

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для преподавателя

Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» заключается в воспитании способности быстро воспринимать и грамотно исполнять нотный текст, что составляет одну из важных сторон профессионального мастерства пианиста.

Задачей дисциплины является развитие и закрепление профессиональных навыков, полученных в классе по специальности, расширение кругозора пианиста при освоении разнообразного репертуара.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные

	<p>упражнения на гармонизацию мелодии и баса;</p> <ul style="list-style-type: none"> – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; <p>записывать одноголосные и многоголосные диктанты;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; <p>- навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.</p>
<p>ПКО–2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками чтения с листа

	партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
--	--

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Дисциплина изучается на 2-3 курсах (3-6 семестры). Объем курса - 144 часа, из них 72 часов аудиторных (индивидуальных); 72 часа – самостоятельная работа. Формы контроля: 4, 6 семестры – зачет. Занятия с педагогом проводятся по 1 часу в неделю.

4. Структура и содержание дисциплины

Навык чтения с листа и транспонирования необходим пианисту для успешной работы во всех областях его профессиональной деятельности. В исполнительском классе этот навык позволяет быстро осваивать новые тексты. В педагогической деятельности умение читать с листа дает возможность качественного показа произведения на уроке, исполнения одной из партий в ансамбле и аккомпанементов в фортепианных концертах. Умение читать с листа и транспонировать является одним из необходимых условий успешной деятельности в качестве концертмейстера при работе с вокалистами, инструменталистами, в классах хорового и оркестрового дирижирования.

5. Организация контроля знаний

«Зачтено» - при беглом, грамотном исполнении произведения с листа с учетом стилистических, темповых, фактурно-гармонических особенностей и ансамблевого слышания. При транспонировании – сохранение всех вышеперечисленных условий, возможно, в более сдержанных темпах.

«Не зачтено» - при невыполнении двух и более из вышеперечисленных требований.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется аудитории:

№ 21 Рояль «Ферстер» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 2 шт., шкаф для документов – 1 шт., пульт – 3 шт.

№ 24 Рояль «Эстония» - 1 шт., стол – 1 шт., стул – 10 шт., банкетка – 2 шт., пульт – 1 шт.

№ 47 Рояль «Ферстер» - 2шт., стол – 3шт., стул – 4 шт., стенд информационный – 1шт., пульт – 4 шт.

Библиотека имеет абонемент и читальный зал, где представлена необходимая литература и нотные издания. Фонотека обладает достаточным фондом аудиозаписей и звукотехническим оборудованием.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99381>. — Загл. с экрана.
2. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Черни ; пер. С нем. Зубов Д.Е.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2011>. — Загл. с экрана.
3. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Шитикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 268 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97089>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Часть 3 [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99792>. — Загл. с экрана.
2. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2 [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Алексеев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 416 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97735>. — Загл. с экрана.
3. Асфандьярова, А.И. Фортепиано и синтезатор. Тембровые эскизы клавирных сонат Й. Гайдна [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Асфандьярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96807>. — Загл. с экрана.

4. Безуглая, Г.А. Новый концертмейстер балета [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Безуглая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107063>. — Загл. с экрана.
5. Казачков, Б.С. Типология пьес «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Б.С. Казачков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70193>. — Загл. с экрана.
6. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Левин ; С.Г. Денисова ; Н.А. Александрова, С.Г. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107065>. — Загл. с экрана.
7. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Я. Либерман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101620>. — Загл. с экрана.
8. Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Люблинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102388>. — Загл. с экрана.
9. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97097>. — Загл. с экрана.
10. Путь к совершенству. Диалоги, статьи и материалы о фортепианной технике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Стуколкина С.М.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 392 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2865>. — Загл. с экрана.

11. Савшинский, С.И. Пианист и его работа [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Савшинский ; под ред. Л. А. Баренбойма. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 276 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103126>. — Загл. с экрана.
12. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 2. Гаммы и арпеджио. Гармонизация [Электронный ресурс] : справочник / Н. Слонимский ; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2016. — 136 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73046>. — Загл. с экрана.
13. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 1. Свод правил и образцов: основные последовательности [Электронный ресурс] : справочник / Н. Слонимский ; пер. с англ. М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2016. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/73045>. — Загл. с экрана.
14. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Е. Фейнберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 560 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107321>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Сложность навыков чтения с листа и транспонирования с психологической точки зрения связана с необходимостью приема и переработки информации в условиях лимита времени. Это предъявляет серьезные требования к скорости восприятия нотного текста, к умению оперативно переработать информацию, принять решение о характере интерпретации, найти необходимые

пианистические приемы и реализовать их на инструменте. Поэтому нужно формировать специфические психологические приспособления для успешного протекания процессов игры с листа и транспонирования.

Пианист, не умеющий читать с листа, не может охватывать одновременно оба нотносца, поэтому ему приходится фиксировать взгляд на одной вертикальной единице нотного текста дважды. Обычно отсутствует опережение взглядом игаемого материала. Много времени уходит на частые переводы взгляда с нот на руки.

Транспонирование ставит перед исполнителем более сложные задачи, так как зрительная информация должна быть мысленно переведена в другую тональность. Это требует особенно активного слухового восприятия, способности быстро анализировать текст, мысленно его озвучивать и переводить на другую высоту. При этом должна быть выработана быстрая моторная реакция на звуковые комплексы.

Успешное формирование навыка читать ноты с листа и транспонировать опирается на способности и умения, выработанные в профессиональной деятельности исполнителя. В числе первых условий следует назвать грамотность и быстроту распознавания нотных знаков. Необходимо иметь развитый внутренний слух, что помогает формировать музыкально-слуховые представления при восприятии нотной записи. Отработанная пианистическая техника определяет двигательную и аппликатурную приспособленность, а также быстроту реакции на фактуру. Слуховой опыт дает возможность предугадывать развитие музыкальной мысли. Большое значение имеют также чувство ритма, память, внимание, архитектурное чувство.

Специфическими навыками, необходимыми для чтения с листа, являются:

- ускоренное «относительное» чтение нотной записи (узнавание знакомых фактурных формул);
- структурированное восприятие текста, умение одновременно обрабатывать несколько структурных единств нотного текста
- зрительное опережение читаемого текста;

- навык «слепой» игры; умение играть, не глядя на руки.
- навык мысленного анализа текста по слуховым представлениям, необходимый для сокращения текста и изменения фактуры;

Психологическими особенностями, необходимыми при чтении с листа и транспонировании являются оперативность в выполнении всех действий, умение распределять внимание между несколькими уровнями текста, кратковременная (оперативная) память и быстрота восприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации для преподавателей

Транспонирование и чтение с листа имеют много общих признаков. Совершенствование одного навыка ведет к улучшению другого, поэтому тренировка этих навыков должна идти параллельно.

Формирование специфических навыков. Все специфические навыки связаны между собой, поэтому каждое упражнение можно рассматривать в разных ракурсах, тренируя весь комплекс навыков.

Навык **ускоренного (относительного) чтения (восприятия)** связан с изменением мышления, когда происходит укрупнение единицы восприятия. Поэтому при обучении чтению с листа лучше сначала осваивать горизонталь (синтаксические закономерности), а затем вертикаль представляющую более сложную задачу для восприятия и осознания. При относительном чтении большое значение имеет **внешняя форма аккордов, фигураций** и других структур, которая вызывает реакцию мышечного аппарата. При этом руки пианиста принимают нужную форму.

В основе ускоренного чтения лежит **структурированное восприятие текста, умение одновременно обрабатывать несколько структурных единств нотного текста**. При этом появляется быстрое осознание внешнего облика нотного текста (чтение ритмических, звуковысотных, аппликатурных и всех остальных знаков текста) на основе первоначальных элементарных навыков. Чем больше фактурных формул знакомо пианисту, тем быстрее работает зрительное восприятие. Воспринимаемый текст может быть разделен на отдельные (дискретные) структуры. Трудность структурирования заключается в том, что нотный текст отличается многомерностью.

При чтении пианист должен опознавать знакомые, упроченные в памяти стереотипы, одновременно отмечая новшества, связанные с контекстом данного сочинения. Происходит сочетание ознакомительных и опознавательных действий. Первый уровень опознания – типовые единицы нотной записи (интервалы, аккорды, гаммообразные ходы, ритмические формулы). Второй уровень – опознание сложных смысловых структур, синтаксических единиц (мотивы, фразы, предложения и более крупные построения). Во время восприятия сличаются воспринятые сигналы с оперативными единицами восприятия, хранящимися в памяти.

Тренировка навыка **зрительного опережения** непосредственно связана с навыком «слепой игры» и **оперативной памятью**. Для уверенной игры по нотам и чтения с листа нужно уметь смотреть в ноты, не отрывая взгляд от

текста. Руки при этом находятся на клавишах. Задача тренировки – увеличить границы поля фиксации зрения, уменьшить возвраты взгляда, научить точно переходить к восприятию новой строки, освоить игру, не глядя на руки. Для формирования привычки постоянно смотреть в ноты можно отделять клавиатуру от глаз (закрывать руки играющего), можно закрывать предыдущий такт или часть такта (сделать окошко и передвигать по тексту).

Навык мысленного анализа текста по слуховым представлениям также связан со **структурированным восприятием текста**. Этот навык необходим для сокращения текста, изменения фактуры и предвосхищения дальнейшего развития. Пианист должен иметь достаточный запас теоретических понятий и слуховых образов. При анализе текста нужно уметь найти наиболее информативные опорные признаки: гармонические опорные ноты, интонационные вершины, определить интервалы, аккорды, гармоническую логику, ключи, знаки альтерации, фактуру, структурное членение музыки по синтаксическим блокам, различение главного и второстепенного, повторов.

Оперативность моторной и аппликатурной приспособленности, умение распределять внимание между несколькими уровнями текста, кратковременная (оперативная) память, и быстрота восприятия непосредственно связаны с психологическими особенностями ученика.

Эти качества навыка чтения с листа формируются в процессе тренировки. Умеющий читать с листа пианист полностью охватывает обе строчки по вертикали, а по горизонтали охватывает фрагмент нотного текста длительностью от одной до трех четвертных. Кроме того, необходима специальная установка на **быстроту** восприятия зрительной информации.

Для расширения объема оперативной памяти пианиста нужно стремиться к запоминанию крупных смысловых фрагментов нотного текста на основе их ускоренного восприятия. Для этого полезно уметь перекодировать запоминаемый материал и укрупнять запоминаемые фрагменты.

Систематическая и последовательная работа, развивающая способность зрительно «схватывать» текст и быстро реализовать слуховые образы на клавиатуре, является условием успешности формирования навыков чтения с листа и транспонирования.

Репертуар для тренировки навыков чтения с листа и транспонирования подбирается с учетом принципа последовательности в увеличении трудности. Выбор репертуара также связан с уровнем развития у студента навыков чтения с листа и транспонирования.

Полезным материалом по чтению с листа являются ансамблевые переложения симфонических произведений венской классики. Доступны по трудности медленные части сонат венской классики. Можно использовать также детский педагогический репертуар, что одновременно расширяет знания студентов в этой области. Постепенно в репертуар для чтения с листа включаются более сложные сочинения.

Особенностью навыка транспонирования является неразрывная связь с умением подбирать по слуху. Поэтому начальный этап освоения этого навыка более целесообразно основывать на знакомом материале, так как основой транспонирования являются слуховые образы в памяти. Новый материал сначала должен быть несколько раз проигран, а затем уже транспонироваться. Постепенно можно переходить к транспонированию с листа. Отличным материалом для первых упражнений в транспонировании являются сочинения И.С. Баха (инвенции, менуэты, части французских сюит), этюды К. Черни.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Примерные репертуарные списки

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА

Ансамбли в 4 руки

В.А. Моцарт. Симфонии.

В.А. Моцарт. Сонатины для фортепиано в 4 руки.

В.А. Моцарт. Сонаты До мажор, Ре мажор в 4 руки.
Л. Бетховен. Увертюры.
Л. Бетховен. Соната Ре мажор.
К.М. Вебер. Увертюры.
Р. Шуман. Восточные картины
Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт».
М. Равель. Матушка-гусыня
И. Брамс Венгерские танцы. Вальсы.
Ж. Бизе. Детские игры.
К. Дебюсси. Античные эпитафии
С. Рахманинов. Шесть пьес для фортепиано в 4 руки.
С. Прокофьев. Петя и волк.
Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель».
С. Слонимский. Ансамбли «От пяти до пятидесяти».
М. Шмитц. Джазовый Парнас. 44 пьесы для фортепиано в 4 руки.

Фортепианные произведения

М. Клементи. Сонатины.
Ф. Кулау. Сонатины.
Д. Чимароза Сонаты.
Й. Гайдн. Сонаты.
В.А. Моцарт. Шесть сонатин.
В.А. Моцарт. Сонаты.
Л. Бетховен. Легкие сонаты.
Л. Бетховен. Вариации.
Л. Бетховен. Багатели, соч.33
Э. Григ. Лирические пьесы.
Э. Григ. Поэтические картинки.
Р. Шуман. Альбом для юношества.
Ф. Шуберт. Музыкальные моменты.

Ф. Шуберт. Вальсы.
И. Штраус. Вальсы.
А. Бородин. Маленькая сюита.
П. Чайковский. Детский альбом.
С. Прокофьев. Детская музыка.
Г. Свиридов. Детский альбом.
А. Хачатурян. Детский альбом.
Д. Шостакович. Танцы кукол.
Р. Щедрин. Тетрадь для юношества.
Г. Вавилов. Фортепианные сочинения.
Д. Кабалевский. Сонатина.
Д. Кабалевский. Прелюдии.

Камерная вокальная литература

Алябьев. Романсы.
Бородин А. «Для берегов отчизны дальней», Спящая княжна, Спящая княжна.
Булахов. Романсы.
Варламов. Романсы.
Власов А. «Фонтану Бахчисарайского дворца».
Глинка М. Романсы.
Григ Э. Романсы.
Даргомыжский. Романсы.
Ипполитов-Иванов М. цикл «Пять японских стихотворений».
Левина З. Романсы.
Лист Ф. «Как дух Лауры», Лорелея, Радость и горе, Мальчик-рыбак и др.
Римский-Корсаков Н. Романсы.
Свиридов Г. Романсы.
Чайковский П. Романсы.
Шуберт Ф. Песни.

Шуман Р. Романсы.

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

И.С. Бах. Инвенции и симфонии.

И.С. Бах. Французские сюиты.

Г.Ф. Гендель. Сюиты.

К. Черни. Этюды.

Б. Барток. Микрокосмос. Тетради 1, 2, 3.

Р. Шуман. Альбом для юношества.

М. Глинка. Романсы.

А. Даргомыжский. Романсы.

А. Гурилев. Романсы.