

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

Н.В. Карчевская Н.В. Карчевская

“*26*” “*02*” 2018 г.

Регистрационный № УД-*40* /зуч.

**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),

направления 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., № С 17-1-03/13 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);

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» является частью практической подготовки специалистов высшего образования направлений специальностей 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 учебной 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» предусматривает овладение навыками, приемами и методами самостоятельного чтения партитур для ансамбля и оркестра эстрадно-симфонических инструментов. Это является составной частью профессиональной подготовки специалистов эстрадного искусства способных осуществлять творческо-исполнительскую деятельность в соответствии с получаемой квалификацией: артист; руководитель эстрадного оркестра, ансамбля; преподаватель. В связи с этим цель предмета предполагает решение следующих задач:

- получение теоретических и практических знаний для эстрадных оркестров и ансамблей;
- изучение и анализ разновидностей изложения музыкального материала в партитурах для различных составов эстрадных оркестров и ансамблей;
- развитие навыков свободного прочтения и воспроизведения на фортепиано произведений для эстрадных оркестров или ансамблей;
- расшифровка 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 (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, задачи курса.

Содержание курса, основной вид занятий, формы текущего и итогового контроля знаний. Требования к итоговой аттестации знаний студентов. Место курса в подготовке специалистов эстрадно-инструментального сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства на современном этапе развития национальной и мировой художественной культуры и эстрадного искусства. Терминология курса и его связь с другими дисциплинами.

Суть терминов "партитура", "дирекцион", "акколада", "оркестр", "ансамбль", "оркестровая группа", "оркестровый голос", "аккомпанемент", "контрапункт", "фактура" и анализ примеров использования этих терминов в нотных изданиях.

Суть термина "музыкальная фактура" и ее особенности (полифоническая, подголосочная, аккордово-гармоническая, гомофонная, смешанная). Способы определения фактуры музыкального произведения в процессе чтения партитур.

Связь и взаимообусловленность учебной дисциплины «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур» с другими музыкально-теоретическими дисциплинами направления специализации: история музыкального искусства, эстрадно-инструментальная культура Беларуси, методика работы с эстрадным коллективом (оркестр, ансамбль), теория музыки, гармония, полифония, анализ музыкальных форм, эстрадно-инструментальное оркестровое исполнительство, ансамблевое исполнительство, дирижирование, компьютерные технологии обработки эстрадной музыки и пр.

Учебная дисциплина "Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур" для эстрадных оркестров и ансамблей и ее основные задачи.

Место дисциплины в процессе подготовки специалистов эстрадно-инструментального, сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства высшей квалификации.

Процесс изучения партитур для эстрадно-инструментальных ансамблей, оркестров с учетом основных тенденций развития национальной и мировой художественной культуры на современном этапе.

Изучение ключей «До»

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, квартетов); соединение нескольких альтовых партий (альтовые тромбоны, разделенные альты).

Изучение тенорового ключа (на материале партий 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.

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).

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. 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;

Изменение расположения аккордов. Пропуск среднего регистра при сохранении низкого баса, заполнение среднего регистра двумя руками при отказе от низкого баса, заполнение среднего регистра скачком от баса, взятого форшлагом, при изложении аккорда сразу в трех или более регистрах.

Сложные приемы аранжировки с фигурационной иполифонизированной 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).

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 tessитуре звучания. Понятие "строй инструмента". Особенности нотации транспонирующих инструментов эстрадных инструментальных ансамблевых, оркестровых партитурах и партиях. Особенности чтения и транспонирования партий духовых инструментов в следующих строях: in F, in E, in D, in A, in G.

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 на материале симфонических и оперных партитур середины и второй половины XIX века с употреблением натуральных медных инструментов, а также при соединении натуральных и хроматических медных инструментов (Г. Берлиоз, Ж. Бизе, Д. Верди, Ф. Лист, ранние оперы Р. Вагнера).

Особенности развития практических и творческих навыков в процессе чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров

Специфика осуществления необходимого тренажа 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.

Варианты точного чтения особенностей оформления ансамблевых и оркестровых партитур.

Особенности расшифровки специальной терминологии, какая 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.

Изучение нотной, специальной, учебной и методической литературы и других информационных ресурсов по чтению партитур для эстрадных инструментальных 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.).

Анализ зарубежной, отечественной учебной и методической литературы по вопросам чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров (учебники; хрестоматии; учебные и учебно-методические пособия; методические рекомендации и т.д.).

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.

**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				
Тема 1. Изучение ключей «До».				
Тема 2. Чтение партий, написанных для струнной группы эстрадно-симфонического оркестра.				
Тема 3. Чтение партий транспонирующих инструментов.				
Тема 4. Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов.				
Тема 5. Особенности развития практических и творческих навыков в процессе чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров.				
Тема 6. Изучение нотной, специальной, учебной и методической литературы и других информационных ресурсов по чтению партитур для эстрадных ансамблей и оркестров.				
Всего...	50	40	10	Зачёт

**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			
Тема 1. Изучение ключей «До».			
Тема 2. Чтение партий, написанных для струнной группы эстрадно-симфонического оркестра.			
Тема 3. Чтение партий транспонирующих инструментов.			
Тема 4. Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов.			
Тема 5. Особенности развития практических и творческих навыков в процессе чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров.			
Тема 6. Изучение нотной, специальной, учебной и методической литературы и других информационных ресурсов по чтению партитур для эстрадных ансамблей и оркестров.			
Всего...	50	12	Экзамен

**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				
Тема 1. Изучение ключей «До».				
Тема 2. Чтение партий, написанных для струнной группы эстрадно-симфонического оркестра.				
Тема 3. Чтение партий транспонирующих инструментов.				
Тема 4. Сложные сочетания нескольких строев транспонирующих инструментов.				
Тема 5. Особенности развития практических и творческих навыков в процессе чтения партитур для эстрадных инструментальных ансамблей и оркестров.				
Тема 6. Изучение нотной, специальной, учебной и методической литературы и других информационных ресурсов по чтению партитур для эстрадных ансамблей и оркестров.				
Всего...	40	32	8	Зачёт

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература*Основная*

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. Кузнецов, В.Г. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В.Г. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1986. – 150 с., нот.
12. Таранов, Г.П. Курс чтения, партитур. Ред. Д. Рогаль-Левицкий / Г.П. Таранов. – Л.; М.: Искусство – Л. 1939. – 360с.
13. Фортунатов, Ю.А. Практическое руководство по чтению симфонических партитур / Ю.А. Фортунатов, И.А. Барсова. – М.: Музыка, 1966. – 224 с.

Дополнительная

1. Горват, І. Основиджазової 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 // Энцыклапедыя 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.

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;
- сочинение импровизации для солирующих инструментов ансамбля;
- подготовка к зачету и экзамену.

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов 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.

Перечисление рекомендуемых средств диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

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