

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
камерного ансамбля и
концертмейстерской подготовки
Бойко В. Л.

22.05.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

Уровень образовательной программы бакалавриат
Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль Фортепиано
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы по семестрам		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4		
2	72	37	18	17	-	зачет

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 730 от 01.08.2017

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры 27.05. 2019 г., протокол № 8.

Разработчик:

Профессор, канд. философ. наук,
лауреат международных конкурсов Бойко В. Л. _____

Заведующий кафедрой
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
профессор Бойко В. Л.

1.Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель

Основными **целями дисциплины** «Чтение с листа и транспонирование» являются:

- развитие у студентов навыков беглого чтения нотного текста и транспонирования,
- расширение репертуара,
- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин,
- развитие художественного вкуса и мобильности в концертмейстерской деятельности.

1.2. Задачами 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.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2.Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Чтение с листа и транспонирование» включена в часть Блока 1, формируемую участниками образовательных отношений, и изучается в течение 3-4 семестров в объеме 35 часов индивидуальных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце четвертого семестра обучения. Входные знания и умения студента соответствуют компетенциям, приобретенным в процессе обучения в музыкальном колледже и подтвержденным на вступительном экзамене в вуз.

В практической музыкально-педагогической деятельности не только концертмейстера, но и любого музыканта, умение читать нотный текст с листа и транспонировать, неоспоримо, т.к. сокращает время подготовки к занятиям, обогащает вокальный и фортепианный репертуар, дает возможность свободно и художественно прочесть незнакомый текст без предварительной подготовки на уроке, при самостоятельной работе, при неожиданных ситуациях на концертах. Конечно, развитие данного умения происходит достаточно сложно, т.к. во многом это и природный дар, и различные сложившиеся музыкальные способности, и психофизиологические свойства личности исполнителя и многое другое.

Но без этих навыков, общепризнанно, нельзя стать не только профессиональным, но и просто хорошим концертмейстером.

Курс «Чтение с листа и транспонирование» пополняет и обогащает репертуар концертмейстера, развивает партнерские качества пианиста, так как помимо высокохудожественного исполнения фортепианной партии, возникают задачи чисто ансамблевого характера.

3. Требования к уровню освоению дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	<p>Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;</p> <p>Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;</p> <p>Владеть: – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	18	17	35
Самостоятельная работа (всего)	18	19	37
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	-	зачет	
Общая трудоемкость, час	36	36	72
ЗЕ	1	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Семестры изучения	Содержание	Компетенции
Программные требования 3 семестр	<p>Чтение нот с листа является одной из важнейших проблем музыкального образования. Главным недостатком выпускников в области чтения с листа является неточное воспроизведение ритмического рисунка, аккордовой фактуры и штрихов. Кроме того, студенты не осознают и не чувствуют музыкальной фразы, её мотивного строения. Это свидетельствует об отсутствии навыков чтения нот с листа и неразвитости музыкального мышления.</p> <p>Формирование навыков чтения нот с листа</p>	ОПК-2

	<p>связано с последовательным решением целого комплекса практических и педагогических задач. При регулярных занятиях чтением с листа расширяется музыкальный кругозор, музыкальный слух, мышление, облегчается задача организации пианистического аппарата, вырабатывается быстрая ориентировка на клавиатуре, развиваются сложные двигательные навыки, формируется база для аккомпаниаторской практики, игры в ансамбле, оркестре.</p> <p>Кроме свободной ориентировки на клавиатуре, нужно владеть и аппликатурными навыками. Аппликатура основных фортепианных формул должна быть усвоена настолько прочно и глубоко, чтобы, встретив в произведении ту или иную техническую формулу, играющий свободно ориентировался в выборе пальцев. По мнению Л. Баренбойма, «Позиционная игра способствует быстрейшему овладению чтением с листа нотного текста. Она дисциплинирует руку, приучает её к лучшей ориентировке на клавиатуре и к столь необходимой аппликатурной организованности».</p>	
<p>Программные Требования 4 семестр</p>	<p>Успешность чтения нот с листа зависит от знаний и навыков исполнителя: чем больше видит и внутренне слышит музыкант в нотном тексте, чем скорее и далее предугадывает логику развития музыкального материала, чем лучше владеет инструментом, тем успешнее он читает с листа.</p> <p>Одно из главных условий, обеспечивающих правильный процесс чтения нот с листа, заключено в умении смотреть вперёд и предслышать. М.Н. Барينوва охарактеризовала это явление, как «разведка глазами». Формула процесса такова: «вижу – слышу – играю». Учащийся охватывает глазами небольшой отрывок текста, запоминает его, и только после этого начинает играть. В это же время его глаза уже заняты следующим отрывком. Чем опытнее читающий, тем больше развит его внутренний слух, тем дальше он смотрит вперёд при игре.</p> <p>При чтении с листа не допускаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Остановки, поправки. 2. Значительное отступление от темпа. <p>Прощаются: мелкие неточности, упрощение нотной ткани. Нет необходимости воспроизводить на клавиатуре каждый знак нотного текста. Музыканты в таких случаях придерживаются принципа – минимум нот, максимум музыки.</p> <p>На зачете студентам предлагается исполнить фортепианную партию развернутого романса русского или зарубежного композитора, а также протранспонировать аккомпанемент того или иного романса в конце 3 семестра - на 1 тон, в конце 4 семестра - на 1,5 тона.</p>	<p>ОПК-2</p>

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Индивидуальные занятия	СРС	Всего час.
Программа 3семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	18	18	36
Программа 4семестра Изучение программы соответственно индивидуальному плану	17	19	36
всего	35	37	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1.Бойко В.Л. Произведения современных красноярских композиторов в классе концертмейстерской подготовки : учебное пособие / Boyko V.I. Pieces of contemporary Krasnoyarsk” s composers at the accompaniment class . Raleigh, North Carolina, , USA, open Science Publishing, 2018. 26 p/ ISBN 978-0-244-44487-7

2.Бойко, Валентина Леонидовна. [Композиторы Сибири в культурно-образовательном контексте региона] [Электронный ресурс] = SIBERIAN COMPOSERS IN THE CULTURAL AND EDUCATIONAL SPACE OF THE REGION / В. Л. Бойко, С. Г. Чайкин. – 1 файл в формате PDF. – Лондон, 2015. – С.10-17. – Режим доступа : 2513 . - Статья опубликована в сборнике: Advanced Studies in Science: Theory and Practice: The Collection of Scholarly Papers. VOLUME III, 2015. - С.10-17.

3. Концертмейстерский класс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 073100.62 музыкально-инструментальное искусство профиль «Фортепиано» (ПЦ.02) / В. Л. Бойко, Л. А. Илясова, В. Г. Кусакина, Н. И. Литвинцева, С. Г. Чайкин, О. А. Швед, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ; ред. В. Л. Бойко. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 73 с. – Режим доступа

[:http://192.168.0.239/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1647](http://192.168.0.239/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1647).

4. Мосин, Игорь Эдуардович. Творческая работа в концертмейстерском классе [Текст] : учебно-методическое пособие / И. Э. Мосин. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2017. – 112 с. : мяг. – (Учебники для вузов. Специальная литература) .

5. Транспонирование и чтение с листа [Ноты] : учебное пособие для обучающихся по УГС 53.00.00- музыкальное искусство: профиль. специальность « фортепиано»/ Красноярский государственный институт искусств ; сост. В. Л. Бойко, А. Н. Белопашинцев. – Красноярск : КГИИ, 2018 (РИО СибГУ им. М. Ф. Решетнева). – 76 с.

6.2 Дополнительная литература

1. Концертмейстерский класс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 073100.62 музыкально-инструментальное искусство профиль «Фортепиано» (ПЦ.02) / В. Л. Бойко, Л. А. Илясова, В. Г. Кусакина, Н. И.

Литвинцева, С. Г. Чайкин, О. А. Швед, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ; ред. В. Л. Бойко. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 73 с. – Режим доступа

[:http://192.168.0.239/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1647](http://192.168.0.239/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1647).

2. Кусакина, В.Г. Поэма "Отчалившая Русь" Г.В. Свиридова: опыт исполнительской интерпретации [Текст]: учеб. пособие по курсу "Концертмейстерский класс": для спец. 073201 65 "Иск-во конц. исполн. (по видам инструм.: фп.)" / В.Г. Кусакина. - Красноярск, 2011. - 30 с.

3. Кусакина, В.Г. Поэма "Отчалившая Русь" Г.В. Свиридова: опыт исполнительской интерпретации [Электронный ресурс]: учеб. пособие по курсу "Концертмейстерский класс": для спец. 073201 65 "Иск-во конц. исполн. (по видам инструм.: фп.)" / В.Г. Кусакина. - Красноярск, 2011. - 30 с.

– Режим доступа: <http://192.168.0.239/view.php?fDocumentId=1033>

4. Михайлова, Ирина Николаевна. Музыкальное воплощение поэзии Серебряного века в камерном вокальном творчестве композиторов начала XX столетия (Р. Глиэр, А. Гречанинов) [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: 17.00.02 / И. Н. Михайлова. – М. : [Б.и.], 2018. – 27 с. : мяг. - На правах рукописи . – Специальность : Музыкальное искусство.

5. Транспонирование и чтение с листа [Ноты] : учебное пособие для обучающихся по УГС 53.00.00- музыкальное искусство: профиль. специальность « фортепиано» / Красноярский государственный институт искусств ; сост. В. Л. Бойко, А. Н. Белопашинцев. – Красноярск : КГИИ, 2018 (РИО СибГУ им. М. Ф. Решетнева). – 76 с.

6. Чайкин, Сергей Германович. Tempo rubato в системе музыкально-выразительных средств [Электронный ресурс] = Tempo rubato in the system of means of musical expression / С. Г. Чайкин. – 1 файл в формате PDF. – 2016. – С.322-325. – Режим доступа : 2786 . – Статья опубликована в журнале: Научный альманах. N 7-2(21). – 2016. – С.322-325.

7. Шендерович Е. М. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996. – 106 с.

Журналы

Вопросы искусствознания

Голос и речь

Искусство

Искусство (изд-во «Первое сентября»)

Искусство и образование

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Библиографическая информация

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь

Музыкальная палитра

Музыкальная психология и психотерапия
Музыкант-классик
Научный вестник Московской консерватории
Образование в сфере искусства
PianoФорум (Фортепианный форум)

Газеты

Культура
Музыкальное обозрение
Наш Красноярский край
По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебные аудитории для групповых занятий, оснащенные роялями.

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip