонной – голоса соотносятся как мелодия и сопровождение; во второй – гармонической – используется аккордовое, хоральное по жанру изложение музыкального произведения с выделением верхнего голоса в мелодию.

Тема 4. Методика музыкально-теоретического анализа партитуры

Начальным этапом освоения партитуры является её анализ. Он даёт полное представление о темброво-динамических, регистровых соотношениях групп и отдельных инструментов, функциональном разделении оркестровой ткани, особенностях артикуляции, фразировки и т.д. Необходимую и важную помощь в таком анализе окажут постоянно расширяемые знания студента в области инструментоведения, которые педагог должен постоянно контролировать.

Целенаправленную работу над партитурой желательно подкреплять прослушиванием анализируемого произведения с партитурой в руках. Анализ осуществляется под непосредственным руководством преподавателя.

Первоначально необходимо сориентировать внимание студента на творческое прочтение музыкального текста не только формальное воспроизведение нотных знаков. Необходимо воспитывать у студентов стремление слышать партию в реальном звучании, понимать взаимосвязь отдельных голосов и групп, стремиться к максимально полной реализации оркестрового текста на фортепиано.

План развёрнутого анализа музыкальной партитуры.

1. Общие сведения о произведении и его авторе.
2. Общие сведения о произведении. Подробные названия, год создания, характеристика творчества композитора.
3. Анализ партитуры, инструментальный жанр (миниатюра, крупная форма, часть сюиты).
4. Музыкальные выразительные средства
5. Определение формы: трёхчастная, вариационная и т.д.
6. Разбор музыкально-тематического материала. Характеристика мелодий, темпа, метроритмические и ладовые особенности. Характеристика тонального плана. Гармонический анализ. Особенности гармонического языка. Ритмические сложности.
7. Характеристика фактуры: гармоническая, полифоническая, смешанная.
8. Взаимосвязь фактуры произведения и основных выразительных средств произведения.

Простейшее музыкальное произведение обязательно имеет мелодию, а, следовательно, лад, ритм и определенную музыкальную форму. основополагающим началом музыки является мелодия.

Мелодия – это одногласно выраженные музыкальная мысль, образ, тема, переданные с помощью интонаций.

Интонация – это наименьший выразительный элемент музыки, состоящий из трех–пяти звуков, образующих эмоционально-смысловое единство.

Понятие мелодии тесно связано с понятием темы.

В любой музыкальной миниатюре излагается, как правило, одна тема, в крупных сочинениях их несколько, образующих понятие тематизма или тематического содержания.

Ритм в широком значении – организатор музыкального времени, в узком – упорядоченная система длительностей звуков.

Метр в широком значении – организатор ритма по принципу тактового деления, в узком значении – соотношение сильных и слабых долей внутри такта.

Выражением метра в музыке является размер, состоящий из двух цифр, числитель обозначает количество долей в такте, знаменатель – их ритмическое качество. Два простых размера: двухдольный и трехдольный, обладающие разной выразительностью, составляют основу всех остальных видов: сложных, смешанных, переменных размеров.

Лад в широком значении – это любая система звуковысотных связей, объединенных центральным тоном.

Лад – основа музыки, ее специфическая принадлежность и эстетическая ценность. Тональность – это высота, на которой расположен лад.

Гармония в широком значении – вертикальное соотношение звуков в музыке, в узком – объединение звуков в аккорд и закономерная их последовательность.

Все музыкальные формы можно разделить на пять основных групп, учитывая сложность их строения, тип внутренней тематической организации, количество и масштабы частей.

Простые формы – это небольшие по масштабам формы (миниатюры), содержащие изложение одной темы, первая часть которых представляет собой период, остальные части ей подобны. Первая группа состоит из трех структур: наименьшей одночастной, или периода, простой двухчастной и простой трехчастной формы.

Сложные формы – это крупные по масштабам формы (концертные пьесы), содержащие изложение двух или более контрастных тем, первая часть которых представляет собой простую двух- или трехчастную форму, остальные части ей подобны. Вторая группа включает сложную двух- и трехчастную форму, рондо, вариации.

Сонатная форма и ее разновидности – это высший тип инструментальной формы первых частей симфоний, концертов, сонат

венских классиков, в основе которой лежит тематический и тональный контраст между двумя темами-образами, называемыми главной и побочной партиями, излагаемыми в экспозиции в разных тональностях, а в репризе – в одной главной тональности. Третья группа ограничивается только разными вариантами сонатной формы: полная, без разработки с двойной экспозицией и с эпизодом вместо разработки.

Циклические формы и жанры – это самые крупные по масштабам музыкально-концертные формы, состоящие из нескольких частей, пьес, номеров. Это сюита и сонатно-симфонический цикл в инструментальной музыке.

Тема 5. Создание фортепианного клавира

Существуют различные способы изучения партитуры. Наиболее распространённый – это изучение партитуры с помощью фортепиано. Это позволяет наиболее полно охватить оркестровую партитуру и выявить основные её элементы. Более опытные дирижёры работают над партитурой зрительно, интонируя внутренним слухом. Многие сочетают игру на фортепиано с сольфеджированием, этот способ особенно удобен тем, кто недостаточно владеет фортепиано.

Индивидуальные занятия по чтению партитур делится на:

- классное (под руководством преподавателя);
- самостоятельное.

Самостоятельная работа включает детальное изучение партитуры, проигрывание всех мелодических голосов оркестровых групп.

В процессе изучения партитуры использование фортепиано может быть различным: исполнение мелодических голосов, гармонических сочетаний, отдельных пассажей, фигураций и т.д. При проигрывании оркестровой пьесы за фортепиано исполнитель воспроизводит звуковысотную и метроритмическую стороны произведения, дополняя в своём воображении тембральную окраску, уровень динамики, отдельные

детали фактуры, развивая и совершенствуя тем самым свой внутренний музыкальный слух. Этот метод в сочетании со всесторонним анализом партитуры даёт достаточно точное представление о музыкальном содержании того или иного произведения, о его действительной звучности в оркестре.

Тема 6. Развитие навыков аранжировки

При чтении партитуры необходимо выявить главные элементы оркестрового произведения, вынести комплекс основных голосов партитуры и уметь приспособить этот комплекс к условиям фортепиано, то есть сделать его удобным для исполнения. В связи с этим читающий партитуру должен изучить те общие закономерности, которые свойственны фортепианному переложению оркестрового сочинения.

Основные методы аранжировки:

- умение мысленно построить аккорд, записанный на нескольких строках партитуры, представив его себе в реальном трех – четырех – пятиголосии; затем в зависимости от тембровой насыщенности тех или других голосов решить, какие из дублировок могут быть сохранены;
- умение изменять расположение аккордов. Здесь возможен пропуск среднего регистра при сохранении низкого баса, либо заполнение среднего регистра двумя руками при отказе от низкого баса, либо заполнение среднего регистра скачком от баса, взятого форшлагом, при изложении аккорда сразу в трех или более регистрах.

Для успешной аранжировки музыкального материала необходимо развить следующие навыки:

- длительное высотное перемещение отдельных партий;
- целесообразно расположить материал в двух руках; исходя из удобства исполнения. Отдельные голоса исполняются попеременно правой и

левой рукой, а не механически «прикрепляются» к партии той или другой руки;

- отказ от неисполнимых на фортепиано второстепенных элементов фактуры: протянутых звуков, фигуративных ритмических, гармонических или мелодических голосов (без искажения общего характера музыки).

Тема 7. Партитуры для струнного оркестра

Струнный оркестр состоит из одних смычковых инструментов. Включает 5 партий: 1-е и 2-е скрипки, альты, виолончели, контрабасы. В прошлом не выделялся композиторами как состав, отличающийся от симфонического оркестра, т.к. в музыке XVII - 1-й половины XVIII вв. последний нередко ограничивался смычковыми и клавесином, исполнявшим партию basso continuo (Г. Пёрселл. Опера «Дидона и Эней»); в классической музыке также и без basso continuo (В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада). Струнный оркестр в современном понимании сложился во 2-й половине XIX в., т. е. в период зрелости симфонического оркестра, когда его струнная группа была осознана как самостоятельный исполнительский аппарат.

В партитурах для струнного оркестра встречаются альтовый и теноровый ключи, которые относятся к группе ключей «до». В оркестре используется теноровый ключ в записи партий виолончелей, что облегчает запись нотного текста, избегая дополнительных линеек. Теноровый ключ предполагает, что звуковой ряд формируется от знака ключ «до», который записывается на четвёртой линейке нотного стана и соответствует ноте «до» первой октавы.

Альтовый ключ, в большей степени, используется в симфонической литературе, иногда только для записи отдельных духовых инструментов, а также для записи альтов струнной группы симфонического и камерного

оркестров. Альтовый ключ записывается знаком ключа «до» на третьей линейке нотного стана и соответствует «до» первой октавы.

Тема 8. Партитуры для оркестра русских народных инструментов.

Оркестр русских народных инструментов был создан в конце XIX в. выдающимся музыкантом В.В. Андреевым на базе ансамбля балалаечников. Постепенно определился состав, функциональный статус каждого инструмента, его художественные и технические возможности. Основную группу оркестра составила струнная группа, в которую на равных правах вошли семейства домр и балалаек. Полноправным инструментом оркестра стали гусли. Ведущее значение имели домры, обладающие мягким мелодичным звуком, большими техническими возможностями. К 30-м гг. XX в. относится расширение инструментального состава оркестра, что значительно обогатило его тембровое звучание. Постоянной группой становится группа баянов, шире вводятся народные духовые инструменты, ударные, делаются попытки ввести инструменты симфонического оркестра.

Современные русские народные оркестры в большинстве своем имеют одинаковый инструментальный состав: группа трехструнных домр, группа балалаек, группа баянов, клавишные (реже звончатые или щипковые) гусли, группа ударных. В некоторых случаях вводятся также аккордеоны, оркестровые или тембровые гармоники, деревянные и медные инструменты симфонического оркестра – флейта, гобой, кларнет, труба, тромбон; народные духовые инструменты – жалейка, брёлка, владимирские рожки, свирели, а также фортепиано, гитара (или электрогитара) и др.

Каждый из инструментов оркестра выполняет одну какую-либо функцию, но по мере надобности, для решения определенных задач инструментам могут поручаться несвойственные им функции; например, домрам малым, балалайкам прима – аккомпанемент, а домрам басовым, балалайкам басовым и контрабасовым – проведение мелодии и т.д., что

нужно учитывать в процессе анализа и чтения партитур для данного оркестра.

Транспонирующие инструменты в группе домр – домры альтовые (на октаву вниз), в группе балалаек – балалайки альты и контрабасы (на октаву вниз).

Тема 9. Партитуры для белорусского оркестра народных инструментов.

Белорусский оркестр народных инструментов был создан сравнительно недавно, в 1937 г. на основе Ансамбля народных инструментов. В последствии цимбалы подверглись значительной модификации, расширился их диапазон, кроме того было создано семейство дудок (сопрано, альт, тенор и бас) и две разновидности лиры – сопрановая и теноровая – с более широким, до 2,5 октав, диапазоном.

Модификация аутентичных белорусских цимбал и создание их оркестровых разновидностей позволили сформировать оркестровую группу, которая является ведущей в оркестре, отличается яркой тембровой характерностью, ударной природой звукоизвлечения, насыщенностью и интенсивностью звучания. Для группы цимбал характерна насыщенность и интенсивность звучания, динамическая гибкость и широкая динамическая шкала, богатство регистровых красок, возможность использования разнообразных исполнительских приемов.

По типу организации цимбальная группа аналогична струнной группе симфонического оркестра. Транспонирующие инструменты: цимбаль альт, тенор, контрабас (на октаву вниз). К середине 50-х гг. XX в. в белорусском оркестре народных инструментов сформировались все оркестровые группы: цимбал, баянов, деревянных духовых инструментов (флейта, гобой, кларнет), ударных инструментов – основные группы, и группа дудок и струнных смычковых – вспомогательные.

Тема 10. Анализ и чтение партитур для симфонического оркестра

Симфоническим называется оркестр, составленный из нескольких разнородных групп инструментов – семейства струнных, духовых и ударных. Принцип такого объединения сложился в Европе в XVIII в. Первоначально в симфонический оркестр входили группы смычковых инструментов, деревянных и медных духовых, к которым примыкали немногочисленные ударные инструменты. Впоследствии состав каждой из этих групп расширялся и разнообразился. В настоящее время среди ряда разновидностей симфонических оркестров принято различать *малый* и *большой*.

Малый симфонический оркестр – это оркестр преимущественно классического состава (играющий музыку конца XVIII – начала XIX в., или современные стилизации). В его составе 2 флейты (редко малая флейта), 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 (редко 4) валторны, иногда 2 трубы и литавры, струнная группа не более 20 инструментов (5 первых и 4 вторых скрипок, 4 альты, 3 виолончели, 2 контрабаса).

В большом симфоническом оркестре деревянные духовые имеют расширенный состав и часто достигают до 5 инструментов каждого семейства. Медная группа может включать до 8 валторн, 5 труб, обязательно наличие 3-5 тромбонов (теноровых и басовых) и тубы, часто используются саксофоны. Струнная группа достигает до 60 и более инструментов, многочисленные ударные, нередко используются арфа, рояль, клавесин.

Чтение транспонирующих инструментов в строе «си-бемоль».

Инструменты строя «си-бемоль», входящие в состав симфонического оркестра: кларнет си-бемоль, корнет си-бемоль (транспонируют на большую секунду вниз) и бас-кларнет си-бемоль (транспонирует на большую нону вниз). Если партии бас-кларнета записаны в басовом ключе, то они транспонируются на большую секунду вниз.

При чтении партий инструментов, транспонирующих на большую секунду вниз, необходимо мысленно каждую ноту перенести на этот

интервал, следя за звуковысотным рисунком нотного текста. При чтении партий инструментов, транспонирующих на большую ноту вниз, необходимо их транспонировать на большую секунду вниз, и читать октавой ниже. Случайные знаки альтерации при чтении переносятся в сторону понижения. Например, при чтении партий в строе «си-бемоль», диезы на нотах «фа» и «до» читаются как бекары на нотах «ми» и «си». Для облегчения чтения транспонирующих в «си-бемоль» инструментов нужно мысленно заменять скрипичный ключ теноровым и при нём выставить на два знака понижения больше. Случайные знаки альтерации необходимо соответственно изменять.

Чтение партий транспонирующих инструментов строя «фа».

Инструменты строя «фа», входящие в состав духового оркестра:

1. Валторна - фа
2. Английский рожок (альтовый голос) – фа

Оба этих инструмента следует транспонировать на чистую квинту вниз. Из-за необходимости избежать большого количества добавочных линеек, приблизительно десять низких звуков валторны нотируются в басовом ключе и пишутся октавой ниже. В этом случае партия транспонируется на чистую кварту вверх. Если партия валторны пишется только в басовом ключе, то нотный текст записывается без переноса на октаву вниз и читается как в скрипичном ключе квинтой ниже.

Тональность действительного звучания партий инструментов строя «фа» имеет на один бемоль больше или на один диез меньше, чем тональность, в которой эта партия записана.

Случайные знаки альтерации будут изменяться при чтении только одной ноты «фа» (записано «фа» – звучит «си бемоль», записано «фа-диез» – звучит «си-беклар» и т.д.).

Способ замены ключей практически не применим к чтению партий инструментов строя фа потому, что для замены необходимо пользоваться меццо-сопрановым ключом, встречающимся в партитурах исключительно редко и потому не имеющим самостоятельного значения. Поэтому

упражнения при чтении партий инструментов строя «фа» следует выполнять так же, как и при освоении ключей, т.е. за нотой, обозначенной в скрипичном ключе, надо научиться слышать другой звук (квинтой ниже или квартой выше написанного).

Тема 12. Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры

План развёрнутого анализа музыкальной партитуры.

1. Анализ формы-схемы.
2. Краткая характеристика образного содержания.
3. Комментарии к форме-схеме с подробной характеристикой всех ее горизонталей:
  - тональный план,
  - тематизм,
  - масштабы,
  - структура,
  - функция всех разделов формы,
  - итоговое определение формы с расшифровкой типа формы и структуры каждой части, в произведениях с текстом – с описанием строения текста.
4. Анализ типов изложения: экспозиционного, развивающего и заключительного по трем признакам.
5. Анализ средств выразительности:
  - мелодии,
  - метроритма,
  - ладотональности,
  - гармонии,
  - фактуры в экспозиционных разделах формы с определением местоположения кульминации и ее характеристики.

6. Выводы: типичные и индивидуальные черты анализируемой формы с описанием всех этапов музыкального произведения: экспозиционных, развивающих, репризных.

Исполнительский анализ

1. Разработка исполнительского анализа на основе раскрытия содержания произведения и музыкального анализа.
2. Общий характер произведения и его частей. Темповый план, метроритмические указания.
3. Агогика, динамика, артикуляция. Выявление специфических трудностей в связи с особенностями жанра и формы произведения.
4. Фразировка. Определение общих и частных смысловых кульминаций.
5. Выявление некоторых стилистических черт творчества композитора.
6. Интерпретация данного музыкального произведения.

Музыкальные жанры – это роды и виды музыкальных произведений, исторически сложившиеся в связи с определенным жизненным назначением музыки, ее социальными функциями, а также условиями исполнения и восприятия. Известны четыре рода музыкальных жанров по исполнительскому составу: вокально-хоровые жанры, инструментальные жанры, вокально-инструментальные и музыкально-сценические, или музыкально-театральные, жанры. Каждый из этих родов имеет большое количество видов. В группе *вокальных* жанров первичным считается *песня*, в группе *инструментальных* – *танец* и *марш*, так как эти жанры во многом определили развитие вокальной и инструментальной музыки в целом.

Музыкальное содержание – это отражение действительности через восприятие композитора с помощью музыкальных образов, воплощаемых средствами выразительности. Музыкальный образ – это идеальная звуковая форма и способ освоения жизни, то есть целостно выраженный характер. Музыкальный образ и музыкальная мысль как носители идеи, темы,

внутреннего духовного облика произведения – центральные понятия музыкального содержания.

Содержание и форма – диалектически связанные между собой и взаимовлияющие друг на друга философские категории. Первичный элемент этого единства – содержание, вторичный – форма. Музыкальная форма существует в единстве с музыкальным содержанием и образует творческую художественно выразительную систему, именуемую музыкальным произведением. Музыкальная форма подразумевает музыкальное сочинение как единство стиля, жанра, содержания, языка и строения, характерного для данного исторического времени и автора.

Музыкальный стиль – это исторически сложившийся тип музыкального мышления, идейно-художественных концепций, тем, образов и средств их воплощения.

Музыкальный язык – это вся совокупность исторически сложившихся средств музыкальной выразительности.

Средства выразительности являются наиболее специфическими и авторскими чертами музыки. Все средства выразительности делятся на две группы:

I	II
– мелодия– ритм,	– тембр,
– ритм,	– регистр,
– метр,	– диапазон,
– лад,	– темп,
– тональность,	– агогика,
– гармония,	– динамика (громкостная; степень интенсивности и напряженности внутреннего развития произведения),
– фактура.	– артикуляция как совокупность средств исполнительского мастерства.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Программные требования по учебной дисциплине

Учебная дисциплина «Чтение и анализ оркестровых партитур» включена в учебный план студентов ФМИ на 1 курсе (2 семестр) и на 2 курсе (3 семестр).

На **1 курсе** студент должен *знать*:

- определение партитуры как формы записи музыкального произведения;
- виды партитур, акколады, партитурные обозначения;
- виды оркестров и расположение групп в них;
- виды и элементы музыкальной фактуры;
- состав и особенности струнного оркестра;

уметь:

- читать на фортепиано несложные партитуры для струнного оркестра.

В качестве нотного материала рекомендуется использовать следующие сочинения:

1. Камерно-инструментальные ансамбли французских композиторов : партитуры. – М. : Музыка, 1986.
2. Козловский, И. Произведения для камерных ансамблей / И. Козловский. – Минск, 1998.
3. Легкие переложения для струнного квартета: Партитуры. – М. : Музыка: Лен. отделение, 1972.
4. Огинский, М. К. Произведения для камерных ансамблей / М. К. Огинский. – Минск, 1998.
5. Пригожин, Л. Музыка для струнных и флейты : партитуры / Л. Пригожин. – Л. : Музыка, 1969.
6. Пьеса для струнного квартета : партитуры. – Минск : Белорусский институт проблем культуры, 1992.
7. Пьесы для струнного оркестра / сост. Д. Лепилов. – М. : Музыка, 1979.

8. Серия «Музыка XVIII века» : партитуры для камерного оркестра. – М. : Музыка: Лен. отделение, 1978.
9. Серия «Популярные произведения для камерного оркестра». – Л. : Музыка, 1984.
10. Ж. Бизе – Р. Щедрин Кармен-сюита

На **2 курсе** студент должен *знать*:

- приемы исполнения различных видов фактур и музыкальных складов на фортепиано;
- состав оркестра народных инструментов, группы, расположение инструментов в группах, транспонирующие инструменты;
- состав симфонического оркестра: группы, инструменты в группах, транспонирующие инструменты, характеристику инструментов и групп;
- сравнительную характеристику партитур для оркестра народных инструментов и для симфонического оркестра;

владеть:

- методами анализа партитур;

уметь:

- читать партитуры для народного и симфонического оркестров различными способами: по отдельным голосам (партиям), по группам, по отдельным оркестровым функциям, соединяя отдельные голоса, группы и т.д.

В качестве нотного материала рекомендуется использовать сочинения для оркестра русских, белорусских народных оркестров, а также симфонические партитуры.

Оркестр русских народных инструментов

1. А. Глазунов. Русская фантазия
2. Б. Дварионас. Вальс
3. Н. Раков. Русская сюита

4. А. Холминов. Песня
5. Лядов. Десять русских народных песен.
6. Г. Камалдинов. Музыкальный момент.
7. Н. Будашкин. Хороводная.
8. И. Стравинский. Хоровод царевен из балета «Жар-птица».

Белорусский народный оркестр

1. Д. Смольский. Концерт для цимбал № 2.
2. И. Жинович. Белорусские танцы.
3. Г. Ермоченков. На Купалле.
4. Г. Ермоченков Адажио
5. Е. Глебов Детская сюита
6. А. Мдивани Бубенцы
7. В. Помозов Батлейка

Симфонический оркестр:

1. Л.В. Бетховен. Симфонии (отрывки)
2. Л.В. Бетховен. Увертюры (отрывки)
3. Й. Гайдн. Лондонские симфонии (отрывки)
4. Ж. Бизе. Сюиты №1, 2 «Арлезианка»
5. А. Глазунов. Танцы из балетов «Раймонда», «Времена года»
6. Н. Римский-Корсаков. Увертюры и другие отрывки из опер, отрывки из симфонических произведений: «Шехерезада», «Антар»
7. П.И. Чайковский. Танцы из балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро»
8. Ф. Шуберт. Увертюра и балетная музыка к пьесе «Розамунда»

3.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студента включает в себя изучение оркестровых партитур в теоретическом и практическом ракурсах. При изучении теоретических основ наибольшее внимание необходимо уделять освоению специфики оркестровой фактуры, методике изучения партитур и приёмам переработки оркестровой фактуры при исполнении ее на фортепиано, что особенно необходимо руководителям творческих коллективов (ансамблей, оркестров), поскольку помогает им в дорепетиционной работе. Материал для изучения должен основываться на образцах симфонической и оперной классики, а также современной белорусской и зарубежной музыки, что будет способствовать расширению общей музыкальной культуры будущих специалистов.

Практические систематические самостоятельные занятия должны включать анализ произведения, разбор и исполнение самостоятельно подготовленных 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.

3.3 Рекомендуемые партитуры из фондов библиотеки БГУКИ

3.3.1 Для симфонических оркестров

1. Бетховен, Л. ван. Симфония № 1 [Ноты] = Symphony № 1 / Л. Бетховен. - Партитура. - Санкт-Петербург : Композитор * Санкт-Петербург, 2003. - 46 с.
2. Бетховен, Л. ван. Симфония № 2 [Ноты] = Symphony № 2. Соч. 36 / Л. ван Бетховен. - Партитура. - Санкт-Петербург : Композитор * Санкт-Петербург, 2003. - 64 с.
3. Бетховен, Л. ван. Симфония № 3 [Ноты] = Symphony № 3 : (Героическая) / Л. Бетховен. - Партитура. - Санкт-Петербург : Композитор * Санкт-Петербург, 2003. - 96 с.
4. Бетховен, Л. ван. Симфония № 4 [Ноты] = Symphony № 4 / Л. ван Бетховен. - Партитура. - Санкт-Петербург : Композитор, 2003. - 82 с.
5. Бетховен, Л. ван. Симфония № 7 [Ноты] = Symphony № 7 : соч. 92 / Л. ван Бетховен. - Партитура. - Санкт-Петербург : Композитор, 2005. - 134 с.
6. Бизе, Ж. Арлезианка [Ноты] : вторая сюита для симфонического оркестра из музыки к драме А. Додэ / Ж. Бизе. - Партитура. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1954. - 104, [1] с.
7. Бизе, Ж. Маленькая сюита [Ноты] : для оркестра : детские игры / Ж. Бизе ; [предисл. А. Хохловкиной]. - Партитура. - Москва : Музгиз, 1955. - 84 с.
8. Бизе, Ж. Симфония : C-Dur [Ноты] / Ж. Бизе ; [предисл. Б. Левик]. - Партитура. - Москва : Музгиз, 1965. - 172 с.
9. Брамс, И. Симфония № 2 [Ноты] = Symphony № 2 / И. Брамс. - Партитура. - Санкт-Петербург : Композитор, [2002?]. - 76 с.
10. Брамс, И. Симфония № 4 [Ноты] = Symphony № 4 / И. Брамс. - Партитура. - Санкт-Петербург : Композитор, 2004. - 100 с.

11. Вагнер, Р. Избранные симфонические отрывки [Ноты] = *Ausgewahlte symphonische fragmente* : из опер и музыкальных драм : "Летучий голландец", "Лоэнгрин", "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид", "Сумерки богов", "Тристан и Изольда" / Р. Вагнер ; ред. Л. Д. Ауэрбах ; [предисл. Б. Левика]. - [Партитура]. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1959. - 434, [1] с.
12. Гайдн, Й. 12 лондонских симфоний [Ноты] . Т. 2 (№№ 7-12) / Й. Гайдн ; ред. Г. Киркор. - Партитура. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1959. - 379, [1] с.
13. Глазунов, А.К. Симфония № 2 [Ноты] / А. Глазунов ; [автор предисл. В. Дельсон]. - Партитура. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1958. - 227 с.
14. Глебов, Е.А. Зов [Ноты] : концерт : для оркестра / Е. Глебов. - [Партитура]. - Минск : БелДПК, 2004. - 32 с.
15. Дворжак, А. Симфония № 9 [Ноты] = *Symphony № 9* : "Из Нового Света" / А. Дворжак. - Партитура. - Санкт-Петербург : Композитор, 2004. - 206, [1] с.
16. Дворжак, А. Славянские танцы [Ноты] : для симфонического оркестра : соч. 46 №№ 1-8 / А. Дворжак ; [предисл. И. Бэлза]. - [Партитура]. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1956. - 303, [1] с.
17. Дога, Е.Д. Мой ласковый и нежный зверь [Ноты] : вальс из кинофильма / Евгений Дога. - Партитура. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2006. - 16 с.
18. Лист, Ф. Орфей : симфоническая поэма [Ноты] / Ф. Лист ; [предисл. Я. Мильштейна]. - Партитура. - Москва : Музгиз, 1959. - 66 с.
19. Лист, Ф. Тассо : симфоническая поэма [Ноты] / Ф. Лист ; [предисл. Я. Мильштейна]. - Партитура. - Москва : Музгиз, 1955. - 87 с.
20. Маркевич, В.-А. Утренняя рапсодия [Ноты] : для симфонического оркестра / В.-А. Маркевич ; [вступ., ред. З. Лежанская]. - Партитура и партии. - Львов : Арал, 2008. - 15 с.

21. Музыка Беларусі эпохі Рамантызма [Ноты] : хрэстаматыя па курсу "Гісторыя музычнай культуры Беларусі да XX стагоддзя". Т. 4-в / Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі. Праблемная навукова-даследчая лабараторыя музыкі ; [склад. В. У. Дадзіёмава]. - Мінск : [б. в.], 2008. - 131, [1] с.
22. Мусоргский, М.П. Пляска персидок [Ноты] : из оперы "Хованщина" : для симфонического оркестра / М. Мусоргский ; в инструментровке Н. Римского-Корсакова. - Партитура. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1959. - 50 с.
23. Прокофьев, С.С. Симфония № 7 [Ноты] : ор. 131 / С. Прокофьев ; ред. В. Левитская ; [предисл. И. Мартынова]. - Партитура. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1959. - 172 с.
24. Пуччини, Дж. Турандот [Ноты] = Turandot : лирическая драма в трех действиях, пяти картинах / Дж. Пуччини ; пер. В. Быкова; перелож. для пения с фортепиано Дж. Цукколи. - Клавир. - Санкт-Петербург : Композитор * Санкт-Петербург, 2005. - 447 с.
25. Римский-Корсаков, Н.А. Садко [Ноты] = Sadko : музыкальная картина для симфонического оркестра / Н. Римский-Корсаков. - 3-я ред. - Партитура. - Москва : Музыка, 1977. - 76 с.
26. Римский-Корсаков, Н.А. Сеча при Керженце [Ноты] : из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже" : [для симфонического оркестра] / Н. Римский-Корсаков ; [предисл. К. Соловьевой]. - Партитура. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1959. - 54 с.
27. Смольский, Д.Б. Симфония № 10, или Десять откровений [Ноты] = Symphony № 10, or Ten revelations : для большого симфонического оркестра и солирующего альта / Д. Смольский. - [Партитура]. - Минск, 2002. - 64 с.
28. Смольский, Д.Б. Симфония № 13 [Ноты] : партитура / Д. Б. Смольский. - Партитура. - Минск : [б. и.], 2011. - 49 с.

29. Чайковский, П.И. Сюита № 3 [Ноты] : для большого симфонического оркестра / П. Чайковский ; [предисл. Л. Ауэрбаха]. - Партитура. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1960. - 230, [2] с.
30. Шостакович, Д.Д. Десятая симфония [Ноты] / Д. Шостакович ; [предисл. Л. Данилевич]. - Партитура. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1960. - 223 с.
31. Шостакович, Д.Д. Симфония № 11 "1905 год" [Ноты] : для большого симфонического оркестра / Д. Шостакович ; [предисл. Л. Данилевич]. - Партитура. - Москва : Государственное музыкальное издательство, 1960. - 238, [1] с.
32. Шуберт, Ф. Симфония [Ноты] = Symphony : си минор ("Неоконченная") / Ф. Шуберт. - Партитура. - Санкт-Петербург : Композитор * Санкт-Петербург, 2003. - 111 с.
33. Шуберт, Ф. Симфония № 8 [Ноты] : "Неоконченная" / Франц Шуберт. - Партитура. - Санкт-Петербург : Лань, 2002. - 96 с.
34. Шуман, Р. Увертюра : из музыки к поэме Д. Байрона "Манфред" [Ноты] / Р. Шуман ; [предисл. К. Соловьевой]. - Партитура. - Москва : Музгиз, 1956. - 80 с.
35. Brahms, J. Symphonie Nr. 4 [Ноты] : e moll : op. 98 / J. Brahms. - [Partitur]. - Leipzig : Edition Peters, [19??]. - 168 s.
36. Dvorak, A. Sinfonia № 7 [Ноты] : re minore - d moll - d minor - re mineur : op. 70 / A. Dvorak. - [Partitur]. - Prague : Artia, [19??]. - 225 s., [7] s.
37. Schumann, R. Symphonie Nr. 1 [Ноты] : B dur : op. 38 / R. Schumann. - [Partitur]. - Leipzig : Edition Peters, [19??]. - 153, [3] s.
38. Schumann, R. Symphonie Nr. 4 [Ноты] : d moll : op. 120 / R. Schumann. - [Partitur]. - Leipzig : Edition Peters, [19??]. - 151, [3] s.

3.3.2 Для камерных оркестров

1. Агінскі, М. К. Паланез [Ноты] / М. К. Агінскі // Инструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя. - Мінск : [б. в.], 1991. - С. 76-80.

2. Голанд, Ёган (Ян). Уверцюра да балета "Арфей і Эўрыдыка" [Ноты] / І. Д. Голанд // Інструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя. - Мінск : [б. в.], 1991. - С. 85-111.
3. Інструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя [Ноты] / [склад. В. У. Дадзіёмава]. - [Партытура]. - Мінск : [б. в.], 1991. - 111 с.
4. Казлоўскі, О. Паланез [Ноты] / О. Казлоўскі // Інструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя. - Мінск : [б. в.], 1991. - С. 81-82.
5. Касцюшка, Т. Паланез [Ноты] / Т. Касцюшка // Інструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя. - Мінск : [б. в.], 1991. - С. 83-84.
6. Радзівіл, М. Дівертысмент [Ноты] : 1797 г. / М. Радзівіл // Інструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя. - Мінск : [б. в.], 1991. - С. 65-75.
7. Радзівіл, М. Паланез [Ноты] : 1788 г. / М. Радзівіл // Інструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя. - Мінск : [б. в.], 1991. - С. 41-42.
8. Радзівіл, М. Санаціна [Ноты] : 1797 г. / М. Радзівіл // Інструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя. - Мінск : [б. в.], 1991. - С. 56-64.
9. Радзівіл, М. Серэнада [Ноты] / М. Радзівіл // Інструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя. - Мінск: [б. в.], 1991. - С. 43-54.
10. Радзівіл, М. Шэсьць паланезаў [Ноты]: 1788 г. / М. Радзівіл // Інструментальная музыка Беларусі ХУІІІ стагодзя. - Мінск: [б. в.], 1991. - С. 11-40.
11. Таира, Е. Иерофония II [Ноты]: для 15-ти исполнителей / Е. Таира // Произведения современных композиторов для ансамблей и камерных оркестров. - Москва: Музыка, 1986. - С. 87-118.

3.3.3 Для народных оркестров

1. Зайцева, А.В. Произведения для оркестра русских народных инструментов: пособие по дисциплинам: «Дирижирование», «Оркестровый

класс», «Чтение и анализ оркестровых партитур», «Инструментоведение и инструментовка» для студентов специальности «Народное творчество (инструментальная музыка)» / А.В. Зайцева, А.В. Шкуропата. – [Партитуры]. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2013. – 46 с.

2. Играет лауреат всероссийских и международных конкурсов молодежный русский оркестр "Челябинск" Челябинской государственной академии культуры и искусств [Ноты]: [произведения для камерного оркестра русских народных инструментов]. Вып. 16 / Челябинская государственная академия культуры и искусств; [музык. ред., сост. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск: [б. и.], 2013. – 69 с.

3. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской государственной академии культуры и искусств [Ноты]: [произведения для голоса и камерного оркестра русских народных инструментов]. Вып. 2 / Челябинская государственная академия культуры и искусств; [музык. ред., сост. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск: [б. и.], 2005. – 42 с.

4. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской государственной академии культуры и искусств [Ноты]: [произведения для камерного оркестра русских народных инструментов]. Вып. 3 / Челябинская государственная академия культуры и искусств; [музык. ред., сост. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск: [б. и.], 2005. – 49 с.

5. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской государственной академии культуры и искусств [Ноты]: [произведения для камерного оркестра русских народных инструментов] : сборник партитур. Вып. 4 / Челябинская государственная академия культуры и искусств ; [музык. ред., сост. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск : [б. и.], 2008. – 123 с.

6. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской государственной академии культуры и искусств

[Ноты] : [произведения для голоса и камерного оркестра русских народных инструментов]. Вып. 6 / Челябинская государственная академия культуры и искусств ; [музык. ред., сост. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск : [б. и.], 2010. – 102 с.

7. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской государственной академии культуры и искусств [Ноты] : [произведения для голоса и камерного оркестра русских народных инструментов]. Вып. 7 / Челябинская государственная академия культуры и искусств ; [музык. ред., сост. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск : [б. и.], 2010. – 98 с.

8. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской государственной академии культуры и искусств [Ноты] : [произведения для камерного оркестра русских народных инструментов]. Вып. 8 / Челябинская государственная академия культуры и искусств ; [музык. ред., сост. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск : [б. и.], 2010. – 109 с.

9. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской государственной академии культуры и искусств [Ноты] : [произведения для камерного оркестра русских народных инструментов]. Вып. 9 / Челябинская государственная академия культуры и искусств ; [музык. ред., сост. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск : [б. и.], 2010. – 106 с.

10. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челябинской государственной академии культуры и искусств [Ноты] : [произведения для камерного оркестра русских народных инструментов]. Вып. 10 / Челябинская государственная академия культуры и искусств ; [музык. ред., сост. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск : [б. и.], 2011. – 110 с.

11. Играет оркестр русских народных инструментов Челябинской государственной академии культуры и искусств [Ноты] : сборник партитур

студенческих инструментовок. Вып. 5 / Челябинская государственная академия культуры и искусств ; [сост. А. Н. Кузнецов ; музык. ред. В. И. Лавришин]. – [Партитура]. – Челябинск : [б. и.], 2008. – 97 с.

13. Кабалевский, Д. Б. Увертюра к опере "Кола Брюньон" [Ноты] : для оркестра русских народных инструментов / Д. Кабалевский ; [инструментовка В. И. Лавришина ; музык. ред. С. Ю. Бантуров]. – [Партитура] – Челябинск: [б. и.], 2003. – 47 с.

14. Концертные пьесы для оркестра русских народных инструментов [Ноты]: партитура / сост. и автор перелож. О. Белова; оформление А. Веселова. – Партитура. – Санкт-Петербург: Союз художников, 2013. – 55 с.

15. Лісіца, Н. Л. Ягадка [Ноты]: рэпертуарны зборнік для самадзейных фальклорных калектываў / Н. Л. Лісіца. – [Партытуры]. – Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2014. – 159 с.

16. Нариманидзе, Н. В. (1904-1975). Давлури [Ноты] : для оркестра русских народных инструментов / Н. Нариманидзе ; [обработка Г. Хурдаяна ; оркестровая версия В. И. Лавришина]. – [Партитура]. – Челябинск : [б. и.], 2003. – 19 с.

17. Петров, А. П. Вальсы из кинофильмов [Ноты]: партитура : для оркестра народных инструментов / А. Петров ; перелож. В. Акуловича ; оформл. А. Веселова. – Партитура. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2013. – 93 с.

18. Петров, А. П. Популярная музыка из кинофильмов [Ноты]: переложения для оркестра народных инструментов / Андрей Петров. – Партитура. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2010. – 81 с.

19. Пьесы зарубежных композиторов [Ноты] : для оркестра народных инструментов / инструментовка Ю. Подласкина ; сост. Т. Кузнецова. – Партитура. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2008. – 51 с.

20. Пьесы русских композиторов [Ноты]: для оркестров народных инструментов : партитура / сост. Т. Кузнецова ; инструментовка Ю.

Подласкина. – Партитура. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2008. – 76 с.

21. Слонимский, С. М. Русские картины [Ноты] : для оркестра народных инструментов : партитура. Вып. 1 / С. Слонимский ; перелож. В. Акуловича. – Партитура. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2015. – 95 с.

22. Слонимский, С. М. Русские картины [Ноты] : партитура : для оркестра народных инструментов. Вып. 2 / С. Слонимский ; перелож. В. Акуловича. – Партитура. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2015. – 102 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов

В тематическом плане учебной дисциплины «Чтение и анализ оркестровых партитур» предусмотрена контролируемая самостоятельная работа студентов по ряду тем, что ориентировано на закрепление полученных на уроке знаний и на формирование у студентов умения применять теоретические знания в практической деятельности. Такая самостоятельная работа предусматривает выполнение творческих заданий по разбору и освоению музыкальных партитур, выбранных совместно с преподавателем или указанных в репертуарных списках, исполнение партитур на фортепиано, написание 2-х ручного клавира несложной партитуры (отрывка из партитуры), чтение дополнительной литературы по курсу и смежным дисциплинам, слушание музыки. Контроль за работой студентов осуществляется согласно учебно-методической карте учебной дисциплины.

Тема 4. Методика музыкально-теоретического анализа партитуры

Количество часов – 1.

Форма контроля знаний – контрольное задание.

Контрольное задание предполагает предварительный анализ партитуры из предложенного списка, который включает зрительный просмотр и охват всей пьесы (состав инструментов, тональность, темп, музыкальная форма, тематический материал, фактура, тональный план, оркестровый план, удвоения, регистры, приемы игры и т.д.). Аналитическая работа над партитурой должна осуществляться по принципу от общего к частному и выражаться в форме логически связанного устного объяснения структурных и исполнительных средств. Анализ оркестрового произведения невозможен без прочных теоретических знаний по смежным дисциплинам.

Примерный список произведений

1. Бетховен Л. Части из симфоний №№ 1, 2, 5, 7, 8. Увертюры «Кориолан», «Прометей».
2. Бородин А. Симфония № 2. Симфоническая картина «В Средней Азии». Маленькая сюита.
3. Брамс И. Венгерские танцы.
4. Вебер К. Приглашение к танцу. Увертюры к операм «Вольный стрелок», «Оберон».
5. Моцарт В. Симфонии №№ 39, 40. Маленькая ночная серенада. Увертюры к операм: «Похищение из сераля», «Директор театра», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан».
6. Мусоргский М. Вступления к операм: «Хованщина», «Сорочинская ярмарка».

Тема 5. Создание фортепианного клавира, способы и приемы чтения партитур на фортепиано

Количество часов – 1.

Форма контроля знаний – контрольное задание.

Контрольное задание включает письменное переложение для фортепиано в 2 руки небольшого оркестрового сочинения или отрывка из произведения крупной формы (желательно из репертуара того оркестра, в котором студент играет) и устное объяснение целесообразности использования тех или иных приемов аранжировки и переложения партитурного текста.

Тема 7. Анализ и чтение партитур для струнного оркестра

Количество часов – 1.

Форма контроля знаний – контрольный урок.

На контрольном уроке студент должен прочитать с листа отрывок сочинения для струнного оркестра или смычкового квартета с

использованием альтового и тенорового ключей (из предложенного преподавателем списка) и устно проанализировать его.

Примерный список произведений

1. Бетховен Л. Соч. 3. Трио Ми-бемоль мажор, ч. I—III, V. Соч. 9. № 1. Трио Соль мажор, ч. II, III; № 2. Трио Ре-мажор, ч. II, III; № 3. Трио До-минор.
2. Гайдн И. Дивертисменты (для скрипки, альты, виолончели).
3. Бородин А. Квартеты: № 1, ч. I, II. № 2, ч. I, III, IV.
4. Гайдн И. Квартеты: Соч. 20, № 4, ч. II – IV. Соч. 33, № 3, ч. II, III. Соч. 64, № 5, ч. I – III. Соч. 74, № 3, ч. I – IV. Соч. 76, № 1, ч. I – III; № 3, ч. II – IV;
5. Григ Э. Квартет соль минор, ч. I .
6. Дебюсси К. Квартет соль минор, ч. I, III.
7. Дворжак А. Серенада для струнного оркестра.
8. Моцарт В. Маленькая ночная серенада (KV 525).
9. Раков Н. Симфониетта для струнного оркестра.
10. Чайковский П. Серенада для струнного оркестра, ч. I, III.

Тема 8. Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов

Количество часов – 1.

Форма контроля знаний – зачет.

К зачету студент должен самостоятельно подготовить и исполнить на фортепиано отрывок партитуры для оркестра русских народных инструментов в объеме 20 тактов. Музыкальный материал выбирается студентами самостоятельно.

Тема 9. Чтение партитур для белорусского оркестра народных инструментов

Количество часов – 1.

Форма контроля знаний – зачет.

К зачету студент должен самостоятельно подготовить и исполнить на фортепиано отрывок партитуры для белорусского оркестра народных инструментов в объеме 20 тактов. Музыкальный материал выбирается студентами самостоятельно.

Тема 10. Анализ и чтение партитур для симфонического оркестра

Количество часов – 1.

Форма контроля знаний – зачет.

К зачету студент должен самостоятельно подготовить и исполнить на фортепиано отрывок партитуры для симфонического оркестра в объеме 20 тактов. Наличие транспонирующих инструментов обязательно. Музыкальный материал выбирается студентами самостоятельно.

Тема 12. Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры

Количество часов – 1.

Форма контроля знаний – зачет.

К зачету студент должен самостоятельно сделать исполнительский и жанрово-стилевой анализ симфонической партитуры, дирижируемой в классе, а также сравнить различные интерпретации этого произведения, используя аудио и видео записи, интернет ресурсы.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения:

1. Агафонников, Н. Симфоническая партитура / Н. Агафонников. – Л. : Музыка, 1981.
2. Барсова, И. Книга об оркестре. / И. Барсова. – М. : Музыка, 1969.
3. Карс А. История оркестровки. / А. Карс. – М. : Музыка, 1989.
4. Лаул Р. Мотив и музыкальное формообразование. / Р. Лаул. – Л. : 1987.

5. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. / Л.А. Мазель. – М. : 1986.
6. Мазель Л. А., Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. / Л.А. Мазель, В.А. Цуккерман. – М. : 1967.
7. Пистон У. Оркестровка. / У. Пистон. – М. : Советский композитор, 1990.
8. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. / В. Цуккерман. – М. : 1980.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.2 Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

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

- ответы на теоретические вопросы по учебной дисциплине «Чтение и анализ оркестровых партитур»;
- контрольные задания;
- чтение с листа незнакомого произведения по элементам: а) по оркестровым группам, б) по оркестровым функциям;
- исполнение на фортепиано заранее подготовленного фрагмента симфонической партитуры, включающего транспонирующие инструменты;
- анализ аудио-, видео-, CD, DVD материалов, а также интернет ресурсов с целью выявления интерпретаторской концепции;
- музыкально-теоретический анализ партитуры;
- контрольный урок;
- зачет.

4.3 Вопросы для самоконтроля

Тема 1. Партитура

- 1. Что такое партитура?*
- 2. Какие виды оркестров существуют?*
- 3. Принцип объединения инструментов в группы?*
- 4. Какие акколады существуют?*
- 5. Номенклатурные обозначения оркестровых инструментов, групп.*

Тема 2. Оркестровая фактура

- 1. Из чего состоит оркестровая фактура?*
- 2. Какие основные оркестровые функции вы знаете?*
- 3. Чем контрапункт отличается от мелодии?*
- 4. Какие бывают фигурации?*
- 5. Каковы приемы передачи музыкального материала от одних инструментов к другим?*

Тема 3. Характеристика оркестровой фактуры

- 1. Какие виды музыкальной фактуры существуют?*
- 2. Приемы изложения мелодии.*
- 3. Основные приемы изложения контрапункта.*
- 4. Какие инструменты в оркестре (народном, струнном, симфоническом) могут выполнять басовую функцию?*
- 5. Как зрительно отличить гомофонно-гармоническую фактуру от полифонической?*

Тема 4. Методика музыкально-теоретического анализа партитуры

- 1. Понятие форма музыкального произведения в узком и широком смысле.*
- 2. Что такое “оркестровый план”?*
- 3. Что такое тональный план партитуры?*

4. Назовите верхний, средний и нижний голоса оркестра. Каково их соотношение?

Тема 5. Создание фортепианного клавира, способы и приемы чтения партитур на фортепиано

1. Приемы изложения партитур на фортепиано.
2. Приемы упрощения партитурного текста
3. Способы чтения партитур
4. Графическое оформление клавира.

Тема 6. Развитие элементарных навыков аранжировки

1. Каковы конструктивные особенности фортепиано?
2. От каких побочных элементов фактуры можно отказаться при чтении партитуры без искажения характера музыки?
3. Можно ли менять расположение аккордов?
4. Возможно ли высотное перемещение мелодии? контрапункта?
5. Способы изложения фигураций.

Тема 7. Анализ и чтение партитур для струнного оркестра

1. Состав струнного оркестра
2. Как располагаются инструменты в партитуре.
3. Основные исполнительские приемы игры.
4. Каковы функции инструментов оркестра?
5. Альта и теноровый ключи.

Тема 8. Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов

1. Какие основные группы оркестра?
2. Как располагаются инструменты в группах?

3. *Каковы основные оркестровые функции групп и отдельных инструментов?*
4. *Транспонирующие инструменты оркестра.*
5. *Как определить, для каких домр написана партитура - трех, или четырехструнных?*

Тема 9. Чтение партитур для белорусского оркестра народных инструментов

1. *Состав белорусского оркестра народных инструментов.*
2. *Какая группа в оркестре является основной?*
3. *“Сильные” и слабые” стороны оркестра?*
4. *Транспонирующие инструменты оркестра.*
5. *Какие эпизодические инструменты белорусского народного оркестра вы знаете?*

Тема 10. Анализ и чтение партитур для симфонического оркестра

1. *Какой порядок расположения групп в симфонической партитуре?*
2. *Семейства и виды инструментов. Способы нотации.*
3. *Транспонирующие инструменты в группе деревянных духовых.*
4. *Когда используется кларнет А, а когда кларнет В?*
5. *Строй натуральных и хроматических валторн. Как они транспонируют?*

Тема 11. Основы оркестровой драматургии

1. *Что такое “чистые” и “смешанные тембры”?*
2. *Групповое и оркестровое тутти.*
3. *Старинный оркестр, оркестр эпохи классицизма, романтический оркестр.*
4. *Оркестровая драматургия в увертюрах Л. Бетховена.*
5. *Понятие дифференцированной оркестровки.*

Тема 12. Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры

- 1. Какие основные жанры оркестровой музыки существуют?*
- 2. Жанрово-стилевые особенности произведений композиторов-классиков.*
- 3. Что такое стиль? Понятие стиля в эстетическом и историческом контексте.*
- 4. Что такое исполнительская концепция произведения.*
- 5. Партитуры разных ансамблевых и оркестровых составов*

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.4 Требования к зачету

На зачете студент должен продемонстрировать следующие формы работы: знание теоретического материала, исполнение партитуры на фортепиано и ее устный анализ.

4.4.1 Вопросы к зачету

1. Цели и задачи курса «Чтение и анализ оркестровых партитур».
2. Понятие «партитура». Виды партитур. Правила оформления партитур.
3. Структура оркестровой ткани.
4. Оркестровые функции.
5. Оркестровая фактура. Виды фактур.
6. Типы оркестровой фактуры.
7. Характеристика гомофонно-гармонической фактуры.
8. Характеристика мелодической фактуры и ее разновидностей (монодической и полифонической).
9. Способы чтения партитур.
10. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры.
11. Состав и инструменты оркестра русских народных инструментов. Расположение групп в оркестре и инструментов в группах.
12. Транспонирующие инструменты оркестра русских народных инструментов.
13. Состав и инструменты белорусского оркестра народных инструментов. Расположение групп в оркестре и инструментов в группах.
14. Состав и инструменты симфонического оркестра. Расположение групп в оркестре и инструментов в группах.

15. Ключи «соль», «фа», «до».
16. Транспонирующие инструменты групп деревянных духовых и медных духовых инструментов, их общепринятые (итальянские) обозначения.
17. Специальные партитурные обозначения.
18. Интонационно-тематическое развитие в клавире.
19. Основные принципы функциональной оркестровки и их отображение в клавире.
20. Жанры оркестровой музыки.

4.4.2 Требования к зачету

На зачете студент должен:

1. Исполнить на фортепиано и проанализировать (устно) симфоническую партитуру с наличием транспонирующих духовых инструментов в объеме 40 тактов.

Примерный репертуар:

- Й. Гайдн. Симфония №95, ч. 1, 2
- Й. Гайдн. Симфония №103, ч. 1, 3
- Ф. Шуберт. Неоконченная симфонии, ч. 2
- И. Брамс. Венгерский танец №5
- М Мусоргский. Рассвет на «Москва-реке»
- Р. Щедрин. Девичий хоровод

2. Исполнить на фортепиано и проанализировать (устно) партитуру для оркестра русских народных инструментов / белорусского народного оркестра или народно-инструментального ансамбля в объеме 60 тактов.

Примерный репертуар:

- Г.Фрид. Слезы-изумруды.
- Г.Фрид. Данилушкин рожок.

- Н.Будашкин. Ноктюрн из пьесы «Думка».
- П.Куликов. У зори то, у зореньки.
- В.Андреев. Искорки.
- Р. Щедрин. Юмореска.
- А.Глазунов. Гавот, инструментовка Л.Любимова.
- Г. Ермоченков. Адажио
- Г. Ермоченков. Журавлиная песня
- А. Семеняко. Вступление к опере «Новая земля»
- В. Помозов. Калядки

3. Устно проанализировать и сыграть с листа незнакомую партитуру для симфонического оркестра в объеме 16-20 тактов.

Примерный репертуар:

- Й.Гайдн. Симфония №100 ч.2,3
- А.Вивальди. Менуэт.
- Ф.Шуберт. Немецкий танец.
- В.А.Моцарт. Менуэт.
- С. Прокофьев. Симфония № 1, ч.2,3.
- В.Калинников. Симфония №1, ч.2.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Чтение и анализ оркестровых партитур» для студентов, которые обучаются по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направлению специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная

Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Чтение и анализ оркестровых партитур» входит в комплекс дисциплин специализации, общая цель которых, глубокое изучение музыкальных произведений, понимание внутренних закономерностей строения партитуры. Именно поэтому изучение данной учебной дисциплины предполагает тесные межпредметные связи с такими дисциплинами специальности, как «Теория музыки», «Инструментоведение и инструментовка», «История искусств: музыкальное», «Дирижирование» и др. К тому же, практическое постижение мастерства чтения партитур непосредственно связано с учебной дисциплиной «Фортепиано», так как развитые навыки игры на этом инструменте являются фундаментом для успешного овладения приемами исполнения партитур.

Цель учебной дисциплины – подготовка руководителя творческого коллектива (ансамбля, оркестра) высокопрофессионального уровня, который досконально овладел навыками и умениями самостоятельной работы с партитурами.

Основные задачи учебной дисциплины:

- постижение музыкальных произведений в культурно-историческом контексте в ходе углубленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста;
- изучение закономерностей и методов дирижерско-исполнительской работы над музыкальным произведением в ходе анализа партитуры;

- формирование умения анализировать высотное и тембровое звучание партитуры, как полностью, так и в деталях;
- развитие навыков исполнения партитуры на фортепиано и элементарных навыков аранжировки в ходе создания переложения оркестровой партитуры для фортепиано.

Освоение учебной дисциплины “Чтение и анализ оркестровых партитур” должно обеспечить формирование академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.

Требования к *профессиональным компетенциям*:

ПК-20 – умение использовать новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники, фонозаписи;

ПК-23 – умение планировать собственный музыкальный репертуар;

ПК-24 – умение работать с источниками репертуара, литературой по народному творчеству;

ПК-25 – умение организовывать этапы процесса исполнения художественных (музыкальных) произведений для эстетического воспитания и формирования высокохудожественного вкуса населения;

ПК-26 – выступать в качестве исполнителя в профессиональных и любительских музыкальных коллективах, драматических театрах, музыкальных театрах, театрах-студиях, на радио, телевидении, в концертных учреждениях;

ПК-27 – создавать собственные аранжировки, инструментовки, обработки и переложения для хоровых коллективов, оркестров, ансамблей;

ПК-28 – самостоятельно подбирать репертуар, формировать концертную программу;

ПК-29 – готовить творческие выступления хоровых (инструментальных) коллективов и вести концертную деятельность в регионе и за его пределами.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

знать:

- виды партитур и правила их оформления;
- теоретический материал по системам записи и нотации партитур различных ансамблевых и оркестровых составов;
- приемы изложения партитурного текста на фортепиано;
- специальные партитурные обозначения;
- виды, элементы музыкальной фактуры, основные функции и особенности ее организации по горизонтали и вертикали;

уметь:

- свободно ориентироваться в партитуре зрительно (состав оркестра, расположение групп и инструментов в партитуре, строи транспонирующих инструментов);
- пользоваться методами и приемами анализа партитур;
- представлять реальное звучание оркестрового произведения при помощи внутреннего слуха;
- формировать в процессе самостоятельной дорепетиционной работы с партитурой первую исполнительскую концепцию произведения;
- читать предварительно разобранную партитуру по оркестровым группам и оркестровым функциям, как внутренним слухом, так и исполняя на инструменте;

владеть:

- навыками свободного чтения с листа и транспонирования;
- навыками чтения нотного текста в различных ключах, партий инструментов нотированных в строях D, B, A, F;
- методикой системного анализа партитур различной степени сложности и разнообразных стилистических направлений и приемами их фортепианной аранжировки;
- способами и приемами упрощения партитурного нотного текста для удобного исполнения на фортепиано.

Наряду с использованием объяснительно-иллюстративного и практического методов обучения, эффективность учебного процесса

достигается при помощи таких методов и технологий, как художественно-педагогический анализ произведений, формирование и анализ исполнительской интерпретации, анализ, сравнение и обобщение приемов переложения партитур на фортепиано, которые направлены на развитие у студентов творческой активности и самостоятельности мышления.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины “Чтение и анализ оркестровых партитур” отводится 62 часа, из которых 35 – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Цель и задачи дисциплины. Методическое обеспечение и основные требования. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Необходимость и значение данной учебной дисциплины в общей системе подготовки музыкантов, специализирующихся в области народных инструментов.

Тема 1. Партитура

Определение партитуры как формы записи музыкального произведения, предназначенного для коллективного исполнения. Общие представления о партитуре и оркестровых составах. Виды оркестров: камерный, струнный, духовой, симфонический, джазовый, народный. Виды партитур: оркестровая, хоровая, аккомпанемент. Специфика партитурной записи, принцип объединения инструментов в группы. Правила оформления партитуры: акколады, партитурные обозначения. Основные авторские указания по темпу, характеру музыки и др. Номенклатурные обозначения оркестровых инструментов, групп. Основные этапы работы дирижера с партитурой.

Тема 2. Оркестровая фактура

Понятие оркестровой фактуры, структура оркестровой ткани. Определение основных понятий: мелодия, ритм, метр, лад, тональность, гармония, голосоведение, альтерация, энгармонизм, отклонения. Оркестровые функции: мелодия, бас, контрапункт, педаль, гармония. Специфика оркестрового письма, связанная с особыми техническими и выразительными возможностями оркестра: 1) наложения инструментальных голосов (точные и неточные дублировки), 2) разнообразные приемы передачи музыкального материала от одних инструментов к другим

(переключки, эмитации, диалоги), 3) перекрещивание инструментальных голосов.

Тема 3. Характеристика оркестровой фактуры

Виды музыкальной фактуры: монодический, полифонический, гомофонно-гармонический. Приемы исполнения различных видов фактур на фортепиано. Элементы оркестровой фактуры мелодической группы (мелодия, контрапункт), основные приемы их изложения в партитуре. Басовый голос. Фактура гармонического сопровождения (аккордовая и фигурационная). Виды фигураций и оркестровых педалей, органнй пункт. Понятие “оркестровые фоны”. Типы оркестровой фактуры. Характеристика мелодической фактуры и ее разновидностей: монодической и полифонической (гетерофонной, имитационной, подголосочной, контрастной). Характеристика фактуры гомофонно-гармонического типа и аккордовой, как ее разновидности. Фактура смешанного типа.

Тема 4. Методика музыкально-теоретического анализа партитуры

Методика анализа оркестровой фактуры по горизонтали и вертикали. Структура (строение, форма) музыкального произведения. Понятие “инструментальная линия”, анализ партий отдельных оркестровых инструментов. Понятие “оркестровый план”, определение оркестровых планов в партитуре, их ритмическая структура. Баланс оркестрового звучания, понятие “перспектива” в музыке. Анализ партитуры по оркестровым функциям. Понятия “густота фактуры”, “размах фактуры”, “степень полифоничности фактуры”, “степень тембровых разграничений”. Гармонический анализ партитуры. Тональный план. Темброво-динамический анализ партитуры.

Тема 5. Создание фортепианного клавира, способы и приемы чтения партитур на фортепиано

Специфика фортепианного клавира. Конструктивные особенности инструмента и трудности, связанные с переложением для фортепиано оркестровых партитур. Овладение навыками зрительного восприятия нотного текста, расположенного на нескольких строках. Преодоление трудностей, связанных с распределением по вертикали отдельных элементов оркестровой фактуры, перекрещиванием, голосов и т.д. Отбор главных элементов музыкальной ткани, их удобное изложение на фортепиано, в котором основным элементом должны быть подчинены все побочные элементы фактуры. Приемы упрощения партитурного нотного текста для удобного исполнения его на фортепиано. Графическое оформление клавирного текста. Сравнительный анализ фортепианного клавира с партитурным оригиналом.

Способы чтения партитур: по отдельным голосам (партиям), по группам, по отдельным оркестровым функциям; соединяя отдельные голоса, группы; полное воспроизведение музыкального текста

Тема 6. Развитие элементарных навыков аранжировки

Аранжировка как приспособление оригинала музыкального произведения к техническим возможностям какого-либо другого инструмента. Развитие элементарных навыков аранжировки: а) умение мысленно построить аккорд, записанный на нескольких строках партитуры; б) длительное высотное перемещение отдельных партий; в) умение менять расположение аккордов; г) умение целесообразно распределить музыкальный материал в двух руках, исходя из удобства исполнения; д) отказ, без искажения общего характера музыки, от исполнения на фортепиано побочных элементов фактуры (выдержанных звуков, фигурационных, ритмических, гармонических или мелодических голосов).

Тема 7. Анализ и чтение партитур для струнного оркестра

Инструменты струнного оркестра, основные партии, их расположение и запись в партитуре. Диапазон оркестра, его выразительные возможности. Основные исполнительские приемы игры, ведущие функции инструментов. Изучение ключей “до” (альтовый, теноровый). Проигрывание партий отдельных инструментов, нотированных в этих ключах. Развитие навыков одновременного чтения нескольких ключей (альтового и скрипичного; альтового, скрипичного и басового; тенорового и басового и т.д.). Игра на фортепиано и анализ отдельных отрывков из партитур для струнного оркестра.

Тема 8. Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов

Анализ и игра на инструменте партитур для оркестра русских народных инструментов. Основные группы оркестра: группа домр, балалаек, баянов, деревянных духовых, ударных инструментов. Приемы звукоизвлечения и штрихи в каждой группе, их графическая запись в партитуре. Специальные обозначения: *a2*, *div.*, *pizz.*, *unis.*, и т.д. Основные функции оркестровых групп и отдельных инструментов. Транспонирующие инструменты, практическое освоение чтения нот с листа транспонирующих инструментов отдельно и по группам. Гусли, их разновидности, роль в оркестре. Баяны и гармоники в партитуре, приемы игры, регистровка, функциональная оркестровая нагрузка. Особенности переложения баянных партий для фортепиано. Особенности исполнения партитур для оркестра русских народных инструментов на фортепиано.

Тема 9. Чтение партитур для белорусского оркестра народных инструментов

Основные группы белорусского оркестра народных инструментов: цимбалы, деревянные духовые, ударные инструменты, баяны. Приемы звукоизвлечения и штрихи в группе цимбал. Основные функции оркестровых групп и отдельных инструментов. Транспонирующие инструменты.

Инструменты эпизодического использования: лира, скрипки, гармошка, дудка, свирель и т.д. Оформление партитуры для белорусского оркестра народных инструментов.

Тема 10. Анализ и 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. Основы оркестровой драматургии

Знакомство с основами 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.
Эволюция оркестровых стилей.

*Тема 12. 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 оркестровых партитур.

5.2 Учебно-методические карты

ФМИ

Номер темы	Название темы	Количество часов		Форма контроля знаний
		Аудиторные занятия	Контр. самост. работа	
1	2	3	4	5
	Введение	1		
1	<i>Партитура</i>	2		
2	<i>Оркестровая фактура</i>	2		
3	<i>Характеристика оркестровой фактуры</i>	1		
4	<i>Методика музыкально-теоретического анализа партитуры</i>	2	1	Контрольное задание
5	<i>Создание фортепианного клавира, способы и приемы чтения партитур на фортепиано</i>	2	1	Контрольное задание
6	<i>Развитие элементарных навыков аранжировки</i>	2		
7	<i>Анализ и чтение партитур для струнного оркестра</i>	2	1	Контрольный урок
8	<i>Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов</i>	3	1	зачет
9	<i>Чтение партитур для белорусского оркестра народных инструментов</i>	3	1	зачет
10	<i>Анализ и чтение партитур для симфонического оркестра.</i>	4	1	зачет
11	<i>Основы оркестровой драматургии</i>	2		
12	<i>Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры</i>	2	1	зачет
Всего		28	7	

Номер темы	Название темы	Количество часов		Форма контроля знаний
		Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	
1	2	3	4	5
	Введение		1	
1	<i>Партитура</i>		3	
2	<i>Оркестровая фактура</i>		3	
3	<i>Характеристика оркестровой фактуры</i>		3	
4	<i>Методика музыкально-теоретического анализа партитуры</i>	1	4	
5	<i>Создание фортепианного клавира, способы и приемы чтения партитур на фортепиано</i>	1	4	
6	<i>Развитие элементарных навыков аранжировки</i>	1	4	
7	<i>Анализ и чтение партитур для струнного оркестра</i>		4	
8	<i>Чтение партитур для оркестра русских народных инструментов</i>	1	6	зачет
9	<i>Чтение партитур для белорусского оркестра народных инструментов</i>	1	6	зачет
10	<i>Анализ и чтение партитур для симфонического оркестра.</i>	1	8	зачет
11	<i>Основы оркестровой драматургии</i>		3	
12	<i>Методика жанрово-стилевого и исполнительского анализа партитуры</i>		3	
Всего		6	52	

5.2. Основная литература

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. Вольф, О.Е. Хрестоматия по чтению партитур / О.Е.Вольф. – 2-е изд. – Л. : Музыка, Ленинградское отделение, 1976. – 264 с.
4. Жинович, И.И. Оркестр цимбалистов / И.И.Жинович. – Мн.: Беларусь, 1968. –35 с.
5. Карцев, А.А. Руководство по графическому оформлению нотного текста / А.Карцев, Ю.Оленев, С.Павчинский. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Композитор, 2007. – 180 с.
6. Розанов, В.И. Инструментоведение. Пособие для руководителей оркестров русских народных инструментов / В.И.Розанов. – М.: Сов. композитор, 1981. – 136 с.
7. Фортунатов, Ю.А. Практическое руководство по чтению симфонических партитур / Ю.А.Фортунатов, И.А.Барсова. – М.: Музыка, 1966. – Вып.1 – 224 с.
8. Чайкин, Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов / Н.Чайкин. – М.: Музыка, 1967. – Вып.2 – 184 с.
9. Шахматов, Н.М. Инструментовка для оркестров русских народных инструментов / Н.М.Шахматов. – Л.: Музыка, 1985. – 118 с.
10. Шишаков, Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Ю.Шишаков; под общ. ред. А.Илюхина. – М.: Музыка, 1970. – 212 с.
11. Шпитальный, П.Л. Чтение симфонических партитур / П.Л.Шпитальный. – М.: Музыка, 1970. – Вып. 1. – 288 с.

5.3. Дополнительная литература

1. Баренбойм, Л. Некоторые вопросы воспитания музыканта-исполнителя и система Станиславского / Л.Баренбойм // Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.: Музыка, Ленингр. отделение, 1974. – С. 3-61.
2. Бобровский, В.П. О переменности функций музыкальной формы / В.П.Бобровский. – М.: Музыка, 1970. – 228 с.
3. Вахромеев, В.А. Элементарная теория музыки / В.А.Вахромеев.—М.: Музыка,2006. – 254 с.
4. Веприк, А.М. Трактовка инструментов оркестра / А.М.Веприк. – М.: Музгиз, 1961. – 300 с.
5. Веприк, А.М. Очерки по вопросам оркестровых стилей / А.М.Веприк. – 2-е изд. – М.: Сов. композитор, 1978. – 428 с.
6. Верхолаз, Р.А. Вопросы методики чтения нот с листа / Р.А.Верхолаз; под ред. Т.Л.Беркман. – М.: АПН РСФСР, 1960. – 48 с.
7. Дмитриев, Г.П. О драматургической выразительности оркестрового письма / Г.П.Дмитриев; под общ. ред. Э.Денисова. – М.: Сов.композитор, 1981. – 176 с.
8. Дмитриев, Г.П. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние / Г.П.Дмитриев. – М.: Сов.композитор, 1973. – 136 с.
9. Зряковский, Н.Н. Общий курс инструментоведения / Н.Н.Зряковский. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1976. – 479 с.
10. Карс, А. История оркестровки / А.Карс; под ред. М.Иванова-Борецкого, Н.Корндорфа. – М.: Музыка, 1990. – 304 с.
11. Крунтяева, Т.С. Словарь иностранных музыкальных терминов / Т.Крунтяева, Н.Молокова. – М.: Музыка, 2007. – 184 с.
12. Мазанік, В. Активізація музичного слуху ў рабоце над партытурай: Метад. парады па курсу “Дырыжыраванне” / В.Мазанік. – Мн.: Бел.ун-т культуры, 1996. – 11 с.
13. Мазель, Л.А. Вопросы анализа музыки / Л.А.Мазель. – М.: Сов.композитор, 1991. – 376 с.
14. Медушевский, В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В.В.Медушевский. – М.: Музыка, 1976. – 254 с.
15. Назайкинский, Е.В. О музыкальном темпе / Е.В.Назайкинский. – М.: Музыка, 1965. – 96 с.
16. Назайкинский, Е.В. Стиль и жанр в музыке / Е.В.Назайкинский. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 248 с.

17. Пазовский, А.М. Записки дирижёра / А.М.Пазовский, общ.ред. В.Кухарского. – 2-е изд. – М.: Сов.композитор, 1968. – 558 с.
18. Пистон, У. Оркестровка (пер. с англ.) / У.Пистон. – М.: Сов.композитор, 1990. – 459 с.
19. Раабен, Л.Н. Об объективном и субъективном в исполнительском искусстве / Л.Н.Раабен // Вопросы теории и эстетики музыки. – М.: Музгиз, 1962. – Вып.1. – С.20-51.
20. Руководство по графическому оформлению партитур: Методические указания / Сост. А.Авсиевич. Мн.: Бел. ун-т культуры, 1990. – 19 с.
21. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей / С.С.Скребков. – М.: Музыка, 1973. – 448 с.: с нот.ил..
22. Способин, И.В. Музыкальная форма. Учебник общего курса анализа / И.В.Способин. – М.: Музыка, 2002. – 400 с.
23. Стоковский, Л. Музыка для всех / Л.Стокковский. – М.: Музгиз, 1959. – 217 с.
24. Тюлин, Ю.Н. Строение музыкальной речи / Ю.Н.Тюлин. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1969. – 175 с.
25. Финкельштейн, И.Б. Некоторые проблемы оркестровки. Напряженность оркестрового тембра и оркестровая динамика / И.Б.Финкельштейн. – М.-Л.: Музыка, 1964. – 39 с.
26. Цуккерман, В. О музыкальной речи Н.А.Римского-Корсакова, тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова / В.Цуккерман // Музыкально-теоретические очерки и этюды. – М.: Сов.композитор, 1975. – Вып.2. – С.341-464.
27. Чулаки, М.И. Инструменты симфонического оркестра / М.И.Чулаки. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Композитор, 2004. – 224 с.
28. Шиндер, Л.Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра / Л.Н.Шиндер. – Санкт-Петербург: Композитор, 2000. – 64 с.
29. Яканюк, Н.П. Інструментазнаўства і інструментоўка для ансамбляў і аркестраў беларускіх народных інструментаў: вучэб.-метадапам. / Н.П.Яканюк, М.Л.Кузьмініч. – Мн.: Бел. ун-т культуры, 2001. 230 с.