

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального искусства

Кафедра искусства эстрады

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

_____ Е.В. Шедова
« ___ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

_____ И.М. Громович
« ___ » _____ 2019 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ АНСАМБЛЕВЫХ И
ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР**

для специальности

***1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направлений специальности:***

1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка),

1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)

Составитель:
Кудин А.А.

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета 19.02.2019 г.
протокол № 6

Составитель:

Кудин А.А., доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рецензенты:

Коротеев А.Л., профессор кафедры духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Кафедра оркестрового дирижирования учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 24.01.2019 г.);

Советом факультета музыкального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 28.01.2019 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
2.1 Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть	6
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	7
3.1 Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть	7
3.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	7
4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	10
4.1 Задания для самостоятельной контролируемой работы студентов	10
4.2 Примерный репертуарный список музыкальных произведений	11
4.3 Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности	15
4.4 Зачетно-экзаменационные требования	16
4.5 Критерии оценки результатов учебной деятельности	17
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	18
5.1 Учебная программа	18
5.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины: дневная форма получения образования направления специальности «Искусство эстрады» (инструментальная музыка)	27
5.3 Учебно-методическая карта учебной дисциплины: заочная форма получения образования направления специальности «Искусство эстрады» (инструментальная музыка)	28
5.4 Учебно-методическая карта учебной дисциплины: заочная форма получения образования направления специальности «Искусство эстрады» (компьютерная музыка)	29
5.5 Основная литература	31
5.6 Дополнительная литература	32

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) 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 учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» является формирование у студентов комплексной системы знаний, умений, навыков, а также творческого опыта в области исполнительской деятельности, предусмотренной учебным планом учреждения высшего образования по направлению специальности и требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013 Искусство эстрады.

Главными задачами УМК являются:

- обеспечение повышения качества образования в сфере эстрадного искусства;
- определение дидактических средств обучения для реализации образовательных задач, сформулированных в учебной программе по дисциплине «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур»;
- повышение профессиональной компетенции и культурного уровня студентов;
- научно-методическое сопровождение последовательного усвоения студентами практических навыков чтения партитур.

Учебно-методический комплекс ориентирован на оказание помощи преподавателям и студентам высших специализированных учебных заведений в приобретении и освоении теоретических и практических знаний в области чтения оркестровых партитур для различных видов оркестров и ансамблей. Разделы, включенные в комплекс, предназначены для оптимального сопровождения образовательного процесса и формирования у студентов компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в соответствии с современным уровнем развития эстрадного искусства.

Система организационных форм обучения включает в себя практические занятия, а также самостоятельную работу студентов. Структура УМК построена по принципу освоения практических навыков на основе теоретических знаний. Такой подход обеспечивает комплексную теоретическую и практическую подготовку выпускника к активной творческой профессиональной деятельности в качестве дирижера и руководителя ансамбля.

В *теоретическом* разделе учебно-методического комплекса описано содержание аудиторной работы студентов, где даны основные понятия о специфике чтения ансамблевых и оркестровых партитур, а также о техническом обеспечении учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур».

В *практическом* разделе освещается практическая часть аудиторной работы студентов, где представлены все этапы освоения оркестровой и ансамблевой партитуры, методы их чтения, даются методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Раздел *контроля знаний* представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает в себя задания для самостоятельной контролируемой работы студентов; примерный репертуарный список музыкальных произведений; перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности; зачетно-экзаменационные требования; критерии оценки результатов учебной деятельности.

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по учебной дисциплине «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур», учебно-методические карты учебной дисциплины и список рекомендуемой литературы.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Содержание аудиторной работы студентов: теоретическая часть

Жанрово-стилевое разнообразие современной оркестровой музыки требует от дирижера универсальных музыкально-теоретических знаний. Именно поэтому дисциплина «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» преподается в непосредственной практической связи с такими учебными дисциплинами как: «Дирижирование», «Оркестровый класс», «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных форм», «Инструментоведение и инструментовка», и т.д. Значимость дисциплины обусловлена тем, что её изучение будет способствовать успешному овладению навыками оркестрового и ансамблевого исполнительства как основного вида их музыкальной деятельности. Важным аспектом в процессе обучения чтению и анализу ансамблевых и оркестровых партитур является освоение характеристик и технических возможностей инструментов эстрадно-симфонического оркестра, являющимся базой, основой репетиционной работы дирижера оркестра или руководителя ансамбля.

Наряду с практическим обучением навыков чтения и анализа ансамблевых и оркестровых партитур в задачи предмета входит также формирование широкого кругозора, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов.

Техническое обеспечение учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» кафедры искусства эстрады предполагает наличие фортепиано (рояля), синтезатора, а также звукоусиливающей аппаратуры.

В комплект материально-технического обеспечения должно входить компьютерное оборудование с соответствующим лицензионным программным обеспечением, которое позволит работать над оркестровыми и ансамблевыми партитурами, просматривать учебно-методические материалы в области инструментоведения и инструментовки. Использование звукового электрооборудования предполагает наличие знаний о правилах работы с ним, а также правил техники безопасности. Перед началом учебного семестра инструктаж по технике безопасности обязателен.

Важными составляющими успешной работы студента являются создание творческой атмосферы на занятиях, побуждение к музыкальным экспериментам, а также хорошее взаимопонимание между студентом и педагогом.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Содержание аудиторной работы студентов: практическая часть

Практическая работа заключается в приобретении навыков и умений сравнительного музыкального и исполнительского анализа партитур для разнообразных составов оркестра и ансамбля, приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей и направлений, в формировании у студентов навыков и приёмов самостоятельного чтения партитур для ансамбля и оркестра эстрадно-симфонических инструментов. Занятия включают в себя работу и над специальными упражнениями на развитие определенных элементов техники чтения и транспонирования нотного текста.

Важным элементом практической аудиторной работы является формирование навыка расшифровки условных обозначений, указанных в партитурах для эстрадных оркестров или ансамблей, визуального восприятия музыкального материала различных ансамблевых и оркестровых партитур с использованием внутреннего слуха, изложение на фортепиано всей вертикали партитурного текста, исполнению на фортепиано партитуры, в состав которых входят инструменты, как с традиционными, так и специфичными приемами звукоизвлечения, одновременного чтения нескольких строк партитурного текста с использованием фортепиано и, следовательно, одновременного восприятия нескольких условных систем нотной записи, формирование навыка определения исполнительской специфики штрихов, соответствующих различным по способу звукоизвлечения инструментам эстрадного оркестра и ансамбля.

Подбор произведений в качестве иллюстративного материала проводится по принципу от простого к сложному с учетом индивидуальных художественных способностей и технической подготовки каждого студента.

3.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» осуществляется во время внеаудиторных занятий. Для ее эффективной организации студентам целесообразно изучать партитуру музыкального произведения комплексно на занятиях по дирижированию, оркестровому классу. После знакомства с музыкальным материалом во время аудиторных занятий с преподавателем студенту предлагается самостоятельно прослушать аудиозаписи произведения, проанализировать исполнительские интерпретации различных дирижеров. С целью активизации учебной деятельности студентам предлагается работа с массивом классической симфонической литературы, а также с произведениями, написанными с использованием эстрадно-джазовой стилистики. Важным условием освоения прочных знаний студентами по дисциплине «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» является соотношение музыкального материала с соответствующими научно-теоретическими источниками.

Самостоятельная работа студентов должна проводиться последовательно и планомерно на протяжении всего курса обучения. Домашние задания даются из урока в урок и должны учитывать уровень подготовки студента. Навыки, которые студенты освоили на уроке, к следующему занятию должны закрепляться самостоятельно. Педагогический контроль осуществляется на последующем уроке, где самостоятельная работа проверяется и оценивается.

Основная масса самостоятельных занятий студентов состоит из работы с музыкальным материалом: чтение с листа нотного текста, просмотр нотного текста при самостоятельном подборе произведений, разучивание нотного текста при работе с репертуаром, прослушивание аудиозаписей музыки разных стилей. Такая работа выполняется из урока в урок и контролируется и корректируется в рамках учебного процесса на каждом уроке.

Особое значение при самостоятельной подготовке студентов к занятиям имеет формирование навыков чтения нот с листа, которое должно составлять определенную часть ежедневных занятий. Механизм процесса чтения с листа представляет собой перевод нотной записи во внутренне-слуховую картину с последующим воплощением на инструменте. Одним из главных условий чтения с листа заключается умение мысленного опережения

читающим того, что в данный момент исполняется. Видя ноты, исполнитель с помощью внутреннего слуха трансформирует их в звуковую картину.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для самостоятельной контролируемой работы студентов

1. Чтение с листа транспонирующих инструментов партитуры.
2. Чтение с листа сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов.
3. Чтение с листа различных оркестровых групп партитуры .
4. Чтение с листа партитуры в целом.
5. Расшифровка специальной терминологии, которая отражена в ансамблевых и оркестровых партитурах.

Все задания рассчитаны на полный курс обучения. Последовательность их выполнения и уровень сложности задается по усмотрению преподавателя.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ

4.2. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Клавирная музыка

- Альбенис И. Кордова (Испанские песни)
 Аренский А. Незабудка. Соч. 36 № 10
 Асафьев Б. Танец басков из балета «Пламя Парижа»
 Бетховен Л. Сонаты: № 2 (II ч.), № 3 (I ч.), № 4 (II ч.), № 7 (II ч.), № 8 (II ч.) №14
 Бородин А. Маленькая сюита
 Верди Дж. Вступления к операм: «Риголетто», «Травиата». Хор пленников
 Из оперы «Набукко» (I д.). Марш из оперы «Аида» (II д., 4 к.).
 Квартет из оперы «Риголетто» (III д.)
 Гайдн Й. Сонаты Мой принц придет однажды № 7 (I ч.), № 11 (Менуэт)
 Дворжак А. Юмореска № 7 (Соч. 101)
 Дебюсси К. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна». «Лунный мир».
 «Кукольный кэк-уок»
 Кабалевский Д. Избранные пьесы (Соч. 27)
 Калинин В. Грустна песенка. Ноктюрн. Элегия
 Лядов А. Прелюдия № 2 (Соч. 31). Прелюдия № 3 (Соч. 40). Прелюдия № 1 (Соч. 11). «Про старину» (Былина) (Соч. 21-а)
 Мендельсон Ф. Песни без слов (Соч. 30, 53)
 Моцарт В. Сонаты: № 4 (II ч.), № 5 (I ч.), № 10 (I ч.), № 14 (I ч.), № 15 (I ч.). Шесть немецких танцев. Четыре немецких танца. Восемь менуэтов
 Мусоргский М. Опера «Сорочинская ярмарка»: вступление, гопад
 Мясковский Н. Причуды (Соч. 25). Воспоминания (Соч. 29). Пожелтевшие страницы (Соч. 31). Полевая весна (Соч. 43) :-
 Прокофьев С. Фортепианный цикл «Детская музыка». Гавот (Соч. 32)
 Рахманинов С. «Итальянская полька», Вокализ (Соч. 34). Прелюдии: соль минор (Op. 23), до-диез минор (Op. 3). Русская песня (Соч. 11).
 Глазунов А. Ноктюрн (Соч. 37). Пастораль, Вальс (Соч. 42)
 Глиэр Р. Простая песня (Соч. 26). Ариетта, Утро (Соч. 47). Прелюдия (Соч. 31). Вальс, Танец трех озорных девушек, Хоровод, Танец на площади, Гимн Великому городу из балета «Медный всадник». Адажио из балета «Красный цветок»
 Гречанинов А. Бусинки, Грустна песенка (Соч. 123). Пастели, Траур (Соч. 3). Русская песенка (Соч. 158)
 Глинка Н. Ноктюрн «Разлука». Андалузский танец
 Григ Э. Листок из альбома (Соч. 28). Осенняя песенка (Соч. 3). Норвежские танцы № 1, 2, 3 (Соч. 35). Лирические пьесы (Соч. 38). Шествие (Соч. 54). Кобольд (Соч. 71). Патриотическая песня (Соч. 12). Народный напев (Соч. 38) Полишинель (Op. 3)

Сен-Сане К. Лебедь

Скрябин А. Этюд до-диез минор (Ор. 42). Прелюдия Си мажор (Соч. 2).
Прелюдия (Соч. 11)

Чайковский П. «Времена года». «Детский альбом». Сборник «Десять русских народных песен». Песня без слов (Соч. 2). Романс фа минор (Ор. 5).
Ноктюрн фа-диез минор (Ор. 10)

Шамо И. Сюита «Картины русских живописцев»

Шуберт Ф. Вечерняя серенада. Музыкальный момент фа минор (Соч. 94). Вальс си минор (Ор. 9)

Шуман Р. «Альбом для юношества» (Соч. 68)

Партитуры

Альбиниони Т. Адажио

Бах И. С. Ария из оркестровой сюиты № 3. Бранденбургские концерты: № 1 (IV ч.), № 2 (II ч.), № 4 (II ч.)

Бетховен Л. Увертюры: «Прометей», «Кориолан». Симфонии № 1, 2.

Бизе Ж. Две сюиты из музыки к драме А. Додэ «Арлезианка». Опера «Кармен»: увертюра, антракты

Бородин А. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» (фрагменты). Симфония № 2 (III ч.). Музыкальная картина «В Средней Азии»

Брамс И. Симфонии № 1 (III ч.), № 3 (III ч.). Венгерские танцы

Вебер К. М. Увертюры к операм: «Эврианта», «Вольный стрелок», «Оберон».

Гайдн Й. «Лондонские симфонии».

Глазунов А. Балет «Раймонда»: романеска и пиццикато, испанский танец, антракт к IV части, большое адажио.

Глинка Н. Увертюра, марш Черномора, танцы из оперы «Руслан и Людмила». Вальс-фантазия. Фантазия для оркестра «Камаринская»

Григ Э. Две сюиты из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». Две элегические мелодии: «Раны сердца», «Последняя весна» (Соч. 34)

Гуно Ш. Интродукция и танцы из оперы «Фауст».

Даргомыжский А. Танцы из оперы «Русалка»

Дворжак А. Славянские танцы. Симфония № 9 «Из Нового света» (I ч.)

Зуппе Ф. Увертюра к оперетте «Прекрасная Галатеея», Увертюра к оперетте «Поэт и крестьянин», Увертюра к оперетте «Легкая кавалерия»

Кабалевский Д. Сюита из музыки к спектаклю «Комедианты»

Калинников В. Серенада. Симфонии № 1 (I, II ч.), № 2 (II ч.)

Кальман И. Увертюра к оперетте «Сильва» «Графиня Марица»

Моцарт В. А. Дивертисменты. Серенады. Симфонии. Увертюры к операм: «Свадьба Фигаро», «Похищение из сераля», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».

Мендельсон Ф. Увертюры «Рюи Блаз», «Фингалова пещера», Шотландская симфония, Итальянская симфония

Мусоргский М. Вступления к операм: «Хованщина», «Борис Годунов».
 Картинки с выставки (оркестровка М.Равеля)

Прокофьев С. «Классическая симфония». Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». Сюиты из балета «Ромео и Джульетта». Сюита «Зимний костер»

Планкетт Р. Увертюра к оперетте «Корневильские bells»

Рахманинов С. Интродукция к опере «Алеко»

Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка».

Вступление к опере «Садко». Увертюра, интермеццо из оперы «Царская невеста», «Шехеразада» испанское капричо

Сибелиус Я. Грустный вальс. Романс для струнного оркестра

Хачатурян А. Танец Эгины, танец грека-раба, танец пастуха и пастушки,

Аншеева дорога, общая пляска, танец молодых фракийцев с мечами, прощание Фригии и Спартака из балета «Спартак».

Вступление к опере «Пиковая дама»

Интродукция (из балета «Лебединое озеро»)

По-де-де (из балета «Щелкунчик»)

Г. Свиридов Романс. Натройке (из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»)

Я.Глебов Адажио Розы и Маленького принца (из балета «Маленький принц»)

Же.Бизе - Интермеццо из сюиты «Арлезианка»

Р.Щедрин Тореро. Финал из «Кармен-сюиты»

В. Моцарт Маленькая ночная серенада (1 ч.)

Симфония № 35 (2 ч.)

Ф.Шуберт Серенада

Ф.Мендельсон Песни без слов № 2, 20 и др.

Э.Григ Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт»

П. Чайковский Танец с кубками. Испанский танец (из балета «Лебединое озеро»)

А.Дворжак Славянский танец № 2

Ф.Шуберт Неоконченная симфония (1 ч.)

М. Глинка Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»

Я. Глебов Золотая осень

Юмореска

Же. Бизе – Выход Кармен из «Кармен-сюиты»

Д. Мийо «Бразильера из сюиты «Скарамуш»

Г. Свиридов Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»

Же.Бизе Антракт к IV действию оперы «Кармен»

Ф.Пуленк Вальс

Р.Сурус Праздничный вальс

В.Солтан Вальс

А.Хачатурян Вариации Эгины (из балета «Спартак»)

- Вальс (из музыки к драме Лермонтова “Маскарад”)
П. Чайковский Вальс (из оперы “Евгений Онегин”)
Вальс (из балета “Лебединое озеро”)
Вальс (из балета “Спящая красавица”)
Вальс (из балета “Щелкунчик”)
Л. Бетховен Ларго (из сонаты № 7)
В. Моцарт Симфония № 40 (2 ч.)
Л. Бетховен Соната № 2 (2 ч.)
Увертюра “Эгмонт” (вступление)
И. Гайдн Симфония № 98 (2 ч.)
С. Прокофьев Симфония № 1 (2 ч.)
Ф.Шуберт “Agnus Dei” из Мессы соль мажор
С. Барбер Адажио
В. Моцарт Симфония № 41 (2 ч.)
Э.Григ Песня Сольвейг. Траур Ингрид из сюиты “Пер Гюнт”
П. Чайковский Чардаш. Неаполитанский танец из балета “Лебединое озеро”
Же.Бизе Пастораль из сюиты “Арлезианка”
А.Петров Увертюра из к/ф “Укрощение огня”
В. Калинин Грустная песня

4.3. Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать различными формами контроля:

- зачетами;
- экзаменами;
- контрольными уроками (сдача партий);
- отчетными концертами;
- прослушиваниями;
- творческими мероприятиями.
- семинарами, открытыми уроками.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.4. ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экзамен и зачёт по дисциплине «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» состоит из двух взаимодополняющих частей – теоретической и практической.

Вопросы по теоретической части предмета:

1. Перечислить основные функции, составляющие оркестровую фактуру, и определить их значение в общем звучании музыки.
2. Рассказать о составе инструментов эстрадно-симфонического оркестра.
3. Транспонирующие инструменты эстрадно-симфонического оркестра.
4. Какие инструменты входят в состав эстрадно-симфонического оркестра (парный состав и дополнительные инструменты в группах).
5. Назовите транспонирующие инструменты эстрадно-симфонического оркестра и способы воспроизведения их реального звучания при чтении партитуры.
6. Расскажите о типах чтения партитуры при исполнении на фортепиано.

Практическая часть состоит из нескольких заданий:

1. Проиграть в среднем темпе каждый из элементов оркестровой фактуры (в незнакомой партитуре).
2. Исполнить мелодию и аккомпанемент одновременно.
3. Обосновать необходимость октавных переносов при исполнении партитуры по вертикали и исполнить этот вариант на фортепиано.
4. Написать удобное переложение для фортепиано небольшого отрывка партитуры для эстрадно-симфонического оркестра.

4.5. Критерии оценки результатов учебной деятельности

10	Безупречное исполнение задания повышенного уровня технической сложности. Студент демонстрирует блестящую исполнительскую технику, нужный темп, ощущение основного музыкального образа, полное и глубокое усвоение основной и дополнительной музыкальной литературы в рамках учебной программы; способность творчески решать сложные проблемы при исполнении музыкальных произведений различных стилевых направлений.
9	Задание исполнено на высоком профессиональном уровне. Студент демонстрирует прекрасную исполнительскую технику, нужный темп; ощущение основного музыкального образа в музыкальных произведениях различных стилевых направлений; активную самостоятельную работу.
8	Задание исполнено на достаточно высоком профессиональном уровне. Студент демонстрирует свободное владение исполнительской техникой, нужный темп; свободное владение техническими средствами и штрихами в музыкальных произведениях различных стилевых направлений. Технические погрешности незначительны.
7	Задание исполнено на хорошем профессиональном уровне. Студент демонстрирует хорошее владение исполнительской техникой, хороший уровень музыкальной культуры исполнения программы. Однако имеются технические погрешности и недочеты в передаче музыкального текста.
6	Исполнение среднего профессионального уровня. Техническая, сторона исполнения недоработана. Неточная передача музыкального текста.
5	Задание исполнено ниже среднего профессионального уровня. Имеются значительные стиливые, а так же технические погрешности, не решены задачи раскрытия фактуры музыкальных произведений.
4	Выступление удовлетворительного уровня. Имеется много значительных стиливых и технических погрешностей, много ошибок в авторском тексте.
3	Выступление посредственного уровня. Нотный текст прочитан с массой технических погрешностей, нет представления о структуре партитуры музыкального произведения.
2	Выступление неудовлетворительного, весьма низкого исполнительского уровня.
0-1	Отсутствие выступления. Отказ от исполнения программы.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

Н.В. Карчевская

“26” февраля 2018 г.

Регистрационный № УД- 40 /эуч.

ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ АНСАМБЛЕВЫХ И ОРКЕСТРОВЫХ ПАРТИТУР

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направлений специальности*

1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка),

1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебных планов учреждения высшего образования по направлениям специальности. Регистрационный номер № С17-1-02/13 уч., № С17-1-03/13 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ:

А.А. Кудин, доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

О.А. Немцева, заведующий кафедрой народно-инструментального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

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

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 22.11.2017 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 14.12.2017 г.);

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» является частью практической подготовки специалиста высшего образования направления специальности 1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)», 1-17 03 01-02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)». Она предусматривает овладение навыками, приемами и методами самостоятельного изучения партитур для ансамбля и оркестра. Преподается в непосредственной практической связи с такими учебными дисциплинами как: «Оркестровый класс», «Дирижирование», «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Современные стили джазовой музыки», «Джазовые стандарты», «История мирового и белорусского джаза» и т.д. Значимость дисциплины обусловлена тем, что её изучение будет способствовать успешному приобретению практики сравнительного музыкального и исполнительского анализа партитур для разнообразных составов оркестра и ансамбля, приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями функционального строения партитур различных стилей и направлений.

Освоение раздела учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» должно обеспечить формирование следующих академических и профессиональных компетенций:

Требования к академическим компетенциям специалиста
академических компетенций:

- АК-2 владеть системным и сравнительным анализом;
- АК-4 уметь работать самостоятельно.

профессиональных компетенций в организационно-руководительской деятельности:

- ПК-19 планировать и выполнять административно-организационную работу организации;
- ПК-20 выполнять необходимые маркетинговые работы по составлению прогноза эффективности организации (проекта), находить необходимые финансовые средства для его реализации.

инновационно-методическая деятельность:

- ПК-23 внедрять новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники.

научно-исследовательская деятельность:

- ПК-25 заниматься научно исследовательской деятельностью в области теории и истории искусства эстрады;
- ПК-26 знать принципы и приёмы собирания, систематизации, обобщения и использования информации и проведения, научных исследований в сфере искусства эстрады;
- ПК-27 готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные данные для научных исследований;
- ПК-28 использование современных информационных ресурсов.

Цель учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» является составной частью профессиональной подготовки специалистов эстрадного искусства способных осуществлять творческо-исполнительскую деятельность в соответствии с получаемой квалификацией: артист; руководитель эстрадного оркестра, ансамбля; преподаватель. Цель учебной дисциплины – в формировании у студентов навыков и приёмов самостоятельного чтения партитур для ансамбля и оркестра эстрадно-симфонических инструментов.

Данная цель обуславливает решение следующих *задач*:

- получение студентами теоретических и практических знаний для работы с эстрадным оркестром и ансамблем;
- изучение и анализ студентами разновидностей изложения музыкального материала в партитурах для различных составов эстрадных оркестров и ансамблей;
- развитие навыков свободного чтения и воспроизведения на фортепиано произведений для эстрадных оркестров или ансамблей;
- формирование навыка расшифровки условных обозначений, указанных в партитурах для эстрадных оркестров или ансамблей

В результате освоения учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» студенты должны *знать*:

- классификацию основных составов эстрадных оркестров или ансамблей;
- функциональные, художественно-выразительные, технико-исполнительские возможности инструментов эстрадно-симфонического оркестра, специфику их использования в ансамблях разных составов;

- особенности оформления акколады ансамблевых и оркестровых партитур с учетом понимания сути и отличий основных и вариантных инструментальных на тот или иной состав эстрадного оркестра, ансамбля;

- специальную терминологию, применяемую в написании ансамблевых и оркестровых партитур;

- правила построения мелодического голосоведения, гармонического сопровождения, контрапункта, фразировки с учетом их отображения в партитурах для эстрадного оркестра, ансамбля;

уметь:

- визуально воспринимать музыкальный материал различных ансамблевых и оркестровых партитур с использованием внутреннего слуха;

- излагать на фортепиано всю вертикаль партитурного текста;

- исполнять на фортепиано партитуры, в состав которых входят инструменты, как с традиционными, так и специфичными приемами звукоизвлечения;

- одновременно читать несколько строк партитурного текста с использованием фортепиано и, следовательно, одновременно воспринимать несколько условных систем нотной записи;

- определять исполнительскую специфику штрихов, соответствующих различным по способу звукоизвлечения инструментам эстрадного оркестра и ансамбля;

владеть:

- навыками свободного чтения с листа и транспонирования.

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины);

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» для направления специальности Искусство эстрады (Инструментальная музыка) для дневной формы получения образования всего отведено 86 часов, из них 50 часов – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет; для заочной формы получения образования всего отведено 86 часов, из них 50 часов – аудиторные занятия (12 часов индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

Для направления специальности Искусство эстрады (Компьютерная музыка) всего отведено 64 часа, из них 40 часов – аудиторные (индивидуальные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение.

Цель, содержание и задачи учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур». Ее роль и место в профессиональной подготовке специалиста высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) направления специальности 1-17 03 01-01 «Инструментальная музыка» и 1-17 03 01-02 «Компьютерная музыка». Взаимосвязь с профильными дисциплинами: «Оркестровый класс», «Дирижирование», «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Компьютерные технологии в музыке», «Современные стили джазовой музыки», «Джазовые стандарты».

Основная терминология курса и её связь с другими дисциплинами.

Тема 1. Изучение ключей «До».

Чтение в альтовом ключе. Чтение в альтовом ключе без транспозиции. Соединение партий альты с партиями других струнных инструментов, нотированных в скрипичном и басовом ключах; соединение нескольких альтовых партий (альтовые тромбоны, разделенные альты).

Изучение тенорового ключа (на материале партий тромбонов, виолончелей). Чтение ключа без транспозиции. Соединение партий, нотированных в теноровом ключе, с партиями, записанными в скрипичном и басовом ключах. Соединение нескольких партий в теноровом ключе.

Одновременное чтение двух ключей до – альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и басовым ключами (в партитурах для струнных ансамблей, смычковой группы эстрадно-симфонического оркестра).

Тема 2. Чтение партий, написанных для струнной группы эстрадно-симфонического оркестра.

Изложение оркестровой фактуры на фортепиано.

Элементарные навыки аранжировки (на материале струнных трио и квартетов).

Построение аккорда, записанного на нескольких строках партитуры.

Изменение расположения аккордов.

Сложные приемы аранжировки с фигурационной и полифонизированной тканью:

- длительное высотное перемещение отдельных партий;
- попеременное расположение материала в двух руках;
- отказ от неисполнимых на фортепиано второстепенных элементов фактуры: протянутых звуков, фигурационных, ритмических, гармонических или мелодических голосов (без искажения общего характера музыки).

Тема 3. Чтение партий транспонирующих инструментов.

Изучение строев транспонирующих инструментов, читающихся посредством «ключевой транспозиции»; чтение строя си-бемоль в его высоком и низком вариантах посредством подстановки тенорового ключа (в партиях тенорового саксофона, труб); чтение строя ми-бемоль, в высоком и низком вариантах посредством подстановки басового ключа фа (в партиях труб, альтового и баритонового саксофона).

Суть процессов транспозиции и чтение партий транспонирующих духовых инструментов

Содержание терминов «транспозиция» и «транспонирование», использование их в процессе чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров.

Принцип классификации транспонирующих инструментов соответственно tessitura звучания. Понятие "строй инструмента". Особенности нотации транспонирующих инструментов эстрадных инструментальных ансамблевых, оркестровых партитурах и партиях.

Тема 4. Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов.

Соединение двух строев: ми-бемоль и ре; си-бемоль и ля, ми-бемоль и фа, ля и си и т. д. с нетранспонирующими инструментами.

Соединение трех строев: си-бемоль, фа и ля, ре и ми, си-бемоль, ми-бемоль, фа; си-бемоль, фа и ре и т.д. с нетранспонирующими инструментами.

Соединение четырех и более строев: ми-бемоль, ми, фа, си; ля, ми, си и ре с нетранспонирующими инструментами.

Тема 5. Особенности и развитие практических и творческих навыков в процессе чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров.

Специфика осуществления необходимого тренинга визуального восприятия музыкального материала для разных ансамблевых и оркестровых партитур с использованием внутреннего слуха.

Технология исполнения на фортепиано партитур для разных составов оркестров или ансамблей, в состав которых входят не типичные духовые и ударные инструменты.

Особенности расшифровки специальной терминологии, которая отражена в ансамблевых и оркестровых партитурах.

Усвоение специфики соответствующих исполнительских штрихов, отмеченных в ансамблевых и оркестровых партитурах.

Изучение фрагментов чтения ансамблевых и оркестровых партитур, в которых использованы фигурационные, подголосочные, контрапунктные и пр. элементы музыкальной фактуры, с целью систематического упражнения по совершенствованию техники чтения партитурных вариантов.

Тема 6. Изучение нотной, специальной, учебной и методической литературы и других информационных ресурсов по чтению партитур для эстрадных ансамблей и оркестров.

Знакомство с основными нотными источниками для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров и их музыкально-исполнительский анализ (репертуарные, тематические сборники; партитуры; клавиры; непечатные партитуры и пр.).

Изучение специальной литературы по проблемам деятельности эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров (монографии, буклеты и пр.) и вопросам чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров (учебники; хрестоматии; учебные и учебно-методические пособия; методические рекомендации и т.д.).

Анализ зарубежной, отечественной учебной и методической литературы по Сравнительный анализ музыкальных произведений для аудио, видеозаписей, записей на CD, DVD для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров с нотным материалом, отраженным в партитурах для соответствующих художественных коллективов.

**5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:**
*дневная форма получения образования
направления специальности
«Искусство эстрады» (инструментальная музыка)*

Темы	Количество аудиторных часов		КСР	Форма контроля знаний
	всего	индивидуальные		
Введение	2	2		
Тема 1. Изучение ключей «До».	4	4		
Тема 2. Чтение партий, написанных для струнной группы эстрадно-симфонического оркестра.	6	6		
Тема 3. Чтение партий транспонирующих инструментов.	10	8	2	Контрольный урок
Тема 4. Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов.	12	8	4	Контрольный урок
Тема 5. Особенности развития практических и творческих навыков в процессе чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров.	4	4		
Тема 6. Изучение нотной, специальной, учебной и методической литературы и других информационных ресурсов по чтению партитур для эстрадных ансамблей и оркестров.	12	8	4	Контрольный урок
Всего...	50	40	10	Зачёт

**5.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:**
*заочная форма получения образования
направления специальности
«Искусство эстрады» (инструментальная музыка)*

Темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
	всего	индивидуальные	
Введение	1	1	
Тема 1. Изучение ключей «До».	1	1	
Тема 2. Чтение партий, написанных для струнной группы эстрадно-симфонического оркестра.	2	2	
Тема 3. Чтение партий транспонирующих инструментов.	2	2	
Тема 4. Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов.	2	2	
Тема 5. Особенности развития практических и творческих навыков в процессе чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров.	2	2	
Тема 6. Изучение нотной, специальной, учебной и методической литературы и других информационных ресурсов по чтению партитур для эстрадных ансамблей и оркестров.	2	2	
Всего...	12	12	Экзамен

**5.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
дневная форма получения образования
направления специальности
«Искусство эстрады» (компьютерная музыка)**

Темы	Количество аудиторных часов		КСР	Форма контроля знаний
	всего	индивидуальные		
Введение	2	2		
Тема 1. Изучение ключей «До».	4	4		
Тема 2. Чтение партий, написанных для струнной группы эстрадно-симфонического оркестра.	4	4		
Тема 3. Чтение партий транспонирующих инструментов.	6	6		
Тема 4. Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов.	10	6	4	Контрольный урок
Тема 5. Особенности развития практических и творческих навыков в процессе чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров.	4	4		
Тема 6. Изучение нотной, специальной, учебной и методической литературы и других информационных ресурсов по чтению партитур для эстрадных ансамблей и оркестров.	10	6	4	Контрольный урок
Всего...	40	32	8	Зачёт

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках раздела учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» включает в себя следующие формы:

- изучение материала учебной дисциплины;
- использование видео- и аудиоматериалов;
- написание переложения для фортепиано партитуры для эстрадно-симфонического оркестра.;
- подготовка к зачету и экзамену.

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов с печатной литературой и различными информационными ресурсами сети Интернет.

Использование видео- и аудиоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы в рамках раздела учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур», что заключается в поиске, просмотре (прослушивании) и анализе видео- и аудиозаписей исполнительского мастерства в области популярной и академической музыки.

Подготовка зачету и экзамену требует творческого подхода и глубокого изучения студентами рекомендуемой основной и дополнительной литературы, овладения теоретическими знаниями, практическими навыками подбора и анализа репертуара.

Рекомендуемые средства диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

1. творческие задания;
2. контрольный урок;
3. зачет;
4. экзамен.

5.5. Основная литература

1. Браславский, Д.А. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров : учеб. пособие для муз. вузов / Д.А. Браславский. – М.: Музыка, 1974. – 392 с.
2. Браславский, Д.А. Аранжировка музыки для танцев / Д.А. Браславский. – М. : Сов. Россия, 1977. – 96 с. – (Б-чка «В помощь худож. самодеятельности» ; № 24).
3. Браславский, Д.А. Аранжировка сопровождения вокала для инструментальных ансамблей / Д.А. Браславский. – М. : Сов. Россия, 1983. – 77 с.
4. Браславский, Д.А. Основы инструментовки для эстрадного оркестра : учеб. пособие для муз. вузов / Д.А. Браславский. – М.: Музыка, 1967. – 312 с.
5. Браславский, Д.А. Эстрадные ансамбли / Д.А. Браславский. – М. : Сов. Россия, 1975. – 112 с.
6. Вольф, О.Е. Хрестоматия по чтению партитур: учебное пособие для теоретико- композиторских и дирижерских факультетов консерваторий / О.Е.Вольф. – Л. , Музгиз, 1958. – 262с.
7. Воскресенский, С.И. Современные эстрадные ансамбли : пособие по аранжировке / С.И. Воскресенский. – Л. ; М. : Сов. композитор, 1975. – 144 с.
8. Гаранян, Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей / Г.А. Гаранян. – 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 1986. – 224 с., нот.
9. Голубев, И.И. Основы аранжировки для эстрадных ансамблей / И.И. Голубев, К.Ф. Степаненко. – М. : Музыка, 1993. – 115 с.
10. Готлиб, М.Д. Практический курс чтения партитур для духового оркестра [Для муз. училищ] / М.Д. Готлиб, Я.М. Каабак, Е.П. Макаров. – М. : Музгиз, 1960. – 367с., нот.
11. Киянов, Б.П. руководство по инструментовке : для эстрадных оркестров и ансамблей / Б. Киянов, С. Воскресенский. – Изд. 3-е, перераб. – Ленинград : Музыка, Ленинградское отделение, 1978. – 181, [2] с. : нот. примеры, табл.
12. Кузнецов, В.Г. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В.Г. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1986. – 150 с., нот.
13. Таранов, Г.П. Курс чтения, партитур. Ред. Д. Рогаль-Левицкий / Г.П. Таранов. – Л.; М.: Искусство – Л. 1939. – 360с.
14. Фортунатов, Ю.А. Практическое руководство по чтению симфонических партитур / Ю.А. Фортунатов, И.А. Барсова. – М. : Музыка, 1966. – 224 с.

5.6. Дополнит ельная

1. Горват, І. Основи джазової інтерпретації / І. Горват, І. Вассенбергер. – Київ : Музична Україна, 1980. – 120 с.
2. Инструментовка музыкальных произведений для эстрадного инструментального состава типа «Комбо», духового и эстрадного оркестра : примерная программа и методические указания / сост. А.Л. Коротеев, С.Н. Янкович. – Мн. : МИК, 1987. – 24 с.
3. Королев, О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки : термины и понятия / О.К. Королев. – М. : Музыка, 2002. – 168 с. : ил.
4. Карацееў, А.Л. Эстрадны аркестр // Энциклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-і т. Т. 5. Скамарохі – Яшчур / Рэдкал.: І.П.Шамякін (гал. рэд.) і інш.—Мн.: БелСЭ, 1987. – С. 645.
5. Королев, О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки : термины и понятия / О.К. Королев. – М. : Музыка, 2002. – 168 с. : ил.
6. Кузнецов, В.Г. Теория и методика учебно-творческого процесса в любительских эстрадных оркестрах и ансамблях : Учеб. для вузов искусств и культуры / В.Г. Кузнецов. – М. : Музыка, 2000. - 244, [2] с. : нот.
7. Овчинников Е.В. Рок-музыка. История. Стили: Лекции по курсу "Массовые музыкальные жанры". – М.: ГМПИ, 1985. – 48 с.
8. Основные направления развития рок-музыки и джаза: Учебное пособие. – Мн.: БГПУ, 2002. – 63 с.
9. Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие / Пер. с англ. К.Иванова. – М.: Сов. композитор. 1990. – 464 с.
10. Шилов В.Л. Словарь компьютерно-музыкальных терминов : 2500 терминов / Шилов В.Л., Шаров А.А. – М. : Современ. музыка, 2003. – 398 с.
11. Шулин В. Использование музыкальных инструментов в джазе / В. Шулин // Вопросы инструментоведения / Рос. ин-т истории искусств ; ред.-сост. Свободов В.А. – СПб., 2004. – Вып. 5, ч. 2. – С. 93–99.