

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

**Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов:
кларнет)**

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Срок обучения

очная форма - **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является развитие у студентов навыков беглого чтения нотного текста, расширение репертуара, развитие художественного чтения нотного текста, вкуса, чувства стиля исполняемых партий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способен свободно читать с листа партии различной сложности (ПК-2)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;

Уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций;

Владеть: навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	2	72		3
Аудиторные занятия		53		
Самостоятельная работа*		19		

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Чтение с листа				
1	Этюды и пьесы педагогического репертуара	1	9	3	
2	Оркестровые партии произведений стиля «Барокко»	1	9	3	
3	Сольные произведения и оркестровые партии произведений эпохи романтизма	2	9	3	
4	«Оркестровые трудности» симфоний Л. Бетховена,	2	8	3	
5	П. Чайковского, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона и другие	3	9	3	
6	Сольные произведения и оркестровые партии сочинений композиторов XX века	3	9	4	Зачет
	Итого 72**		53	19*	

* В том числе экзамены: 36 час.

** в том числе контактная работа – 54 ч. – подготовка к экзамену, академическому концерту, выступлению.

Содержание дисциплины

Тема 1

Этюды и пьесы педагогического репертуара. Оркестровые партии произведений стиля «Барокко». Традиционные условности исполнения штриховой палитры, фразировки и построения формы произведения. Динамические оттенки и метроритмические условности стиля «Барокко». Исполнение мелизмов и других дополнительных выразительных средств

Тема 2

Сольные произведения и оркестровые партии произведений эпохи романтизма. Особенности звуковедения при построении драматургии фразы. Сложные ритмические сочетания. Важность представлений гармонической структуры музыкальной ткани. Использование приема опережения зрительного элемента внимания. Работа над приобретением навыка предслышания

Тема 3

«Оркестровые трудности» симфоний Л. Бетховена, П. Чайковского, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона и другие. Различия технических приемов сольных и оркестровых партий. Создание психологической установки на «частое неудобство построения мелодической линии» оркестровой партии в сравнении с сольными произведениями и причины этого феномена.

Тема 4

Сольные произведения и оркестровые партии сочинений композиторов XX века. Формирование устойчивого и практически применяемого идеомоторного акта при чтении

с листа. Синхронное использование аудиозаписи при чтении с листа, особенности и сложности. Полиритмические и гармонические особенности современных произведений. Использование колористических звуковых эффектов в сочинениях авторов XX века.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу. Во время работы необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Урок – индивидуальное занятие со студентом, являющееся основной формой работы в классе струнных инструментов.

Чтение с листа является одной из важнейших дисциплин специальности «Концертные духовые и ударные инструменты». В классе чтение с листа приобретаются навыки оркестровой игры, развивается художественный вкус. Понимание содержания, формы и стиля исполняемых произведений, а также умение трактовать свою партию как часть музыкального образа, умение слышать одновременно каждую партию в их единстве, развитие слухового самоконтроля – все это дает возможность ознакомиться со спецификой мышления и мастерством оркестранта. При этом необходимо знать особенности используемых в оркестре инструментов, их технические возможности, специфику звучания регистров, характер звукоизвлечения и штрихи.

Занятия в классе чтение с листа приобщают студента к сокровищнице музыкальной литературы, которую представляет оркестровая музыка. Это способствует расширению кругозора, достижению музыкальной зрелости. Педагог класса чтения с листа воспитывает также самостоятельность и организованность в работе и добивается создания творческой атмосферы в классе.

При выборе репертуара для чтения с листа педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественным и техническим мастерством исполнения. Большое внимание должно быть уделено изучению различных редакций оркестровой литературы и знакомству с выдающимися оркестрами и дирижерами.

Способы изучения оркестровых произведений могут быть весьма различными, учитывая индивидуальные особенности каждого состава исполнителей, а также характера изучаемых стилей. Так, например, сложные в исполнительском отношении эпизоды музыкальных произведений сольные, открытые места полезно изучать, соединяя инструментальные голоса в различных сочетаниях.

Такая форма работы повышает ответственность каждого исполнителя за свою партию, вырабатывает у него способность ясно слышать все голоса в отдельности, в целом помогает тщательно следить за голосоведением, чистотой интонации и ровностью звучания. При этом естественно возникает необходимость знания особенности участвующих в оркестре инструментов, их технических и тембровых возможностей, специфики штрихов и т. д. Важной стороной работы педагога чтения с листа должно быть умение воспитать в студентах ответственность, дисциплину, чувство взаимоуважения, создать в классе творческую атмосферу.

При выборе репертуара для читки педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественным и техническим мастерством исполнения.

За период обучения в классе чтения с листа, студенты должны исполнить произведения классической русской и зарубежной музыки, романтического и современного репертуара, написанной для различных составов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная форма изучения дисциплины – индивидуальные занятия. Методика проведения урока предусматривает: изложение теоретического материала, анализ изучаемых произведений за инструментом, прослушивание и просмотр звуко- и видеозаписей с комментариями педагога. Это позволит не только разнообразить формы работы, но и освоить большой объём материалов курса.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения. Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения предлагаются «Требования по дисциплине «Чтение с листа»», цель которых – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении оркестровых партий разных стилей и жанров, а также обеспечение соответствующего уровня технической и интеллектуальной подготовки и общего развития.

В основу дисциплины положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые педагогом по специальности «Требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в академию, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

Для работы над чтением сольных произведений преподаватель должен подбирать репертуар для каждого студента соответствующий его индивидуальным возможностям. Не ставить заведомо невыполнимой задачи, прочесть сложный новый текст. Поступательность и последовательность: главные принципы в освоении навыка чтения с листа. Задача педагога научить связному и цельному исполнению, а значит научить опознавать нотный текст в комплексе и взаимосвязях мелодического, ритмического содержания, фактурных особенностей. В конечном счете, необходимо научить студента освоить и суметь передать через плавный процесс игровых движений художественно-музыкальный смысл.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности студента и контроль за ее выполнением. Студенту необходимо:

- изучать понятийный аппарат и применять теоретические знания в практической работе;
- стараться понимать диалектический характер взаимодействия общих выводов и индивидуальных принципов работы;
- учиться самостоятельно работать с авторским текстом произведений композиторов разных стилей;
- стараться овладеть элементами методики исполнительского анализа музыкальных произведений композиторов разных стилей;
- развивать понимание содержательного контекста произведения.

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Чтение с листа», мы считаем необходимым внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям и по тематике курса.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного студента. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора студента и необходимости его поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачету, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, развитие навыка чтения нот с листа для дальнейшей практической работы в профессиональных оркестрах.

Навыки чтения с листа тесно связаны с развитием так называемого «Внутреннего слуха». Эта работа, которую может и должен осуществлять студент в процессе самостоятельных занятий. Для успешного развития этого навыка обучающемуся необходимо соблюсти как минимум два условия:

1. как можно больше читать с листа
2. научиться абсолютной концентрации внимания на исполняемом тексте.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Чтение с листа»:

Зачет имеет целью дать возможность студенту проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

а) успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

б) рецензирование, анализ исполненных произведений.

Оценочная шкала:

«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

«Удовлетворительно» – «аварийное», но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзаменов и зачета. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра. – 2-е изд., испр. – Л.: Музыка, 1973.
2. Багдасарьян Г.Э. Школа игры на ударных инструментах: Воспитание правильного чувства ритма у обучающихся на ударных инструментах; Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2012. – 61 с. + CD.
3. Вилковир Е. Практический курс инструментовки для духового оркестра: Учеб. пособие. – М.: Музгиз, 1963
4. Волков И. В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. – М.: Акад. проект, 2008. – 299 с. – (Технология культуры).
5. Гержев В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах: Учеб. пособие. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 126 с. – (Учебники для вузов. Спецлит.).
6. Клозе Г. Школа игры на кларнете. Школа игры на кларнете: Учеб. пособие / Пер. Н. А. Александровой. – СПб.: Планета музыки, 2015. – 352 с.; ноты.
7. Клоц М. Школа игры на ударных инструментах. – СПб.: Планета музыки, 2008. – 61 с. + CD.
8. Мальцев Б. А. Школа игры на блокфлейте. – СПб.: Планета музыки, 2007. – 42 с.; ил. + CD.
9. Усов Ю. Методика обучения игре на трубе: Учеб. пособие для вузов. – М.: Музыка, 1984. – 216 с.

б) дополнительная литература:

Перечень музыкальных произведений, предлагаемых для чтения с листа в объеме данной дисциплины

Примерный репертуарный список

Произведения крупной формы оригинальные

1. Азарашвили В. Соната
2. Блок В. Сонатина
3. Вайнберг М. Соната
4. Вейнер Л. Баллада, соч. 8
5. Гребенщиков О. Греческие танцы
6. Данци Ф. Соната
7. Иванов-Радкевич Н. Соната
8. Кемулария Р. Соната

9. Крейн Ю. Соната
10. Леденев Р. Соната
11. Мартину Б. Сонатина
12. Микалаускас В. Соната
13. Моцарт В. Концерт Ля мажор
14. Найоссо У. Соната
15. Олах Т. Соната соло
16. Онеггер А. Сонатина
17. Рекашюс А. Соната
18. Феликс В. Фантазия
19. Флосман О. Сонатина

Пьесы: оригинальные

20. Битч М. Багатель
21. Боцца Э. Сельская идиллия. Кларибель
22. Василенко С. Восточный танец
23. Вейнер Л. Венгерский танец
24. Гедике А. Ноктюрн. Этюд
25. Ищенко Ю. Маленькая рапсодия
26. Коккаи Р. Четыре венгерских танца
27. Колодуб Ж. Поэма
28. Компанец З. Башкирский напев и пляска
29. Костлан И. Этюд
30. Крейн М. Ноктюрн. Скерцо
31. Медынь Я. Романс
32. Мострас К. Этюд на тему Н. Римского-Корсакова
33. Пауэр И. Монологи
34. Перминов Л. Даллада
35. Серванский Э. Серенада
36. Стравинский И. Три пьесы
37. Сутермейстер Н. Каприччио
38. Танеев С. Канцона

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные духовые и ударные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, кандидат культурологии, профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент

Цалиев В.М