

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ» (Б1.В.07)

Специальность:	53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета)
Специализация:	Фортепиано
Форма обучения:	очная
Факультет:	музыкальный
Кафедра:	камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 № 731.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства 16 мая 2023 г. Протокол № 10.

Заведующий кафедрой _____ (В.Н.Семенов)

Разработчик:

Агибалова М.И., и.о. доцента кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины являются: развитие у студентов навыков беглого чтения нотного текста и транспонирования, расширение репертуара, развитие умения правильно ориентироваться в музыкальном материале, быстро определять и точно воспроизводить его основные элементы, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, развитие художественного вкуса, мобильности в концертмейстерской деятельности.

Задачами освоения дисциплины являются:

- изучение музыкального материала различных эпох и стилей;
- формирование умений решения технологических и художественных задач при чтении с листа и транспонировании;
- овладение технологией транспонирования;
- накопление сольного и ансамблевого репертуара.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

«Чтение с листа и транспонирование» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.07), формируемой участниками образовательных отношений учебного плана программы специалитета по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, (специализация № 1 «Фортепиано»).

Дисциплина «Чтение с листа и транспонирование» непосредственно связана с такими дисциплинами как «Концертмейстерский класс», «Камерный ансамбль», «Изучение оперных клавиров».

Дисциплина «Чтение с листа и транспонирование» занимает важное место в учебно-воспитательном процессе. Она дополняет процесс формирования комплекса профессиональных знаний и навыков студента, в значительной степени влияет на формирование его художественных, исполнительских принципов, самостоятельности мышления и в целом – творческой личности молодого музыканта и педагога.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	<i>Знать:</i> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры <i>Уметь:</i> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения <i>Владеть:</i> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой
ПКО-2 Способен создавать	<i>Знать:</i> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-

индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; <i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента <i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	<i>Знать:</i> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента; <i>Уметь:</i> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки. <i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Изучение дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» проводится в течение 1-9 семестров в объеме 72 аудиторных часов индивидуальных занятий по 8 часов в семестр.

Форма контроля дисциплины – урок, концертные выступления.

Зачет: 9 семестр

4.1.1. Распределение трудоёмкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студента по семестрам

Вид учебной работы	Трудоёмкость в часах	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
		се-мestр	се-мestр	се-мestр	се-мestр	се-мestр	се-мestр	се-мestр	се-мestр	се-мestр	се-мestр
		Тру-доем-кость в часах	Тру-доем-кость в часах	Тру-доем-кость в часах	Тру-доем-кость в часах	Тру-доем-кость в часах	Тру-доем-кость в часах	Тру-доем-кость в часах	Тру-доем-кость в часах	Тру-доем-кость в часах	Тру-доем-кость в часах
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Аудиторные занятия в том числе:	72	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Лекции (Л)											
Семинары (С)											
Практические занятия (ПЗ) в том числе:											

групповые												
мелкогрупповые												
индивидуальные	72	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Консультации												
Курсовая работа												
Самостоятельная работа студента (СРС)	108	10	10	10	10	10	10	10	10	10	28	
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)											3	
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	180	18	18	18	18	18	18	18	18	36	
	зач. ед.	5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС	
			Лекции	Семинары	Практические				
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Методика чтения с листа, основные приемы	45						25	20
2	Выбор аппликатуры при чтении с листа	30						10	20
3	Транспонирование текстов различной сложности в другие тональности	56						26	30
4	Художественные задачи исполнителя при чтении с листа	49						20	29
Итого:		180						81	99

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1	Методика чтения с листа, основные приемы	Мысленное представление характера и настроения музыки. Определение тональности, темпа и их изменений на протяжении всего произведения. Охват всего нотного текста и выделение главного. Посильность и постепенность усложнения репертуара при чтении с листа. Опережение взглядом процесса игры. Овладение непрерывностью исполнения нотного текста при чтении с листа. Концентрация внимания.
2	Выбор аппликатуры при чтении с листа.	Топография инструмента, умение ориентироваться на клавиатуре. Значение позиционной игры при чтении с листа. Умение адаптировать текст – сокращать или усложнять.
3	Транспонирование текстов различной сложности в другие тональности.	Знание тональностей, ключей. Ориентировка на интервал при транспонировании в заданную тональность. Использование современных компьютерных технологий.
4	Художественные задачи исполнителя при чтении с листа	Умение создавать художественную интерпретацию при чтении с листа, учитывая текстологические особенности (изложения фактуры, темп, название произведения).

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студента очень важна для освоения дисциплины «Чтение с листа и транспонирование». Студент должен постоянно анализировать проделанную работу на уроке, стараться дополнительно заниматься чтением с листа произведений различных эпох, жанров и стилей, организовывать репетиции со студентами смежных кафедр (сольное пение, струнно-смычковые, струнно-щипковые, духовые инструменты). Необходимо посещать концерты, анализируя работу профессиональных концертмейстеров.

Студенту должен правильно готовиться к чтению с листа произведения, предварительно просматривая и анализируя текст. Для успешного освоения навыков чтения с листа нужно научиться сводить воедино зрительные (нотный текст), слуховые (воображение, замысел), мышечные (исполнение, действия, осуществление) представления.

Для выработки навыков чтения с листа студентам необходимо уметь точно расшифровывать нотную запись, владеть знанием основной музыкальной терминологией. Хорошо ориентироваться на клавиатуре, автоматически ощущать основные комплексы движения рук на клавиатуре: параллельное и расходящееся, скачкообразное, восходящее и ниспадающее, опевание, кружение, повторение, дифференцирование движение рук.

Важно научиться распознавать в тексте основные ритм обороты (дуоль, триоль, синкопа, пунктир), знать традиционные типы фактур аккомпанемента: повторяющиеся аккорды, бас и аккорды, гармонические фигурации.

Необходимо научиться использовать основные аппликатурные принципы и принципы позиционной игры. Уметь мгновенно определять главные (мелодическая, басовая линия) и второстепенные (фон) элементы.

Студент должен освоить основные способы упрощения фактуры: игра основных голосов (мелодии и баса) без фона; собирание разрозненной ткани в основные тонально-гармонические комплексы:

- собирание в аккорды гармонических фигураций;
- упрощение двойных нот, аккордов и октав в одноголосную мелодию;

- замена игры «ломаных» октав на обычные;
- замена тремоло на аккорды;
- пропуск форшлагов и украшений;
- перераспределение фактуры между руками.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Традиционные технологии:

- практические занятия (индивидуальные);
- изучение научной и методической литературы (СРС в Библиотеке ВГАИ).

Инновационные технологии:

- информационные технологии (СРС с использованием компьютерной техники).

Интерактивные технологии:

- использование средств мультимедиа (СРС в Фонотеке ВГАИ и Кабинете информатики).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Форма контроля дисциплины – урок и концертные выступления. В конце обучения, в 9 семестре – зачет.

На уроке преподаватель контролирует усвоение навыка по чтению с листа и транспонированию, следит за постепенным усложнением репертуара. Возможны концертные выступления с нетрудными произведениями внутри класса. На итоговом *зачете* по курсу «Чтение с листа и транспонирование» студент должен показать навык беглого чтения нотного текста, транспонирования произведений разных эпох, жанров, стилей.

На зачёте исполняется одно произведение для чтения с листа с солистом и транспонируется одно произведение (аккомпанемент). На подготовку произведения для чтения с листа даётся 15 мин., для транспонирования – 30-40 мин.

Требования к уровню освоения содержания курса:

В процессе изучения дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» студент должен освоить следующий комплекс знаний и умений:

- освоить основные приёмы чтения с листа и транспонирования
- уметь решать при чтении с листа и транспонировании не только технологические, но и художественные задачи, быстро распознавать характер произведения по первому впечатлению от нотной записи (композитор, название, темп, тональность, изложение и тип фактуры, авторские указания)
- освоить ускоренный зрительный охват нотного текста с последующей расшифровкой и переводом в слуховые представления (реализация увиденного и услышанного внутренним слухом)
- уметь ориентироваться на клавиатуре «вслепую», автоматически выбирать аппликатуру
- уметь сыграть партитуру целиком (с партией солиста), упрощая при этом фактуру, иногда значительно, не теряя главного
- уметь читать текст произведения непрерывно, без остановки, точно воспроизводя основные элементы
- уметь транспонировать знакомое произведение в необходимую тональность

- уметь транспонировать незнакомое произведение, что потребует больше концентрации внимания и применение навыков чтения с листа.

Критерии оценки на зачете

Оценка «отлично»

Произведение исполнено в темпе, без остановок, в ансамбле с солистом и в точном эмоциональном ключе. Аккомпанемент для транспонирования исполнен в темпе, без ошибок, допустимо сокращение фактуры.

Оценка «хорошо»

Произведение для чтения с листа исполнено в целом верно, но не очень уверенно. Аккомпанемент для транспонирования содержит негрубые ошибки.

Оценка «удовлетворительно»

Студент не может исполнить произведение для чтения с листа в темпе и без остановок. Аккомпанемент для транспонирования содержит грубые ошибки.

Оценка «неудовлетворительно»

Студент не может исполнить произведение для чтения. Аккомпанемент для транспонирования не исполнен.

Примерный список произведений для чтения с листа и транспонирования

Романсы

Аренский	Осень, Разбитая ваза, Колыбельная
Балакирев	Сон, Приди ко мне, Испанская песня, Утёс
Варламов	Обработки народных песен: Вспомни, моя любезная. Не белы снега. Ты молоденький молодчик молодой. Как вечер тоска на сердце нападала. Ты детинушка, сиротинушка. Долина, долинушка. Как у нашего широкого двора. Чем тебя я огорчила? Скучно, матушка, весной мне жить одной. Не одна во поле дороженька.
Барбер	Маргаритки, Под ивой
Бетховен	Под камнем могильным, цикл «К далекой возлюбленной», Песня Миньоны, Песня о блохе, Ирландская застольная
Брамс	Ода Сафо, Верное сердце, Былая любовь, Одиночество, Уныние, Напрасная серенада, В зелёных ивах
Бородин	Спесь, Фальшивая нота, Отравой полны мои песни
Вольф	Итальянские песни, Садовник, В дороге, Ночная песня, Покинутая девушка
Гаврилин	Немецкая тетрадь, Русская тетрадь
Глинка	Я помню чудное мгновенье, К ней, Как сладко с тобою мне бы, Бедный певец, В крови гори, Сомнение, В крови горит огонь желания
Григ	Сон, Розы, Осенью, Сердце поэта, В челне, Видение, С водяной лилией, Принцесса, Избушка, Лебедь
Даргомыжский	Титулярный советник, Я помню глубоко, Болеро, Червяк, Влюблен я, дева-красота, Шестнадцать лет, Мне грустно, Не скажу никому
Дворжак	Сокол, Колыбельная, Из цыганских песен
Дебюсси	Лунный свет, Чудесный вечер

Делиб	Болеро
Кабалевский	Семь весёлых песен
Кочуров	Лето, Осень, Зима, Посвящение
Кюи	Царскосельская статуя
Левина	Избранные романсы на слова С. Капутикян
Лист	Как дух Лауры, Радость и горе
Моцарт	Сборник песен
Мусоргский	Колыбельная Еремушке, Семинарист, Спесь
Мясковский	К портрету, У родника
Пуленк	Романтическая песня, Сельская песня, грустная песня
Римский-Корсаков	Цветок засохший, Красавица, О чем в тиши ночей, Не ветер, вея с высоты
Рубинштейн	Ночь, Баллада, Клубится волною
Танеев	Пусть отзвучит, Когда, кружась, осенние листья
Чайковский	Колыбельная в бурю, Легенда, страшная минута
Шопен	Желание, Литовская песня, Мазурка, Гулянка
Шуберт	Дикая роза, Утренняя серенада, Куда, Седины, Весенний сон, Приют, Любимый цвет, Благодарность ручью, Утренний привет, К музыке
Шуман	Лотос, Весенняя ночь, Лунная ночь

Арии из опер

Беллини	Речитатив и ария Амины из оперы «Сомнамбула». Каватина Нормы из оперы «Норма».
Бизе	Сегидилья, Хабанера из оперы «Кармен»
Бородин	Каватина Владимира из оперы «Князь Игорь»
Верди	Баллада и песенка Герцога, Ария Джильды из оперы «Риголетто» Ария Жермона Ария Виолетты («Прощайте, Вы, навеки») из оперы «Травиата»
Глинка	Каватина и рондо Антонида из оперы «Иван Сусанин»
Гуно	Романс Зибея, Баллада Маргариты, Каватина Валентина из оперы «Фауст»
Леонковалло	Серенада Арлекина из оперы «Паяцы»
Массне	Ария Вертера («Слёзы») из оперы «Вертер»
Рахманинов	Романс Молодого цыгана из оперы «Алеко»
Римский-Корсаков	Ариетта Снегурочки («Как больно»), Ария Мизгиря
Рубинштейн	Эпиталама

Инструментальные пьесы и концерты для скрипки

Бах	Grave
Шостакович	Adagio
Гендель	Пассакалия
Крейслер	Пьесы
Паганини	Cantabile
Глюк	Мелодия
Ридинг	Концерт
Зейц	Концерт
Акколаи	Концерт
Новачек	Вечное движение
Рис	Вечное движение

Кюи	Вечное движение
Крейслер	Пьесы
Хачатурян	Ноктюрн, Танец девушек из балета «Гаянэ»
Ребиков	Вальс, восточный танец
Рубинштейн	Романс
Григ	Смерть Озе, Танец Анитры («Пер Гюнт»)
Аренский	Романс
Гайдн	Каприччио
Гендель	Сарабанда
Штраус	Полька-пиццикато

Произведения для виолончели

Александров	Ария
Арутюнян	Экспром
Бах	Ария, Ариозо, Адажио, Сицилиана
Боккерини	Концерты
Бони	Ларго, Аллегро
Вебер	Адажио, Рондо
Вивальди	Адажио
Власов	Мелодия
Гендель	Ария, Ларго, Ларгетто
Дворжак	Мелодия
Корелли	Фолия
Куперен	Пастораль
Прокофьев	Адажио, Вальс
Поппер	Прялка, Танец эльфов, Охота
Стамиц	Адажио
Фрескобальди	Токката

Произведения для балалайки

Андреев	Вальсы
Городовская	Выйду ль я на реченку
Тростянский	Ноктюрн
Старинные сонаты	Вивальди, Баха, Скарлатти, Валентини, Генделя, Гайдна
Штраус	Вальсы
Рубинштейн	Баркарола
Блинов	Этюд
Вебер	Вальс. Мазурка Танец
Данилов	Этюд
Обр. Б.Трояновского	Ай, все кумушки РНП Заиграй, моя волынка РНП По всей деревне Катенька РНП У ворот, ворот РНП Цвели, цвели цветики РНП
Обр. А. Егорова	Ах, не одна во поле дороженька РНП
Обр. П. Нечепоренко	Как под яблонькой РНП
Обр. А.Шалова	Как у наших у ворот РНП Ой да ты, калинушка РНП

Произведения для домры

Звонарев	Плясовая
Куликов	Кадриль
Шалов	Обработка РНП «Ой - ли, ты, калинушка», «На горе-то калина»
Шишаков	Вальс, Скерцо, Песня
Старинные сонаты Вивальди, Генделя	
М. де Фалья	Испанская народная сюита

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Алексеев А.Д.	Методика обучения игре на фортепиано	М.,1971
2.	Брянская Ф., Боренбойм Л.	Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения	М., 1971
3.	Брянская Ф.	Навык игры с листа, его структура и принципы развития. // Вопросы фортепианной педагогики	М.,1976, вып.4
4.	Брянская Ф.	Формирование и развитие навыков игры с листа в первые годы обучения пианиста	М.,2005
5.	Камаева Т.	Чтение с листа на уроках фортепиано	М.,2006
6.	Левин А.	Интернет - это очень просто	СПб., 2006
7.	Лифановский Б	Интернет для музыканта	М., 2006
8.	Цатурян К.	Чтение с листа	М.,2001
9.	Пилко И.	Информационные и библиотечные технологии: учеб. пособие	СПб., 2006
10.	Шахов Г.	Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе баяна.	М.,1987

7.2. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Нотные ресурсы:

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>

<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm>

<http://imslp.org/wiki>

<http://roisman.narod.ru/comnotes.htm>

Фонд аудио-, видеофайлов:

www.classic-online.ru

www.musiccritics.ru

2. Словари, справочники, энциклопедии:

<http://www.lebed.com/slovo.html>

3. Оперные и балетные либретто:

<http://www.firemusic.narod.ru/index.htm>

В мире оперы:

<http://www.belcanto.ru/index.html>

4. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох:

<http://music.edu.ru>

5. Книги и учебники по музыкальному искусству:

1. <http://nlib.org.ua/parts/books.html>

2. http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Toc40851713

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства располагает тремя учебными аудиториями, оснащенными двумя роялями каждая. Академические концерты, зачеты, экзамены, открытые концерты проводятся в Малом зале Академии, в каждом из которых есть по два концертных рояля.