

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Центр дополнительного образования и повышения квалификации

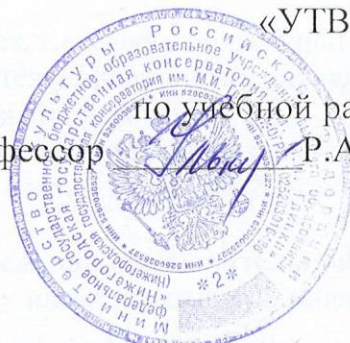
«ОДОБРЕНО»

Ученым советом ННГК

Протокол № 01

от «30» августа 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор
по учебной работе ННГК
профессор Р.А. Ульянова

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Исполнительский анализ партитур»**

**в рамках дополнительной профессиональной программы
(программы профессиональной переподготовки)
«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»**

Составители:
Скульский А.М.,
профессор;
Схиртладзе Б.Г.,
старший преподаватель

Нижний Новгород
2019

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины:

изучение симфонической и оперной музыки, знакомство с приёмами оркестрового письма различных композиторов, глубокое изучение музыкальных произведений различных стилей, понимания внутренних закономерностей строения партитуры, приобретение навыков свободного чтения партитур.

Задачи дисциплины:

научить правильно читать партитурный текст, т.е. свободно разбираться в специфических особенностях записи партитуры, в тех общепринятых условных системах изложения, которые отличают её от записи фортепианной фактуры.

Объем учебного времени дисциплины «Исполнительский анализ партитур» согласно учебному плану составляет 72 часа (максимальная нагрузка), из них 20 часов – аудиторная нагрузка и 52 часа – самостоятельная нагрузка.

Место дисциплины в структуре ДОП (дополнительной образовательной программы)

Дисциплина «Исполнительский анализ партитур» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как:

- Чтение партитур
- Инструментоведение
- Техника игры на оркестровых инструментах

Форма проведения учебных занятий – практические.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: ключи до (альтовый, теноровый, сопрановый), транспорт инструментов, запись флажолетов струнных.

уметь: одновременно читать многострочный текст и, следовательно, одновременно воспринимать несколько условных систем записи.

владеть: чтением в ключах до (альтовом, теноровом, сопрановом); чтением партий транспонирующих инструментов; чтением октавных перемещений в партиях некоторых инструментов (контрабаса, контрфагота, малой флейты, флейты пикколо); чтением basso continuo.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы (работа с преподавателем)	Часы (самостоятельная работа)	Описание
1	Первый курс, I семестр	5	13	
	Изучение ключей «до».			а) Чтение в альтовом ключе на материале сольной литературы для альтя. Беглое чтение в альтовом ключе без транспозиции. Соединение партий альтя с партиями других струнных инструментов, нотированных в скрипичном и басовом ключах (на материале струнных трио,

			<p>квартетов); соединение нескольких альтовых партий (альтовые тромбоны, разделённые альты).</p> <p>б) Изучение тенорового ключа (на материале партий фагота, тромбонов, виолончелей). Свободное чтение ключа без транспозиции. Соединение партий, нотированных в теноровом ключе, с партиями, записанными в скрипичном и басовом ключах. Соединение нескольких партий в теноровом ключе.</p> <p>в) Одновременное чтение двух ключей до – альтового и тенорового и их соединение со скрипичным и басовым ключами (на партитурах для струнных ансамблей, смычковой группы симфонического оркестра).</p>
	Чтение произведений, написанных для струнного оркестра.		<p>Важнейшие вопросы этой темы связаны с проблемами изложения оркестровой фактуры на фортепиано. Элементарные навыки аранжировки рекомендуется прививать студентам с первых же уроков (на материале струнных трио и квартетов). Таковыми являются:</p> <p>а) умение мысленно построить аккорд, записанный на нескольких строках партитуры, представив его себе в реальном трёх – четырёх – пятиголосии; затем в зависимости от тембровой насыщенности тех или других голосов решить, какие из дублировок могут быть сохранены;</p> <p>б) умение изменять расположение аккордов. Здесь возможен пропуск среднего регистра при сохранении низкого баса, либо заполнение среднего регистра скачком от баса, взятого форшлагом, при изложении аккорда сразу в трёх или более регистрах.</p> <p>При чтении произведений для струнного оркестра, знакомя студента с фигуративной и полифонизированной тканью, следует обратить внимание на более сложные приёмы аранжировки. Необходимо развивать следующие навыки:</p> <p>а) длительное высотное перемещение отдельных партий;</p> <p>б) умение 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 иной руки (например, скрипки – в правой, альты и виолончели – в левой);</p> <p>в) отказ от неисполнимых на фортепиано второстепенных элементов фактуры: протянутых звуков, фигуративных</p>

				ритмических, гармонических или мелодических голосов (без искажения общего характера музыки).
2	Первый курс, II семестр	5	13	
	Изучение транспонирующих партий.			<p>Изучение строев транспонирующих инструментов, читающихся посредством «ключевой транспозиции», т.е. методом мысленной подстановки ключа при соответствующем изменении ключевых знаков;</p> <p>а) чтение строя «ре» в его высоком и низком вариантах подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторны, трубы, малого кларнета;</p> <p>б) чтения строя «си-бемоль» в его высоком и низком вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается в партиях валторн (си-бемоль – basso и си-бемоль – alto), тенорового саксофона, труб, кларнетов; желательно также посильно привлекать материал партитур для духового оркестра, где, кроме труб и кларнетов, таким же образом читаются баритон, тенор и корнет;</p> <p>в) чтение строев ми-бемоль, ми в высоком и низком вариантах посредством подстановки басового ключа фа. Изучается на партиях валторн, труб, альтового саксофона, малого кларнета.</p> <p>По мере прохождения транспонирующих инструментов изучается также и нотация валторн в басовом ключе.</p>
	Чтение basso continuo.			<p>Изучение способа записи аккордов и интервалов посредством цифр (сигнатур), принятого в музыке (XVII – XVIII вв).</p> <p>При прохождении этой темы нужно уделять большое внимание расположению аккордов на фортепиано (трёхголосие в тесном расположении в правой руке, бас – в левой руке), хорошему голосоведению, мелодическому развитию верхнего голоса, его соотношению с верхним голосом партитуры и т.д.</p> <p>Тема изучается по партитурам А. Корелли, Г. Генделя, И.С. Баха, В. Моцарта («Реквием»).</p>
	Чтение сопранового ключа.			<p>Ознакомление с сопрановым ключом.</p> <p>Соединение сопранового ключа со скрипичным, басовым ключом и ключами до на материале хоровых и вокально – симфонических партитур старых мастеров.</p>
3	Второй курс, III семестр.	5	13	

	Чтение транспонирующих инструментов в строе «ля».			Чтение транспонирующих инструментов в строе «ля» посредством мысленной подстановки сопранового ключа или посредством транспозиции на малую терцию вниз. Изучается на партиях кларнетов, труб и высокого строя валторны.
	Чтение транспонирующих инструментов в строе «фа».			Чтение транспонирующих инструментов в строе «фа» в его низком и высоком вариантах. Изучается на партиях валторн, нотирующихся в скрипичном и басовом ключах, труб, английского рожка, бассетгорна (партитуры В. Моцарта).
	Чтение транспонирующих инструментов в редких строях (соль, си, ре-бемоль, ля-бемоль, фа-диез).			Чтение строя «соль» на партиях валторн и альтовых флейт. Чтение транспонирующих инструментов в си, в его высоком и низком вариантах посредством подстановки тенорового ключа. Изучается на партиях валторн (си-basso) и труб. Чтение транспонирующих инструментов ре-бемоль посредством подстановки альтового ключа. Изучается на партиях валторн ре-бемоль. Ознакомление с наиболее редкими редкими строями (ля-бемоль, фа-диез).
4	Второй курс, IV семестр.	5	13	
	Чтение партитур для малого и большого симфонического оркестра, включающих разнообразные сочетания пройденных транспонирующих инструментов.			Объединение всех полученных ранее знаний.
	Сложные сочетания 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 трёх 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.
	Чтение партитур, включающих все пройденные строи. Чтение партитур различной степени сложности.			Повторение и закрепление пройденного материала. Чтение партитур различного уровня сложности для малого и большого оркестра, включающих пройденные за год строи транспонирующих инструментов и требующих известной переработки оркестровой фактуры.
	Зачет			
Итого		20	52	

4. Оценочные средства, критерии оценки.

Виды контроля: 4 семестр-зачет.

Шкала оценивания

Отлично (зачтено)	86-100%
Хорошо (зачтено)	71-85%
Удовлетворительно (зачтено)	50-70%
Неудовлетворительно (не зачтено)	0-49%

Знания, умения и навыки	Уровни сформированности знаний, умений и навыков			
	Нулевой 0-49%	Пороговый 50-70%	Средний 71-85%	Высокий 86-100%
<i>Знать:</i> ключи до (альтовый, теноровый, сопрановый), транспорт инструментов; особенности нотной записи оркестровых инструментов	Не знает ключи до (альтовый, теноровый, сопрановый), транспорт инструментов; особенности нотной записи оркестровых инструментов	Знает ключи до (альтовый, теноровый, сопрановый), транспорт инструментов; особенности нотной записи оркестровых инструментов на минимальном уровне	Знает ключи до (альтовый, теноровый, сопрановый), транспорт инструментов; особенности нотной записи оркестровых инструментов на достаточном уровне	Знает ключи до (альтовый, теноровый, сопрановый), транспорт инструментов; особенности нотной записи оркестровых инструментов на высоком уровне
<i>Уметь:</i> одновременно читать многострочный текст и, следовательно, одновременно воспринимать несколько условных систем записи; разбираться в специфических особенностях записи партитуры	Не умеет одновременно читать многострочный текст и, следовательно, одновременно воспринимать несколько условных систем записи; разбираться в специфических особенностях записи партитуры	Умеет одновременно читать многострочный текст и, следовательно, одновременно воспринимать несколько условных систем записи; разбираться в специфических особенностях записи партитуры на минимальном уровне	Умеет одновременно читать многострочный текст и, следовательно, одновременно воспринимать несколько условных систем записи; разбираться в специфических особенностях записи партитуры на достаточном уровне	Умеет одновременно читать многострочный текст и, следовательно, одновременно воспринимать несколько условных систем записи; разбираться в специфических особенностях записи партитуры на высоком уровне
<i>Владеть:</i> навыками чтения в ключах до (альтовом, теноровом,	Не владеет навыками чтения в ключах до (альтовом, теноровом,	Владеет навыками чтения в ключах до (альтовом, теноровом,	Владеет навыками чтения в ключах до (альтовом, теноровом,	Владеет навыками чтения в ключах до (альтовом, теноровом,

сопрановом), чтения партий транспонирую щих инструментов, чтения октавных перемещений в партиях некоторых инструментов (контрабаса, контрфагота, малой флейты, флейты пикколо), чтения basso continuo	сопрановом), чтения партий транспонирую щих инструментов, чтения октавных перемещений в партиях некоторых инструментов (контрабаса, контрфагота, малой флейты, флейты пикколо), чтения basso continuo	сопрановом), чтения партий транспонирую щих инструментов, чтения октавных перемещений в партиях некоторых инструментов (контрабаса, контрфагота, малой флейты, флейты пикколо), чтения basso continuo на минимальном уровне	сопрановом), чтения партий транспонирую щих инструментов, чтения октавных перемещений в партиях некоторых инструментов (контрабаса, контрфагота, малой флейты, флейты пикколо), чтения basso continuo на достаточном уровне	сопрановом), чтения партий транспонирую щих инструментов, чтения октавных перемещений в партиях некоторых инструментов (контрабаса, контрфагота, малой флейты, флейты пикколо), чтения basso continuo на высоком уровне
--	--	--	--	--

Типовые задания для текущей и промежуточной аттестации

Контроль успеваемости осуществляется еженедельно в рамках практических занятий в виде отчета студента о проделанной работе. Отчет включает в себя:

- исполнение на фортепиано подготовленной к уроку партитуры (целиком или ее фрагментов);
- объяснение особенностей исполнительских задач, которые ставит данное произведение;
- перечень технических трудностей данной партитуры и предложение способов их преодоления;
- сравнение различных дирижерских интерпретаций данной партитуры.

К зачету обучающийся должен самостоятельно подготовить исполнительский анализ 3–5 партитур различных эпох и жанров. Для исполнительского анализа рекомендуется выбирать партитуры различных эпох и жанров. Выбирать партитуры возможно из нижеследующего списка.

Произведения, рекомендованные для анализа

1. Бах И.С. Месса си минор.
2. Берлиоз Г. Фантастическая симфония.
3. Бетховен Л. Симфонии (все). Увертюры «Кориолан», «Эгмонт».
4. Бородин А. Симфония № 2. Опера «Князь Игорь».
5. Брамс И. Симфонии (все).
6. Брукнер А. Симфонии № 4, 7.
7. Вагнер Р. Увертюры из опер «Летучий голландец», «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Тангейзер».
8. Верди Д. Оперы «Травиата», «Риголетто», «Аида», «Отелло».
9. Глинка М. Вальс-фантазия. Испанские увертюры. Камаринская. Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».
10. Дебюсси К. Ноктюрны, Море, Послеполуденный отдых фавна.
11. Малер Г. Симфонии № 2, 5, 8, 9.

12. Мендельсон Ф. Симфонии № 3, 4. Увертюра «Сон в летнюю ночь».
 13. Моцарт В.А. Реквием. Симфонии № 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»
 14. Мусоргский М. «Картинки с выставки» (Оркестровка М. Равеля»). Опера «Борис Годунов».
 15. Мясковский Н. Симфонии № 5, 21, 27.
 16. Прокофьев С. Симфонии № 1, 5, 7.
 17. Равель М. «Дафнис и Хлоя», 2-я сюита.
 18. Римский-Корсаков Н. Испанское каприччио. Шехеразада. Оперы «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста».
 19. Скрябин А. Поэма экстаза. Симфония № 3.
 20. Танеев С. Симфония № 4.
 21. Чайковский П. Симфонии № 4, 5, 6. Итальянское каприччио. Ромео и Джульетта. Балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик». Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта».
 22. Шостакович Д. Симфонии № 1, 5, 7, 8, 13, 14, 15.
- Шуберт Ф. Симфонии № 5, 8, 9.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ЛП.1	Банщиков, Г. И. Законы функциональной инструментровки : учебник / Г. И. Банщиков. – [Переизд.]. – СПб. : Композитор, [2013]. – 238 с.
ЛП.2	Веприк, А.М. Очерки по вопросам оркестровых стилей : [Принципы оркестровки И.С. Баха. Оркестровая фактура произведений Чайковского. Три орк. редакции 1-й картины пролога оперы Мусоргского "Борис Годунов"] / А.М. Веприк ; автор предисл. С.А. Баласанян . – 2-е, исправл. изд. – М. : Советский композитор, 1978. –
ЛП.3	Витачек, Ф.Е. Очерки по искусству оркестровки XIX века: Историко-стилистический анализ партитур Берлиоза, Глинки, Вагнера, Чайковского и Римского-Корсакова : допущ. МК СССР в кач. учеб. пособия для муз. вузов / Ф.Е. Витачек . – М. : Музыка, 1979. – 151 с. : нот.
ЛП.4	Карс, А. История оркестровки : пер. с англ. / Адам Карс ; под ред. М. В. Иванова-Борецкого, Н.С. Корндорфа . – М. : Музыка, 1990 . – 304 с. : нот. – На рус. яз. - ISBN 5- 7140-0125-7 . ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
ЛП.5	Оркестровые стили в русской музыке : сборник статей / сост. В.И. Цытович ; рец. И. А. Барсова и др. – Л. : Музыка, 1987 . – 206 с.
ЛП.6	Русская симфоническая музыка XIX - начала XX вв. : хрестоматия по истории оркестровых стилей / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова ; ред.-сост. Н.А. Мартынов и др. Т. 1 : Глинка. Чайковский. Римский-Корсаков. Стравинский. – СПб. : Ut : Композитор, 2000. – 438 с. : нот.
ЛП.7	Русская симфоническая музыка XIX - начала XX вв. : хрестоматия по истории оркестровых стилей / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова ; ред.-сост. Н.А. Мартынов и др. Т. 2 : Даргомыжский. Рубинштейн. Бородин. Балакирев. Мусоргский. Лядов. Танеев. Аренский. Глазунов. Калинин. Скрябин. Рахманинов. – СПб. : Ut : Композитор, 2007. – 421 с.
ЛП.8	Сидельников, Л. С. Симфоническое исполнительство. Теория и эстетика / Л. С. Сидельников. – М. : Советский композитор, 1991. – 285 с.
5.1.2. Дополнительная литература	
ЛП.1	Ансерме, Э. Беседы о музыке / Э. Ансерме. – Л. : Музыка, 1985 . – 104 с.

Л2.2	Бараш, Е.В. Симфонии Альфреда Шнитке. Мысли композитора и аналитический комментарий : учебное пособие / Е.В. Бараш, Т.С. Урбах. – М. : Композитор, 2009. – 246 с. : нот.
Л2.3	Барсова, И. А. Симфонии Густава Малера / И. А. Барсова. – М. : Советский композитор, 1975. – 495 с.
Л2.4	Берков, В. О. Симфонии Бетховена / В. О. Берков. – 3-е изд. – М. : Музыка, 1970. – 100 с.
Л2.5	Вейнгартнер, Ф. Исполнение классических симфоний. Советы дирижерам. Т. 1. Бетховен / Ф. Вейнгартнер. – М. : Музыка, 1965. – 308 с.
Л2.6	Лайнсдорф, Э. В защиту композитора. Альфа и омега искусства интерпретации / Э. Лайнсдорф ; пер. с англ. А.К. Плахова. – М. : Музыка, 1988. – 303 с.
Л2.7	Меньков, А. Н. С. Голованов - интерпретатор "Бориса Годунова" М. П. Мусоргского // Музыкальное исполнительство и современность / сост. М. А. Смирнов. – М. : Музыка, 1988. – Вып. 1. – С. 240 – 171.
Л2.8	Орлов, Г.А. Симфонии Шостаковича / Г.А. Орлов . – Л. : Музгиз (Гос. муз. изд-во), 1962 . – 68 с.
Л2.9	Пазовский, А. М. Дирижер и певец / А.М. Пазовский. – М. : Музгиз, 1959. – 157 с.
Л2.10	Рождественский, Г. Н. Мысли о музыке / Г. Н. Рождественский. – М. : Советский композитор, 1975. – 200 с.
Л2.11	Фуртвенглер, В. Статьи. Беседы. Из записных книжек / Вильгельм Фуртвенглер // Исполнительское искусство зарубежных стран / сост. Г. Эдельман. – М. : Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 146 – 187
Л2.12	Ширинян, Р.К. Шостакович. Симфонии. 1936 - 1953 / Р.К. Ширинян. – М. : Музыка, 2007 . – 96 с.
Л2.13	Штраус Р. Размышления и воспоминания. Замечания к исполнению симфоний Бетховена / Рихард Штраус // Исполнительское искусство зарубежных стран / сост. Г. Эдельман. – М. : Музыка, 1975. – .Вып. 7. – С. 24 – 133.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

ННГК им. М. И. Глинки, реализующая основную образовательную программу подготовки специалиста, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных примерным учебным планом, творческой и научно-исследовательской работой студентов.

Консерватория имеет два концертных зала (большой и малый) и специализированные аудитории.

Консерватория располагает библиотекой, фонотекой с фондом аудиозаписей, отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Занятия по исполнительскому анализу партитур складываются из практических занятий с педагогом в классе и домашней работы обучающегося. Классные занятия проводятся в двух формах:

- исполнение на фортепиано произведения, самостоятельно подготовленного обучающимся;
- чтение с листа, которое должно проводиться в классе систематически.

Обсуждение вопросов инструментовки изучаемых партитур должно сочетаться с анализом особенностей оркестрового письма: функционального строения оркестровой

ткани, расчленения этой оркестровой ткани на оркестровые планы, выявляя технологическую и эмоциональную (смысловую) роли каждого из них. В классных занятиях обязательно должны быть предусмотрены различные формы анализа партитуры как подготовленного дома, так и проводимого «с листа». На чтение с листа (умение быстро ориентироваться в незнакомом партитурном тексте) должно быть обращено особое внимание как в совместной классной работе преподавателя и студента, так и при самостоятельной работе студента дома. На занятиях по чтению партитур очень полезно использование аудиозаписей оркестровых сочинений в различных интерпретациях.

Изучение курса предполагает большой объём самостоятельной работы студентов по освоению партитур – прослушивание произведений изучаемого периода, стиля, жанра.