

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
«30» августа 2017г.

Рабочая программа

учебной дисциплины УП.03

Чтение с листа и транспозиция

по специальности 53.02.03.

Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

Фортепиано

Нальчик, 2017 г.

Рабочая программа «Чтение с листа и транспозиция» одобрена предметно-цикловой комиссией «Фортепиано».
Протокол №1

От «28» августа 2017г.

Председатель ПЦК : Тёрушкина Е.Е.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта для специальностей: 53.02.03. Инструментальное исполнительство (Фортепиано).

Разработчики: Шпильберг Л.Ш.

Эксперт : Тёрушкина Е.Е.

Содержание.

1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, зачетно - экзаменационные требования, приемные требования.)
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.

1. Цель и задачи курса

Игра с листа наряду с разбором, изучением и исполнением произведения стоит в ряду важнейших дидактических проблем музыкальной педагогики.

Несмотря на возросшее виртуозное мастерство молодых музыкантов исполнителей, умение читать с листа снизилось, ослаблен интерес к домашнему музицированию. Репертуар студентов значительно сужен до обязательной программы в специальном классе. Отсюда слабое развитие музыкального мышления, способностей и узкий кругозор.

В связи с этим возникает необходимость изложения теоретических основ процесса чтения с листа и методики обучения комплексу навыков для развития этого умения.

Предмет «Чтение с листа» призван возродить интерес учащихся к музицированию, развивать навыки самостоятельного освоения нотного текста и тем самым усилить принцип развивающего характера обучения, нацеленный на совершенствование интеллектуального потенциала исполнителя.

Работа адресованная, в основном, пианистам педагогам, может быть использована в обучении исполнителей и на других музыкальных инструментах.

Трудно переоценить значение и роль чтения с листа как активного средства для широкого самостоятельного общения со всем многообразием музыкальной литературы различных эпох, стилей, школ и направлений в воспитании интеллектуальной, эмоциональной и слуховой культуры исполнителя.

Простое увеличение количества учебных часов на этот вид деятельности без достаточного научно-методического обеспечения, вряд ли гарантирует необходимый качественный результат. Поэтому дальнейшая разработка всего комплекса вопросов, связанна со структурой психических законов процесса чтения с листа, его влиянием на развитие общемузыкальных способностей, представляется весьма важной. В разработке излагаются теоретические основы процесса чтения с листа и методики обучения комплексу навыков, необходимых для развития этого умения. Помимо этого содержатся методические указания по организации практических занятий с учащимися и рациональному составлению репертуара для чтения с листа.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Артист, преподаватель,(концертмейстер)должны обладать общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.

Артист, преподаватель,(концертмейстер) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения. Самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.1. применяется в рамках требований данного предмета в части: целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.4. применяется в рамках требований данного предмета в части: выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе изучения репертуара для чтения нот с листа и транспорта.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы,

планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

Педагогическая деятельность.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Для формирования и развития умения бегло читать с листа необходима регулярная тренировка на базе научно – организованной системы занятий. Только в этом случае будут закрепляться, усложняться и совершенствоваться все необходимые навыки. В условиях индивидуальных занятий организация такой системы вполне доступная и выполнимая, нужно лишь рационально распределить время между изучением основного и вспомогательного репертуара.

Перечислим основные требования для учащихся при игре с листа:

- целостный охват существа исполняемого произведения, его смысла передача настроения. характера движения в соответствии со стилем;
- исполнение в близком к авторскому темпе, без остановок и исправлений во время игры.

При этом допускаются мелкие неточности в тексте, упрощения в фактуре, разумный выбор аппликатуры.

Объем каждого произведения или фрагмента должен быть не менее одной страницы нотного текста. При оценивании главным критерием должно быть соответствие стилю и жанру при минимуме ошибок и остановок в тексте. Помимо этого следует учитывать степень эмоциональности исполнения, находчивость в трудных местах текста. умение сокращать и

упрощать фактуру, осмысленность и понимание читаемого, слуховой контроль, чувство ритма и формы.

При систематических занятиях чтением с листа можно восполнить многие пробелы в занятиях и навыках учащегося. Так поддаются развитию слухо-двигательные навыки, «внутренний слух», ритмическое чувство. Многие педагоги для исправления ритмических недостатков прибегают к такому приему, как предварительное дирижирование 3-4 тактов произведения для того, чтобы правильно «войти в темп» почувствовать метр и «пульс» пьесы.

Навык игры «вслепую» также можно развить, если пользоваться ряд известных в практике упражнений как на уроке, так и в домашней самоподготовке (закрывание клавиш, игра в сумерках и т.п.)

Таким образом, систематическое чтение с листа разнообразной музыкальной литературы обогащает слуховой и эмоциональный опыт учащихся, а также развивает и закрепляет многие необходимые пианистические навыки.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Чтение с листа представляет форму деятельности, открывающую самые богатые возможности для всестороннего и широкого ознакомления с миром музыкальной литературы. Читающий музыку за фортепиано, находится при этом в особо выгодных условиях – наряду с фортепианным репертуаром он может использовать оперные клавиры, симфонические переложения, камерно-инструментальные и вокальные произведения.

Несмотря на возросшее виртуозное мастерство музыкантов, умение читать с листа снизилось, так как ослаблен интерес к самостоятельному домашнему музицированию. Образовался порочный круг: учащиеся плохо читают нотный текст с листа, поэтому им трудно знакомиться с музыкальной литературой, а отсюда обратная связь – не развиваются навыки освоения нотного текста. Репертуар студентов сужен до нескольких пьес в году, отсюда слабое развитие музыкального мышления, способностей, узкий кругозор. Основная мысль приведенных высказываний такова: обучение игре на инструменте, зачастую, идет в стороне от задач развития слуховой и интонационной культуры, интеллекта, становления музыкального сознания. Разрыв между теоретическими разработками и практикой обучения очевиден. В комплексе с работой над формированием пианистических навыков и приемов в классе специального фортепиано наблюдается некоторое противоречие – в связи с постоянным увеличением нагрузок и нехваткой рабочего времени уменьшается возможность самостоятельного домашнего музицирования, и как его составляющая, необходимость и потребность чтения текстов с листа. Сужается музыкальный кругозор, снижается исполнительский интеллект. Становится очевидным, что добиться прогресса в воспитании художественных представлений, обогащения

музыкальных интеллектуальных данных можно только интенсификацией обучения, введением новых специальных средств, развивающих методов обучения, одним из которых является планомерное формирование навыков чтения с листа.

Работа по предмету проводится в пределах и в русле заранее согласованного плана. Занятия ограничены определенным количеством часов курса и часов отведенных для самостоятельной работы студента.

В классной работе отводится определенное количество часов на различные по темам и форме занятия. Тематические занятия включают работу над произведениями различными по стилю, форме, содержанию и фактуре. Форма занятий варьируется. Аналитические уроки развивают навыки ориентации в тексте, осмысленной и непрерывной игры с листа. Приобретаются навыки быстрого анализа и расшифровки текста, воспитывается способность к переводу своих мыслительных ощущений в звуковые и двигательные. Возникает умение читать с листа последовательно и осознанно, «внутренняя моторика» процесса чтения с листа.

Уроки познавательные помогают сконцентрировать внимание ученика на одной конкретной задаче - композиторском стиле, фактурных особенностях и формообразующих задачах, знакомством музыкального языка разных эпох и стилей, национальными школами. Занятиям такого рода предлагается уделить 2/3 учебного времени и домашних заданий.

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы

(программный минимум, зачетно - экзаменационные требования, приемные требования.)

Программный минимум для I-VIII семестров.

В примерном репертуарном списке составителем указаны произведения разнообразных стилей и авторов, жанров и форм, что должно позволить обогатить не только стилевые представления, но и игровые навыки от простого к сложному. Произведения в списке разделены по степени трудности на несколько категорий по каждому семестру.

Учитывая то, что параллельно курс чтения с листа проходит в концертмейстерском классе и классе ансамбля, репертуар представляет произведения для фортепиано соло. Все произведения, циклы и сборники пьес имеются в наличии в библиотеке Колледжа культуры и искусств. В процессе работы на уроке рекомендуется работа над произведением по возрастанию сложности в количестве 5-7 (8-10 страниц текста).

Предполагается сначала «мысленное прочтение текста». Знакомство с данным репертуаром и чтение с листа. Самостоятельное разучивание произведения с целью выявления мышления учащегося.

Промежуточные формы контроля- контрольные уроки, зачет.

Итоговая форма контроля.-экзамен

Контроль и учет успеваемости курса проводится в течении прохождения предмета I-VIII семестрах обучения и представляет собой проверки в конце семестров в виде контрольных уроков, зачетов, экзаменов в I-VIII семестрах обучения. Во время проверки перед исполнением произведения учащийся имеет право 5-10 минут использовать на визуальное ознакомление с текстом произведения, логикой языка и решением образно-художественных, содержательных задач для более выразительного озвучивания текста. Программа зачетного выступления должна включать не менее 3-х разнохарактерных и разнофактурных произведений одно из которых-произведение композиторов Северного Кавказа.

Желательно, контрольный урок в конце IV семестра проводить в форме открытого урока с разбором каждого исполнения и анализом ошибок. Это развивает умение критически оценивать игру свою и товарищей. В ходе таких обсуждений приобретается некий методический опыт, что так необходимо в дальнейшей педагогической деятельности. Зачетные выступления в VI семестре закрытые и должны отражать уровень приобретенных навыков чтения с листа.

Примерные программы.

Для успешного выполнения заданий и развития всего комплекса навыков, необходима не только определенная система знаний, но и целенаправленная организация музыкальной литературы по чтению с листа в рамках каждого семестра, т.е. репертуарная «политика». Это важный момент в обучении, поэтому целесообразно обратить особое внимание на методичный, планомерный подбор репертуара. Из сказанного можно сделать вывод, что для отбора и систематизации музыкальной литературы для чтения с листа наиболее перспективен историко-стилевой принцип, так как он обеспечивает системность и последовательность в изучении материала, позволяет увязать с циклом теоретических дисциплин, то есть осуществлять межпредметные связи в обучении. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод: при таком подходе к организации музыкального материала создаются объективные условия для освоения основных типов фактуры, причем обеспечивается естественное нарастание уровня сложности от простых ладов в инструментальной музыке XVII-XVIII веков к более сложным видам организации музыкальной ткани в произведениях композиторов XIX и XX веков. Последовательность имеет большое дидактическое значение, так как позволяет «работать» принципам доступности и системности в обучении. Предлагаемый репертуарный список по чтению с листа также основан на стилевом принципе отбора произведений, расписанных по семестрам.

Задача педагога – отобрать те произведения, изучение которых, по его мнению, наиболее целесообразно для конкретного учащегося на определенном этапе его развития.

**Распределение часов курса по темам и видам работ.
График аттестаций.**

Объем курса.		Самостоятельная работа студента.	Индивидуальные аудиторные часы	Зачетные выступления.
общий	245 часов	82	163	
I	24 часов	8	16	Контрольный урок
II	30 часов	10	20	Контрольный урок
III	24 часов	8	16	Контрольный урок
IV	30 часов	10	20	Контрольный урок
V	24 часов	8	16	Контрольный урок
VI	60 часов	20	40	Зачет
VII	24 часов	8	16	Контрольный урок
VIII	29 часов	10	19	Контрольный урок

Примерные программы контрольных уроков и зачета.

I семестр.

- I. Л. Павлюченко Фугетта
Л. Бетховен Экосез Соль мажор.
А. Диабелли Сонатина Фа мажор 1ч.
А. Лемуан Этюды .ор. 37.
Транспонирование - Й. Гайдн. менуэт соль мажор
- II А. Александров «Кума»
Р. Шуман Сицилийская песенка , ор.68
Д. Кабалевский Сонатина до минор
К. Черни-ред. Гермер Этюды ч. 1 избранные
Транспонирование-II. Чайковский .Старинная французская песенка, ор.39

II семестр

- I. И.С. Бах Маленькие прелюдии соль минор
М. Глинка Чувства
М. Клементи Сонатина соль мажор 1ч.
Т. Лак. Этюды №172
Транспонирование –Б. Дварионас . Прелюдия
- II И. С. Бах Ария соль минор
В Косенко Вальс, Скерцино.
Ф. Кулау Вариации соль мажор
А. Шитте Этюды №2,3 ор.68
Транспонирование –Р. Шуман. Марш, Первая потеря. ор. 68

III семестр

- I. И.С. Бах Полонез соль минор
Р. Шуман Веселый крестьянин. ор.68
А. Диабелли Сонатина ,ор. 151, Рондо
А. Гедике Мелодические этюды№ 2,3 ор.32
Транспонирование –А. Караманов . Птичка
- II. И. С. Бах Маленькие прелюдии ,тетрадь 2, №1-3
П. Чайковский Немецкая песенка , ор. 39
К. Вебер Сонатина До мажор, 1ч.
А. Лешгорн Этюды ор,65 по выбору.
Транспонирование –В. Косенко. Пастораль

IV семестр

- I. А. Арман Фугетта До мажор
И. Беркович Украинская мелодия
А. Андрэ Сонатина Фа мажор,1 часть,ор.34

- А . Бертини Избранные этюды ор.29
 Транспонирование- К. Бин. Давным-давно.
 II. Ю. Щуровский Инвенция
 Э. Григ Вальс ор. 12
 Э. Мелартин Сонатина соль минор
 С. Геллер Мелодический этюд ре минор
 Транспонирование- В.Рыбицкий. Итальянская серенада.

V семестр

- I. Ж. Люлли Гавот соль минор
 Р. Шуман Детская соната соч.118,1 часть
 М Гозенпуд Этюд ля минор ор.56
 II. Чайковский Шарманщик поет ор.39
 Транспонирование - Р. Шуман. Веселый крестьянин, ор.68
 II. М. Глинка Двухголосная fuga ля минор
 А. Гладковский Маленькая танцовщица.
 И. Гуммель Сонатина До мажор
 А. Лемуан Этюды , ор.37 №48-50
 Транспонирование И. Кирнбергер. Менуэт Ми мажор.

VI семестр

- I. Н.Мясковский Фуга «Элегическое настроение»
 С.Майкапар мелодия. ор.8
 Л. Бетховен Сонатина Фа мажор, 1 часть.
 А.Гедике Миниатюры в форме этюдов, ор.8
 Транспозиция- С.Прокофьев,ор.78 «Вставайте люди русские»из кантаты «Александр невский».
 В. Моцарт Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»
 II. И.С. Бах Двухголосная инвенция До мажор
 Э. Григ Танец эльфов, ор. 12
 В. Моцарт Сонатина Фа мажор
 С. Геллер Мелодический этюды № 7,8
 Транспозиция – Э. Григ Норвежский танец, ор.35
 С. Прокофьев. Три фрагмента из симфонической сказки «Петя и волк» ,ор. 67

VII семестр

- I. Г. Гендель Сарабанда, прелюдия.
 А. Грибоедов Вальс Ми мажор
 Г. Грациоли Соната Соль мажор
 Л. Шитте Этюды, ор.68 № 18,19
 Транспозиция- Н.Римский-Корсаков «Шествие царя берендея»из оперы «Снегурочка»
 II. И.С. Бах Двухголосная инвенция ля минор

М. Глинка Прощальный вальс Соль мажор
 И. Дюссель Сонатина ми бемоль мажор, ор.20
 Ф. Геллер Мелодические этюды №14-16
 Транспозиция – С. Прокофьев «Уроки танца», «Отъезд Золушки на бал» из Балета «Золушка»

VIII семестр

- I. Ф. Кулау Сонатина ля мажор, ор.59
 И. С. Бах Маленькие прелюдии и фуги, тетрадь №2, Ре мажор.
 А. Гречанинов Осенняя песенка
 К. Черни Школа беглости, ор.299. Этюды №1-4
 Транспозиция – Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт».
- II. К. Вебер Анданте с вариациями, ор.3
 И. С. Бах Французская сюита №2 до минор. Сарабанда, Ария.
 А. Глазунов Миниатюра До мажор
 К. Черни Школа беглости, ор.299. Этюды №4-7
 Транспозиция – С. Прокофьев, ор.75. Сцены и танцы из балета «Ромео и Джульетта».

Примерный репертуарный список.

И.С.Бах.	Нотная тетрадь А,М,Бах. Маленькие прелюдии.	Тетр.1 - До мажор 2-ух голосные инвенции Фа мажор. Ре мажор
Д Фрескобальди.	Ария	Сборник «Клавирная музыка»- Будапешт, 1974 г.
А.Корелли.	Жига	
Д Перголези.	Аллегро	
Д Ципполи.	Прелюдия и куранта	
Д. Чимароза.	Сонаты соль минор Ми бемоль мажор	
В. Моцарт.	Шесть сонатин	
М Клементи.	Сонатины соч. 36	До мажор Фа мажор Соль мажор
Ф. Кулау,	Сонатина соч.55	До мажор
И. Гуммель.	Сонатина	До мажор
Л. Бетховен.	Багатели соч.119	1-5, 8-11
Э. Григ.	«Лирические пьесы» Вальс Песня сторожа Танец эльфов Песня родины Ариетта	соч. 12

	Народный напев Листок из альбома Народная песня Вальс	соч. 38
Р. Шуман.	Странник Детская соната 1 часть «Альбом для юношества» Деревенская песня Народная песенка Смелый наездник Песенка жнецов Маленький романс Охотничья песня Песня матросов	соч. 118 соч.68
Ф.Мендельсон. П.Чайковский.	Шесть детских пьес Детский альбом Утреннее размышление Нянина сказка Сладкая греза Игра в лошадки Баба Яга Маленький негритенок	соч. 72 соч. 39
К.Дебюсси Ж.Бизе. Ш.Гуно. Б.Барток С.Прокофьев. Д.Шостакович.	Гавот «Детям» маленькие пьесы для ф-но Детская музыка Танец кукол Сюита	
А. Хачатурян. Г.Свиридов.	Детский альбом Тетради- I – II Альбом пьес для детей	
Музыка композиторов КБР и Северного Кавказа.		
	Сборник «Родные мелодии».	
М.Балов.	Шуточная Современная кафа	
А.Казанов.	Ласковая песенка Марш Птичка, лиса и медведь	
Н.Османов.	Сборник «Народная музыка КБР для ф-но». Джигиты Махар Таукан	

Х.Карданов.	Грусть Мадины Исламей Вариация Удж Шествие
Т.Шейблер.	Свадебная песня Адиюх Победна
Д.Прицкер. Д.Хаупа.	Два сына Бзетхалы Напев Накулен Лирическая Песня старика Шутка
В. Молов.	Танец Пастушья Размышление Круговой танец Шутка
С.Каримов. (Дагестан) Ф. Амиров. П. Хаджиев.	Детские пьесы Миниатюры для фортепиано 4 маленькие прелюдии
И.С.Бах.	2-х голосные инвенции Симфонии До мажор до минор ми минор Соль мажор соль минор Французские сюиты: Ми бемоль мажор до минор Сарабанда Ария Менуэт Маленькие прелюдии и фуги. Избранное
Г.Гендель. И.Гайдн. Л.Бетховен.	Сюита Соль мажор Легкие сонаты Сонатины Ми бемоль мажор фа минор Ре мажор До мажор
В.Моцарт.	Сонатины

	Рондо Ре мажор Пьеса до минор Анданте с вариациями Фа мажор Аллегро соль минор
Д.Чимароза.	Сонаты до минор Си бемоль мажор
М.Клементи. Д.Скарлатти.	Соната Ре мажор Сонаты / Peters/ тетр.II №№ 15,32,42,45 тетр.III. №№ 19,31,
Л. Бетховен. Э.Григ.	Багатели соч. 119 Поэтические картинки соч. 3 Юморески соч. 6 Лирические пьесы соч.38
Ф.Лист.	Детские пьесы Утешения
Ф.Мендельсон. Ф.Шопен .	Песни без слов избранное Листки из альбом Автограф. Ларго. Контрданс. Экосезы.
Ф.Щуберт.	Экспромты. соч.90 Ми бемоль мажор соч.142.Ля бемоль мажор
Р.Шуман.	Пестрые страницы. соч.99 №№ 1,3,4.6 Листки из альбома Фантастический танец Эльф Романс Фантастический отрывок
П.Чайковский.	Времена года . избранное Грустная песня ,соч. 40 Песня без слов
Дж. Фильд. А.Бородин. М.Глинка.	Ноктюрны Маленькая сюита Избранные пьесы для фортепиано / Сборник сост. Натансон./
М.Мусоргский.	Избранные пьесы: В деревне Детское скерцо
С.Прокофьев.	Детская музыка .избранное Сказки старой бабушки

Д.Шостакович. Мимолетности
Три фантастических танцы ,соч.34 избранное
Прелюдии
Н.Мясковский. Причуды , соч. 25
Пожелтевшие страницы.
Ф.Пуленк. Сельские сцены
(Шесть маленьких пьес.)
Ж.Орик. Девять коротких пьес для ф-но
К.Караев. Избранные пьесы

Н.Раков. Акварели
Б.Чайковский. Восемь детских пьес
Пять пьес

Произведения композиторов КБР и Северного Кавказа.

Н.Османов. На вершинах гор.
Голубь.
Четыре пьесы для ф-но. Соль мажор
фа минор
Си бемоль мажор
ля минор

В. Молов. Протяжная
Танец скомороха
Танец демонических девушек
Думы о прошлом
Вальс Ми мажор

А. Казанов. Три прелюдии
Из сюиты № 1:
Маленький танец
Солнечный лучик.
Цветы
Бабочка
Вечерняя песня.
Отголоски веселья.
В давние времена.

Дж.Хаупа. Две фрески для фортепиано.
Песня старика.

Э.Назаров. Пять прелюдий.

А. Солер. Ансамблевая музыка в 4 руки.
Концерт №1, до мажор,ч.1,2.
Концерт №2, ля минор,ч.1,2.
Концерт №4,фа мажор,ч.1,2.

Мастера - молодым.

Гайдн- Моцарт, -Изд.Петерс, Лейпциг:
№№ 1,2,3,8

Бетховен- Шуберт,- Изд Петерс,:Лейпциг:
№№ 1,2,3,8.

В.Моцарт. Избранные оперные увертюры, перел. для ф-но в 4 руки -
Л.,1981г:

«Идоменей»

« Директор театра»

« Милосердие Тита»

« Все таковы

« Мнимая садовница»

Мастера – молодым.

Гайдн- Моцарт, - Изд. Петерс, Лейпциг:
№№ 4,5,6,7.9.10.11,12.

Бетховен- Шуберт,- Изд. Петерс, :Лейпциг:
№№ 5.6.9.10.11.12.

В.Моцарт.

Избранные оперные увертюры, перел. для ф-но в 4 руки.-
М..Л., 1981г:

«Похищение из Серая»

«Волшебная флейта»

« Дон Жуан»

«Свадьба Фигаро»

Альбом увертюр, - Изд- во Петерс, Лейпциг, - ч.1:

Дж.Россини

«Севильский цирюльник» ч.2-

К. Глюк

« Альцеста»

Л. Бетховен

« Кориолан»

К. Вебер – Шуберт

Ред. А.Регер:

К. Вебер

Анданте с вариациями.ор.3

Адажио

Ф.Шуберт

Марш

4 лендлера

Военный марш.

Р.Шуман.

Восточные картинки. Ор.66 (по выбору)

И.Брамс.

Венгерские танцы (по выбору)

Ф.Шуберт.

Форель (обр. К.Эйгеса)

Р.Шуман.

Для маленьких и больших детей, ор.85

Анданте кантабиле (обр.А.Готлиба)

Э.Григ.

Пер Гюнт (№ 2)

Ж. Бизе.

Арлезианка

Сюита № 1:

Менуэт, Адажио

5. Учебно-методическое информационное обеспечение курса.

Исполнительские задачи при чтке нот с листа и в концертном исполнении – различны. В связи с этим следует использовать для читки произведения разнообразные по стилистическому, жанровому, фактурному принципам соответствующим уровню знаний и подготовке учащихся. Кроме того, для самоподготовки следует подбирать литературу с учетом индивидуальных особенностей учащегося, его развития и интеллекта. Одновременно нужно учитывать некоторые пробелы в знаниях и стараться брать направление на их устранение, на приобретение и закрепление навыков чтения текста с листа.

6. Материально-техническое обеспечение курса.

Наличие музыкального материала, качественных инструментов, необходимой методической литературы, аудио и видео пособий, компьютерного класса, библиотеки и фонотеки.

7. Методические рекомендации преподавателю.

Переходя к развитию устойчивых навыков чтения с листа, нужно определить основные задачи педагога как ряд последовательных методических проблем:

1. Выбор музыкального материала.
2. Совместный разбор и отработка отдельных навыков.
3. Реальное озвучивание текста на инструменте.
4. Анализ ошибок.
5. Стилистика и работа над репертуаром XX века и произведениями национальных композиторов КБР.

Игра с листа имеет сложную структуру и включает, по-существу, два взаимосвязанных этапа деятельности исполнителя: чтение нотного текста глазами и последующая игра с листа. Первая задача, которая возникает перед исполнителем – сориентироваться в условиях задания, поэтому и первичные действия – ориентировочные: зрительное восприятие текста, мысленный анализ с целью выявления основных структурных компонентов сочинения, его смысловой логики. Этот этап, который следует считать подготовительным, имеет важное значение для дальнейшей игры с листа так как частые остановки и ошибки происходят, в основном, из-за неясного понимания смысла исполняемой музыки. А это осознание осуществляется именно на подготовительном этапе. Первым ориентировочным действием должен быть мысленный анализ текста, причем анализ «эскизный», избирательный, так как

в условиях лимита времени необходимо выделить лишь те компоненты структуры, которые важны для последующей игры с листа. В этом состоит специфика анализа текста при чтении с листа. Основная задача такого краткого анализа - выявить наиболее существенные данные о произведении: стиль, жанр, лад, форму, фактуру, ритм, артикуляцию.

Определение стилевой и жанровой принадлежности сочинения дает важную информацию об его историческом контексте, помогает проникнуть в его образный строй, определить характер и темп движения, тип фактуры.

Жанр пьесы бывает заявлен уже в названии (например: «Гавот», «Вальс», «Фуга», «Хорал» и т.п.), что упрощает его определение. В более сложных случаях например, в сонатах, вариационных формах достаточно бывает обобщенной жанровой характеристики тем: хоральность, песенность, танцевальность, декламационность.

Воспитание аналитических навыков – важнейшее дело педагога музыканта.

Кратко о каждом из компонентов:

1. Эпоха и стиль дают важную информацию для исполнительских намерений и влияет на все компоненты - определяет характер и тип движения, фактуру и форму, ритм и артикуляцию.

2. Такие жанровые характеристики как сюитность и хоральность, песенность и танцевальность, декламационность и инструментальность обобщают мышление и дают импульс более органичному проявлению зрительных и двигательных навыков.

3 Лад и тональный план произведения как художественное проявление не всегда верно понимаются и предвидятся. Но еще хуже непредсказуемая реакция учащихся на знаки альтерации (особенно случайные). Это требует предварительной и системно обдуманной с педагогом, готовности мышления и двигательных проявлений.

4.Предварительный анализ формы произведения помогает не только более глубокому художественному пониманию, но и обдуманному применению чисто технологических приемов, концентрации внимания на эпизодах сложных по форме и разгрузка на рефренах, репризах, секвенциях.

5.Анализ фактуры перекликается по задачам с предыдущим разделом. Необходимо сразу четко установить тип фактуры: полифонический или гомофонный, определиться с видом полифонии: имитационный, подголосочный, контрастный и, опираясь на исполнительский опыт, выбрать артикуляцию, динамическую, штриховую и тембровую составляющую.

В гомофонно – гармонической фактуре внимательно исследовать структуру мелодии. Обратит внимание на графичность мелодии, ритмическую составляющую, фразировку и динамику.

В процессе работы преподаватель должен ознакомить учащегося с различными типами фактуры аккомпанемента: аккордовой и фигурационной, характерно – ритмической и подголосочной.

Учитывая то, что в исполнительской практике часто используются «банальные формулы»:

гаммы и арпеджио,

аккорды и тремолло,
остинатные и «альбертиевые» басы,
хроматические и триольные фигурации.

Знание этих формул ускоряет и уточняет мышление учащегося.

6. Особое внимание ученика нужно обратить на возможность некоторых осознанных и логичных упрощений фактуры при чтении с листа. По своему строению фактура большинства произведений имеет горизонтальную составляющую. Часто попытка учащихся «выбрать все» по вертикали приводит к увязанию в подробностях и потере временного фактора развития, снижается темп игры, теряется мелодическая перспектива.

Наиболее типичные упрощения:

1. Сокращение подголосков при линии баса и мелодической линии.
2. Сокращение мелизматики за счет укорачивания.
3. Замена расположения аккордов на более тесное.
4. Упрощение мелодических и гармонических фигураций.
5. Перераспределение фактуры между руками.

Суммируя эти данные, нужно попытаться сформировать у учащихся обобщенный музыкальный образ и тем самым способствовать воспитанию т.н. «внутреннего слуха».

Это и есть конечный результат работы на первом этапе – этапе восприятия текста.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента.

Для успешного развития всего комплекса навыков необходима не только определенная система занятий, но и целенаправленная и методически последовательная репертуарная составляющая. Для отбора и систематизации нотной литературы по чтению с листа существует несколько принципов:

а) историко-стилевой принцип.

Он обеспечивает системность и последовательность в изучении материала, увязывая работу с циклом теоретических дисциплин. Учитывая слуховой, стилистический и игровой опыт учащегося, ассоциации и интуиция, выработанные в работе над произведениями разных стилей и эпох в классе специальности. Проявляются как бы межпредметные связи в обучении.

б) Существует также фактурный принцип подбора материала.

Фактура от простой к сложной, от линейной к аккордовой и многоголосной, с простым и более сложным рисунком, с усложнением тональностей. Учитывая особенность методики обучения ККИ СКГИИ полезно привлечение внимания учащихся фортепианного отделения к изучению

предмета на примерах из репертуара произведений композиторов КБР и Северного Кавказа. На таких уроках навыки освоения фактуры от простой к более сложной (репертуар композиторов КБР для ДМШ это позволяет) сочетаются с изучением стиля, интонационного и гармонического языка, ритмических и жанровых особенностей этого раздела репертуара. На всех этапах обучения методике чтения с листа основной задачей педагога является такая организация процесса обучения, когда учащийся ясно осознает цель, знает основные приемы и способы действий и выполняет эти действия самостоятельно лишь при косвенной помощи педагога в форме наводящих вопросов.

Беглая читка с листа это овладение суммой определенных навыков чтения, постепенного их накопления, систематизации. Важно при этом выявлять однородные задачи, обобщать и развивать их, не ограничивая и поощряя при этом сознательность и самостоятельность учащегося. Процесс этот очень многоплановый включающий одновременную работу аналитического и технического направлений.

1*. Для начала работы над освоением первичных навыков чтения с листа важен подбор нотного материала соответствующего уровню начальных умений и знаний учащегося, с достаточно ясной и прозрачной фактурой, в которой использованы важнейшие и простейшие технические, фактурные и мелодико-гармонические формулы.

В качестве образцов можно использовать произведения композиторов XVII-XVIII веков из клавирного репертуара. В них можно почерпнуть определенные знания и умения в анализе и исполнении танцевальных форм, голосоведения, гармонических и тональных особенностей. Используется форма урока – диалог с учащимся, в форме которого направляются самостоятельные суждения и действия при непосредственном участии и помощи педагога.

2*. Предварительный анализ формы произведения помогает не только более глубокому художественному пониманию, но и обдуманному применению технологических приемов концентрации внимания на эпизодах фактурно сложных, и большая уверенность и сосредоточенность на разделах таких как: рефрены, репризы, секвенционные построения.

Цель педагога - постепенное освоение с учеником техники двигательных стереотипов. Обобщение ориентировочных реакций на разные фактурные приемы, воспитание готовности действовать в привычном зрительно-слуховом ключе. В дальнейшем эта сложная работа значительно облегчит освоение текста, унифицирует и автоматизирует процесс читки и позволит более осмысленно художественно и устойчиво психологически двигаться по тексту.

3*. В условиях чтения с листа такая категория умений как «память на условности» имеет, пожалуй, решающее значение в обеспечении того минимума комфорта, который заслуживает умный музыкант, умеющий анализировать произведения до чтения.

Несколько видов, опережающих действий по преодолению «условностей»:

А. Смена тональностей и ключевых знаков требует предварительного тонально-гармонического анализа, а также концентрации двигательного-зрительного внимания.

В. Смена размера такта: полиритмия, полиметрия. Прежде всего, разделить понятия ритм и метр. Понятие ритм - первично. Определение ритма - временная организация музыки. В противовес этому статичному пониманию ритма существует другое, подчеркивающее его динамику и эмоциональное воздействие.

Теоретик Эрнст Курт определял ритм как «... стремление вперед, заложенное в нем движение и настойчивая сила...».

Понятие метр – составляющая ритма, регулирующая чередования сильных и слабых долей в пределах музыкального построения, в частности такта.

Предварительное знакомство с произведением для чтения с листа требует как постижения ритмических особенностей (преобладающие и темпообразующие длительности, их сочетание и группировки), так и метрическое непостоянство (смены размеров, полиритмические внутритактовые сочетания).

4*. Возможные варианты упрощения фактуры при чтении с листа:

А. В полифонической фактуре после тщательного анализа возможно некоторое сокращение в подголосочных типах полифонии, в интермедийных эпизодах, сокращения мелизматике и удвоения.

В. В гомофонной фактуре - сокращения прежде всего касаются аккомпанирующих голосов – сокращение в аккордах (удвоения, изменения расположения) фигурациях (сокращение заполняющих и проходящих звуков), расположение и распределение между руками при сохранении звуков аккорда.

Транспонирование и подбор по слуху:

Большую помощь в развитии самостоятельного музыкального мышления оказывает подбор по слуху и транспонирование. Это поможет ученику наладить связь между слухом и ориентировкой на клавиатуре. Ученик, занимающийся транспонированием, продвигается быстрее других и проявляет при самостоятельной домашней подготовке большую музыкальную грамотность. Умение транспонировать способствует развитию памяти и практическому усвоению различных тональностей. Задания на транспонирование отдельных музыкальных фраз, мелодических отрывков, песенок, а в дальнейшем и целых пьес являются составной частью комплексного процесса обучения. Это накладывает отпечаток на процесс музыкального мышления. Учащийся знает, как создаётся музыка, ему становится понятна «музыкальная кухня», он может аналитически отнестись к заданному ему произведению. Как правило, такой ученик непринуждённо и с большой творческой свободой исполняет произведения на эстраде. Навыки

транспонирования следует развивать двумя способами: по слуху и по нотам. В практике начинающего музыканта раньше появляется транспонирование по слуху, т.е. воспроизведение мелодий в разных тональностях без помощи нот. Не объясняя тональностей ученику, просто просить его подбирать мелодию от разных клавиш. Но сначала необходимо выяснить, слышит ли он высотное соотношение звуков, направление мелодии, регистры, её ритмические особенности. Чтобы научить их этому, следует играть одной рукой мелодию, а другой показывать направление движения мелодии (лучше с закрытыми глазами для концентрации внимания на внутреннем слуховом представлении). Потом можно перейти к подбору на инструменте. Желательно, чтобы педагог поддерживал игру ученика аккомпанементом. Подбор логичнее всего начинать с легчайшего материала – с мелодий на 1, 2, 3 звуках, затем усложнять задания. У студента ещё нет навыков, необходимых для восприятия и усвоения более длинных построений. Полезно играть предложенные песенки в разных регистрах, от любых белых и чёрных клавиш. Это способствует более свободному «общению с клавиатурой», развивает музыкальный слух, образное мышление, превращает занятия на инструменте в увлекательную игру.

9. Перечень основной учебной, методической и нотной литературы.

1. Криштоп Л. «Хрестоматия для развития творческих навыков чтения с листа». С-Пб, 1994
2. Камаева Т., Камаев А. «Чтение с листа на уроках фортепиано» игровой курс. М. Классика-XXI век, 2007г.
3. Рябов И.М., Рябова С.И. «Чтение с листа в классе фортепиано» Киев, 1988г.
4. Батагова А., Орлова Е. «Пособие по чтению нот с листа для фортепиано» М. Советский композитор . 1976г.
5. Тургенева Э., Малюков А. «Пианист - фантазер» учебное пособие по развитию творческих навыков чтения и транспонирования в двух частях. М. Советский композитор. 1990г.
6. Ляховицкая С. Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре. Ленинград, Музыка. 1979г.

Методическая литература.

1. Тимакин Е. «Воспитание пианиста» Москва, М.,1988г.
2. Брянская Ф. «Формирование и развитие навыков игры с листа» М. 1971г.
3. Рафалович О. «Транспонирование в классе рояля» Л., Музыка, 1963г.
4. Фейгин М «Индивидуальность ученика и искусство педагога» М.Музыка. 1985г.
5. Коган Г. «Работа пианиста» М., Музиздат., 1963г.

6. Голованов В. «Техника беглого чтения нот» М.. Композитор, «2002г.
7. Цыпин Г. «Обучение игре на фортепиано» М., 1974г.
8. Теплов Б. «Психология музыкальных способностей» М.,1947г.
9. Цатурян К. «Чтение с листа» М., 2001г.
10. Диалоги статьи и материалы о фортепианной технике. Сборник.
Сост. Стуколкина С. М. , Изд. Композитор Санкт- Петербург, 2007г.
11. Щапов А. П. Фортепианный урок в фортепианной школе и училище.
Изд. Классика XXI век, 2004г.