

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
 / М. М. Ахмедагаев /
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Чтение с листа

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

Квалификация

«Магистр»

Форма обучения – **очная / заочная**

Срок обучения

очная форма - 2 года

заочная форма - 2 года 6 месяцев

Нальчик 2023

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» является формирование навыков и умений в совершенствовании зрительного восприятия нотного текста и его исполнения на инструменте фортепиано.

2. Перечень формируемых компетенций

По освоении дисциплины на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен проявлять способность и готовность:

- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов (ПК-1);
- овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПК-2).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Блок 1. Обязательная часть. «Дисциплины по выбору студента». Б1.В.В.03.

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать объект и содержание в искусстве чтения с листа, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний, методологию обучения основам чтения с листа.

уметь исполнить впервые увиденное студентом музыкальное произведение, правильно сыграв нотный текст и передав его художественный образ, характер, темп, т.е. раскрыть авторский замысел, основываясь на знаниях проблематики исполнения музыкальных произведений данного композитора.

владеть основными отличительными особенностями стилей композиторов на примерах исполнения новых для студента музыкальных произведений, исходя из полученных знаний об особенностях формы, метроритма, темповых указаний, педализации, динамических обозначений, ладогармонического языка, особенностях звукоизвлечения и фразировки, характерных для той или иной эпохи и стиля композитора.

5. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) и включает в себя аудиторную (учебную) работу – индивидуальные занятия с преподавателем 36 часов (самостоятельная работа студента – 72 часа) по очной форме обучения. Заочная форма - 10 часов, самостоятельная работа - 98 часа, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в 3-семестре по очной форме обучения и в 3-4 по заочной. По окончании - зачет.

6. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля.

Чтение с листа и транспонирование - один из важных аспектов деятельности пианиста как в сольной практике, так и в концертмейстерской. Мысленный охват нотного текста включает в себя информацию о тональности, темпо-ритме, основных выразительных средствах в виде штрихов, особенностях фразировки, динамической шкале, общем строе развития формы. Мысленное прочтение материала является эффективным методом для овладения навыками чтения с листа.

Фактически воплощение только что прочитанного текста происходит как бы по памяти, ибо внимание все время должно быть сосредоточено на дальнейшем. Чтение с

листа не тождественно разбору произведения, ибо означает вполне художественное исполнение сразу, без подготовки.

Важное условие при чтении с листа - способность расчленять фортепианную фактуру, оставляя существенную основу, быстро и четко представлять себе главные изменения в характере, темпе, тональности, динамике, фактуре произведения. Прочтение нотного текста должно быть прежде всего прочтением музыкального содержания, заключенного в этом тексте. Такое восприятие активизирует музыкальное мышление и музыкальную память исполнителя и дает этим импульс творческому воображению музыканта.

Целесообразно использовать указанные в тексте паузы, и повторы фраз для подготовки к тому, что следует дальше. Исполнение с листа всегда показывает степень слышания произведения внутренним слухом.

При транспонировании пианисту не обязательно стремиться сыграть буквально всю фактуру, надо отобрать лишь ее главные компоненты. Допустима некоторая свобода, импровизационность при сохранении гармонической основы, ритмической структуры и, главное, обязательном сохранении линии баса. Умение транспонировать входит в число неперенных условий, определяющих профессиональную пригодность пианиста.

Необходимо практическое знание аппликатурных формул диатонических и хроматических гамм, арпеджио, аккордов. Основным условием правильного транспонирования является мысленное воспроизведение пьесы в новой тональности. В процессе транспонирования с листа нет времени для мысленного перевода каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому огромное значение приобретает умение мгновенно определять тип аккорда (трезвучие, сектаккорд, септаккорд в обращении и т.п.), его разрешение, интервал мелодического скачка, характер тонального родства и т. д. Тренировка навыков транспонирования проводится обычно в следующей последовательности сначала на интервалы увеличенной примы, затем на интервалы большой и малой секунды, потом на терцию. Транспонирование с листа на кварту чрезвычайно сложно и на практике редко встречается.

Вырабатывание навыка видеть и слышать не отдельные изолированные звуки, а их комплексы, гармонический смысл, функцию аккордов.

При освоении навыков транспонирования важно комплексное восприятие разных типовых связей нотного текста секвенционных последовательностей, движения звуков параллельными интервалами, мелодических образований по типу мелизмов и др.

Очная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Редактирование нотного текста				
1		3	36	72	Зачет
2					
	Итого:108час.		36	72	ПК-1,2

Заочная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, (в часах)		Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Индивид у- альные	Самостоя- тельные	
	Чтение с листа и транспонирование				
1		3	5	49	
2		4	5	49	Зачет
	Итого:108час.		10	98	ПК-1,2

**7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
(промежуточной аттестации) при освоении дисциплины**

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомлённость в способах реализации определённых, специфических видов исполнительских умений.

Зачёт - учитывает понимание обучающимся и воплощение им на изучаемом материале целей и задач дисциплины, объем пройденного материала. Поощряется накопление репертуара, его количественные параметры. Критерием оценки служит уверенное и выразительное исполнение предложенного зачётной комиссией произведения.

Незачёт - несоблюдение минимальных программных требований

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

Закрепление навыков, получаемых в процессе изучения дисциплины возможно по нескольким направлениям:

1. включение произведений различных срезов музыкальной литературы:
 - переложения для фортепиано в 4 руки симфонических произведений;
 - произведения для фортепиано малой формы (пьесы, этюды);
 - произведения для фортепиано сонатной формы;
 - полифонические произведения.
2. стилевое разнообразие предлагаемых образцов фортепианной литературы.
3. тематические комплексы читаемой с листа литературы (автор, эпоха и т.д.)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner
- Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;
- Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Библиотечный фонд - 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц. Так же используется цифровое фортепиано CASIO CDR-220RBK и синтезатор Yamaha-P-155S

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

При комплексном подходе к прочтению нового музыкального текста главной задачей является правильное расчленение текста на комплексы звуков, образующих в совокупности осмысленное сочетание. Помимо напряженной деятельности зрения, в чтении активно участвует слух, контролирующей логику музыкального развития, создающий мысленное представление о ближайшем продолжении музыкального материала. Возникший в сознании исполнителя звуковой образ требует немедленного реального воспроизведения. Это достигается мобилизацией игрового аппарата. Таким образом, задействуются слуховые, зрительные, двигательные, мыслительные и психологические процессы.

По мере развития навыков чтения с листа фактурные упрощения сводятся к минимуму. Приступая к чтению с листа необходимо смотреть и слышать немного вперед, хотя бы на 1-2 такта, чтобы реальное звучание шло как бы вслед за зрительным и внутренним слуховым восприятием нотного текста.

Важно учитывать и ощущать характерность, присущую различным композиторским стилям. Бетховен - типично построение тем и аккомпанемента на ходах по звукам аккордов и диатоническим гаммам. В фактуре Й. Брамса присутствие терций и секст. Моцарта отличает прозрачная полифония, ясная фактура, определенный стабильный ритм. Для С. Рахманинова характерна густая фактура, обилие подголосков.

В случае транспонирования на полутон, составляющий интервал увеличенной прима (из до минора в до-диез минор), достаточно мысленно проставить другие ключевые знаки и произвести по ходу исполнения подмену случайных знаков. Транспонирование на интервал малой секунды в некоторых случаях можно представить как переход в тональность, смещенную на увеличенную прима (переход из до мажора в ре бемоль мажор), который мыслится пианистом как до-диез мажор. На интервал секунды транспонировать труднее, так как обозначение читаемых нот не соответствует их реальному звучанию на клавиатуре.

11. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Овладение навыками чтения с листа связано с развитием не только внутреннего слуха, но и музыкального сознания, аналитических способностей. Важно быстро понять художественный смысл произведения, уловить самое характерное в его содержании, внутреннюю линию раскрытия музыкального образа необходимо хорошо ориентироваться в музыкальной форме, гармонической и метrorитмической структуре сочинения, уметь отделить главное от второстепенного в любом материале.

12. Перечень учебной литературы

а) основная методическая литература:

1. Брянская Ф. Формирование и развитие навыков игры с листа в первые годы обучения пианист.- М.: ООО Издательский дом «Классика» - XXI», 2005
2. Вольф К., Уроки Шнабеля. – М.:КлассикаXXI,2008. - (Мастер - класс) + 3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. - М.:КлассикаXXI,2006. - (Мастер - класс)
4. Как исполнять импрессионистов - М.:КлассикаXXI, 2008. -(Мастер - класс)
5. Как исполнять русскую фортепианную музыку. - М.:КлассикаXXI, 2009. -(Мастер – класс)
6. Коган Г. Работа пианиста. – М.; Классика – XXI, 2004- (Секреты ф.п. мастерства)
7. КременштейнБ. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. – М.:Классика – XXI, 2003.-(Секреты ф.п. мастерства)
8. Савшинский С. Пианист и его работа. – М.: Классика – XXI, 2003.-
9. ФейнбергС.Е. Пианизм, как искусство. – М.: Классика –XXI, 2001.-

10. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – М.: Классика-XXI, 2002.- (Секреты ф.п. мастерства)

б) дополнительная методическая литература:
не требуется

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 федеральный портал «Российское образование» (www.edu.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>

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Фортепиано».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2023 года, протокол № 1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт
профессор

Гринченко Г.А.