МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» Факультет музыкального искусства Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки **53.04.01**«Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)»

Квалификация выпускника «Магистр»

Форма обучения: очная, заочная

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями Φ ГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профилю подготовки «Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)», квалификация выпускника – «Магистр».

Утверждена на заседании кафедры музыкально-инструментального исполнительства 30.08.2019г., протокол № 1 и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу http://edu.kemguki.ru/

Переутверждена на заседании кафедры МИИ 28.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры МИИ 30.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры МИИ 24.05.2022 г., протокол № 9.

Переутверждена на заседании кафедры МИИ 18.05.2023 г., протокол № 8.

Переутверждена на заседании кафедры МИИ 23.05.2024 г., протокол № 7.

Переутверждена на заседании кафедры МИИ 20.05.2025 г., протокол № 9.

Чтение с листа и транспонирование [Текст]: рабочая учебная программа дисциплины по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профилю подготовки «Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)», квалификация выпускника — «Магистр». / Сост. Мицкевич Н.А., Соловьев А.В., Протасова Н.Гю — Кемерово: Кемеров. гос. институт культуры, 2018. — 27с.

Составитель: Мицкевич Н.А., Соловьев А.В., Протасова Н.Г.

1. Цель освоения дисциплины

- ознакомление с новым музыкальным материалом, способствующее развитию самостоятельности и познавательной активности;
- развитие свободной зрительно-слуховой и двигательно-моторной ориентации на клавиатуре (грифе) инструмента;
- формирование практических умений, способствующих беглому чтению с листа.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования, уровень бакалавриата

Дисциплина «Чтение с листа и транспонирование» входит вариативную часть обязательных дисциплин направления подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профиля подготовки «Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)», квалификация выпускника — «Магистр».

Для освоения дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин цикла: «Специальный инструмент», «Гармония», «Музыкальная форма», «Основы семантического анализа музыкальных произведений».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» направлено на формирование следующей компетенции:

Код и	Индикаторы достижения компетенций		
наименование	знать	уметь	владеть
компетенции			
УК-1	Знать:	Уметь:	Владеть:
Способен	- основные	- осуществлять поиск,	- навыками
осуществлять	закономерности	анализ, синтез	публичной речи,
поиск,	взаимодействия	информации для	аргументации,
критический	человека и общества,	решения поставленных	изложения
анализ и синтез	общества и	задач в сфере культуры	собственного
информации,	культуры,	и искусства,	видения
применять	исторического	профессиональной	рассматриваемых
системный подход	развития	деятельности;	проблем, ведения
для решения	человечества;	- анализировать	дискуссий и
поставленных	- основы системного	мировоззренческие,	полемики;
задач.	подхода методов	социально и личностно	- методами сбора,
	поиска, анализа и	значимые философские	анализа и
	синтеза информации,	проблемы;	обобщения
	основные виды	- осмысливать	гуманитарной
	источников	процессы, события и	информации;
	информации;	явления мировой	технологиями
	- основные методы	истории в динамике их	приобретения,
	научного	развития,	использования и
	исследования.	руководствуясь	обновления
		принципами научной	гуманитарных и
		объективности и	социальных
		историзма;	знаний;
		- обосновывать и	- методикой

		адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни на основе системного подхода; - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным социальным и философским проблемам; - использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию в области истории искусств; - применять системный подход в практике аналитической и	проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения исторических и культурологически х фактов, явлений процессов в социогуманитарной сфере; - общенаучными методами в сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования; - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
		-	
		композиторских техниках.	
ПК-1.	Знать:	техниках. Уметь:	Владеть:
Способен осуществлять	историческое развитие	 передавать композиционные и 	- приемами звукоизвлечения,
музыкально-	исполнительских	стилистические	видами
исполнительскую	стилей;	особенности	артикуляции,
деятельность соло	- музыкально-	исполняемого	интонированием,
и с любительскими	языковые и	сочинения.	фразировкой
(самодеятельными,	исполнительские	CO IMILOTIMA,	фриэнровкон
учебными	особенности		
учеоными ансамблями и	инструментальных		
оркестрами.	произведений различных стилей и		
	парпициціх стипей и		

жан	ров;
- сг	ециальную
уче	бно-
мет	одическую и
нау	чно-
исс	педовательскую
лит	ературу по
воп	росам
My3	ыкального
инс	грументального
иск	усства.

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».	Педагогическая деятельность по реализации профессиональных задач на основе типовых схем и шаблонов Педагогическая деятельность по программам начального общего образования Педагогическая деятельность по программам основного и среднего образования	 Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования на основе типовых схем и шаблонов Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования на основе типовых схем и шаблонов Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам начального общего образования Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях Педагогическое проектирование программ начального общего образования Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам основного и среднего общего образования Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях основного и среднего общего образования Педагогическое проектирование программ основного и среднего общего образования Педагогическое проектирование программ основного и среднего общего общего образования
ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	 Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную

	Организационно- методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	программу, при решении задач обучения и воспитания Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы Разработка программнометодического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ
	Организационно- педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	• Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности
ПС 01.004 "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования"	Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации Организация и	 Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации Разработка программнометодического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП Организация учебно-
	проведение учебно- производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности	производственной деятельности обучающихся по освоению программ профессионального обучения и(или) программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебнопроизводственной деятельности обучающихся Разработка программнометодического обеспечения учебнопроизводственного процесса

Организационно- педагогическое сопровождение группы	• Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам СПО
(курса) обучающихся по программам СПО	• Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии
Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями)	 Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями)
Организационно- методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации	 Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО и (или) дополнительного профессионального образования (ДПО) и (или) профессионального обучения Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик
Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП	 Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины для ОФО составляет 252 часов, 7 зачетных единиц, из них 90 часов в контактной (аудиторной) форме, 135 часов — самостоятельная работа студентов. 27 часов — подготовка к экзамену.

Общая трудоемкость дисциплины для 3ФО составляет 252 часов, 7 зачетных единиц, из них 10 часов в контактной (аудиторной) форм 233 часа — самостоятельная работа студентов. 9 часов — подготовка к экзамену. Доля интерактивных форм обучения равна 36 часов (40% от аудиторных занятий).

4.2. Структура дисциплины

№	Раздел дисциплины Темы	Семестр	вкли самостоя работу ст трудоемкос в сос требования В ОФО	ой работы, очая ительную удентов и ть (в часах) отв. с ями ФГОС О	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Инд. занятия	СРС	
1	Психологические механизмы чтения с листа, транспонирования, игры по слуху.	3*	18/2	18 / 34	Контрольная точка
2.	Теоретическая модель чтения с листа.	4*	18 / 2	18 / 34	Контрольная точка
3.	Основные условия беглого чтения с листа.	5*	18 / 2	18 / 34	Контрольная точка
4.	Развитие навыков комплексного восприятия нотного текста.	6*	18 / 2	18 / 34	Контрольная точка
5	Транспонирование и игра по слуху как действенные методы развития музыкальнослуховых представлений.	7*	18 / 2	63 / 97	Экзамен
	Всего: 252 часа		90 / 10	135 / 233	Экзамен: 27 / 9

^{*} Деление на разделы/темы по семестрам условно и предполагается изучение теоретического материала во время индивидуальных занятий, с постепенным усложнением изучаемого педагогического репертуара.

4.3. Содержание дисциплины

№	Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
1	Психологические механизмы чтения с листа, транспонирования, игры по слуху • определение основных понятий; • психологические основы	Формируемые компетенции: УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	Контрольная точка

	процесса чтения с листа; приемы развития внутреннего слуха; единство зрительного восприятия, звуковых и слуходвигательных представлений; методы развития слуходвигательных представлений при чтении с листа.	ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и оркестрами.	
2	 Теоретическая модель чтения с листа графический образ; клавиатурный (грифный) образ; звуковой образ; эмоционально-смысловой образ. 	Формируемые компетенции: УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и оркестрами.	Контрольная точка
3	Основные условия беглого чтения с листа	Формируемые компетенции: УК-1.	Контрольная точка
	 распознавание носителей смысла; динамическое мышление; безостановочное проигрывание; художественно-образное восприятие. 	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. IIK-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность соло и с любительскими (самодеятельными), учебными ансамблями и оркестрами.	

-			•	
			любительскими	
			(самодеятельными), учебными	
			ансамблями и оркестрами.	
Ī	5	Сущность тональности и	Формируемые компетенции:	Экзамен
		проблемы	УК-1.	
		транспонирования	Способен осуществлять поиск,	
		• письменное	критический анализ и синтез	
		транспонирование;	информации, применять	
		• транспонирование по	системный подход для	
		слуху;	решения поставленных задач.	
		• последовательность	ПК-1.	
		развития	Способен осуществлять	
		слуходвигательных	музыкально-исполнительскую	
		представлений;	деятельность соло и с	
		• методы обучения игре по	любительскими	
		слуху.	(самодеятельными), учебными	
			ансамблями и оркестрами.	

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

В ходе изучения дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» применяются следующие виды образовательных технологий:

- традиционные образовательные технологии в виде индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов;
- интерактивные образовательные технологии в виде творческих конкурсов, ролевых игр, мастер-классов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР

Организационные ресурсы

• Рабочая программа дисциплины

Комплексные учебные ресурсы

Учебно-библиографические ресурсы

• Список рекомендуемой литературы

Фонд оценочных средств

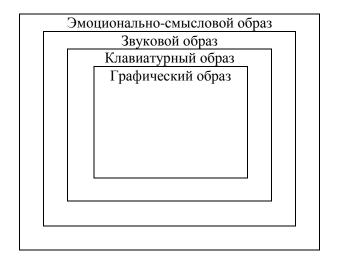
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по результатам освоения дисциплины.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Чтение нот с листа – сложный психологический процесс. Большое значения при этом уделяется СР обучающихся. При исследовании сложных процессов современная наука использует метод моделирования. Строится упрощенная модель явления, не поддающегося непосредственному наблюдению.

Беглое чтение нот рассматривается как целостная деятельность человека. Во всякой деятельности различают два ее момента: операционно-технический и мотивационный. Применительно к музыкально-исполнительской деятельности эти моменты выступают как технологическая и художественно-содержательная ее стороны. К первой относятся приемы, действия, навыки, умения; ко второй — художественное восприятие как социально обусловленное и личностно значимое по отношению к произведению.

Чтобы яснее представить себе процесс чтения с листа, обратимся к схеме – системе вложенных друг друга квадратов, где каждый следующий охватывает предыдущие, характеризующие процесс чтения нот с листа.

Как сгруппируются ноты, в каких образах они предстанут пред взором исполнителя – все это относится к **графическому** уровню прочтения нотного текста. Второй квадрат – более высокий уровень. Здесь музыкант имеет дело с клавишами и кнопками своего инструмента, которые не связаны напрямую с графическими образами нот. На **клавиатурном** уровне чтения приходится ориентироваться в их топографии, находить нужные игровые движения, аппликатуру и сложным путем взаимодействовать с графическими образами нотной записи.

Третий квадрат представляет выход в звук – точнее, в **звуковой образ**. Теперь уже мы видим нотную графику, ощущаем клавиатуру и движения на ней и слышим звучание. На этом уровне включаются слуховой опыт, музыкально-слуховые представления.

Однако звучание, полученное в результате игры по нотам, кроме того, что связано с музыкально-слуховым представлением, мало что дает читающему с листа, если он не владеет последним четвертым уровнем. Этот последний, самый высокий уровень чтения с листа — уровень **художественного** образа. Если исполнитель не ощущает эмоционально-смысловую сторону музыкального содержания, прочитывание произведения не состоится.

Рассмотрим 4 компонента структуры беглого чтения более подробно. Графические образы формируются в процессе зрительно-интеллектуального восприятия нот. Беглое чтение нотной записи осуществляется благодаря группировке нотных знаков в относительно устойчивые комплексы по вертикали и горизонтали. Это зрительные образы отдельных нотных групп: интервала, ритмической фигуры и повторяющихся ритмических образований.

Клавиатурные образы: к ним относятся осязательные и мышечно-двигательные ощущения различных нотных групп, их пространственные представления, связанные с аппликатурой. К ним также относятся типовые формулы фактуры: гаммы, арпеджио, аккорды, различные движения рук. На этом уровне освоения чтения нот с листа появляется особая двигательная «изготовка», не связанная напрямую с отдельными знаками.

Определяющую роль в звуковом образе играют музыкально-слуховые представления. Функция внутреннего слуха — опыт оперирования такими представлениями. Благодаря внутреннему слышанию, происходит «озвучивание» нотного текста и его осмысленное восприятие. Очень большое значение для этого имеет

восприятие интонаций. Это темы, лейтмотивы, лады, гармонии, ритмоформулы различных жанров и т.п.

Наконец, самым высоким уровнем чтения является обобщение через жанр, стиль композитора, направления музыкального искусства эпохи. Индивидуальные отношения, личностный смысл играют на этом уровне чтения решающую роль.

Рассмотренная теоретическая модель чтения нот с листа учитывает современные научные представления, сложившиеся в психологии чтения художественных текстов, эстетике и психологии музыки, в теоретическом музыкознании и в методических работах по обучению игре на баяне (аккордеоне).

Эта модель показывает недостаточность принципа «вижу – слышу – играю» применительно к сложившейся особенности чтения нот с листа. Обычно механизм процесса чтения описывается как простой перевод нотной записи во внутренне-слуховую картину и воплощение ее на клавиатуре (по принципу «вижу – слышу – играю – поправляю»). Правильный путь чтения с листа представляет собой не только «озвучивание нотного текста, преобразование его внутренним слухом в «картину», которая реализуется с помощью верно налаженных зрительно-слухо-клавиатурных связей.

Несомненно, нота «видимая» становится не только «слышимой», но и «ощущаемой». Ощущаемой в том смысле, что «внутренняя» моторика (представление движений) помогает «внешней» (действительным движениям). О.Ф.Шульпяков показал, что эти движения не «застывшие», они «активны, переменчивы, он удачно называет их «ищущей моторикой».

Однако теоретический анализ и опытное исследование позволяют говорить еще об одном механизме, который регулирует исполнительский процесс беглого чтения.

Это эмоционально-образное переживание музыкального содержания, художественный компонент чтения. Он может быть выражен так «вижу – слышу – переживаю – ищу нужные движения – играю».

Процесс овладения навыками чтения с листа можно разделить на два этапа: чтение без инструмента (внутренне-слуховое чтение) и чтение за инструментом (чтение-игра).

Первый этап рассматривается как подготовительный ко второму.

Каждый этап характеризуется присущими ему приемами работы.

На более совершенной ступени развития навыков чтения методы работы одного этапа могут переплетаться с характерными приемами другого. У различных учащихся в силу индивидуального развития эта взаимосвязь проступает в самых разнообразных сочетаниях. Ведь индивидуальным моментом и характеризуется комплексное восприятие нотного текста при чтении с листа.

Анализ специальной литературы позволил выявить следующие специфические условия процесса чтения с листа.

Таблица 1.

Условия	Характеристика
Распознавание	Быстрое распознавание в нотной записи главных носителей
«носителей» смысла	музыкального содержания – темы, мелодических и ритмических
	форм и интонаций, гармонических комплексов и оборотов,
	ладотональных сдвигов
Динамическое	Способность к быстрому переключению, выражающаяся в
мышление	готовности к неожиданным музыкально-речевым ситуациям –
	резким сменам лада, фактуры, ритма
Безостановочное	Целостное и связное исполнение неизвестного или малознакомого
проигрывание	произведения в темпе, соответствующем характеру музыкального
	содержания
Художественно-	Эмоционально-ценностное восприятие произведения, переживание

образное восприятие	эмоционально-смыслового содержания музыки, обеспечивающее
	целостное и связное исполнение

К особым способам «обработки» нотного текста в процессе тренировки и исполнения с листа мы отнесли следующие технологические приемы:

Основные приемы беглого чтения

Таблица 2.

Приемы	Характеристика
Предварительное	Зрительный обзор нотного текста, содержащий общий анализ и
прочтение глазами	игру «в уме»
Относительное	Зрительное восприятие «нотной картины», а не отдельных нотных
чтение	знаков
Обобщенное чтение	Опора при считывании нот на типовые формулы фактуры и
	звучащие обороты музыкальной речи – гаммы, фигурации,
	ритмоформулы, секвенции
Смысловая	Слуховое восприятие нотной записи по целостной «звуковой
группировка	картине»
Структурное чтение	Удерживание целостных структур – фраз, предложений,
	повторяющихся построений
Упрощение фактуры	Облегчение изложения фактуры, не затрагивающее
	функционального баса и мелодической линии
Игра «вслепую», не	Ориентировка на клавиатуру без помощи центрального (прямого)
глядя на руки	зрения
Мысленное	«Забегание вперед глазами» исполняемого фрагмента и
опережение	«фотографирование» его – запоминание; принудительное чтение
	последующего фрагмента с помощью прикрывания бумагой
	сыгранного отрезка текста

Представленная схема, поможет обучающимся в процессе овладения чтением с листа. С позиции педагога, обучающего беглому чтению студента, это, прежде всего сложные навыки, требующие длительного формирования, помогающие совершенствовать музыкальный слух.

7. Фонд оценочных средств.

Форма контроля формируемых компетенций

Формируемые	Формы контроля
компетенции	
УК-1	Устный опрос в ходе проведения индивидуальных занятий.
	Чтение с листа произведения из педагогического репертуара в ходе
	проведения индивидуальных занятий; транспонирование письменно
	предложенной одноголосной мелодии.
	Транспонирование на заданный интервал несложной мелодии; чтение
	с листа оркестровой партии; чтение с листа ансамблевой партии,
	произведения из педагогического репертуара.
	Самодиктант.
ПК-1	Устный опрос в ходе проведения индивидуальных занятий.
	Чтение с листа произведения из педагогического репертуара в ходе
	проведения индивидуальных занятий; транспонирование письменно
	предложенной одноголосной мелодии.
	Транспонирование на заданный интервал несложной мелодии; чтение

с листа оркестровой партии; чтение с листа ансамблевой партии,
произведения из педагогического репертуара.
Самодиктант.

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости (семестровые требования)

7.1.1. Требования к контрольной точке:

- транспонирование (письменно) предложенной одноголосной мелодии;
- чтение с листа произведения из педагогического репертуара;
- транспонирование партии какого-либо инструмента деревянно-духовой или меднодуховой группы симфонического оркестра.

7.1.2. Требования к зачету:

- знание профессиональной терминологии;
- транспонирования на заданный интервал несложной мелодии;
- чтение с листа оркестровой партии;
- чтение с листа ансамблевой партии;
- чтение с листа произведения из педагогического репертуара.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (требования к экзамену):

- тестирование;
- самодиктант (запись по слуху знакомой мелодии);
- транспонирование по слуху на заданный интервал предложенной мелодии;
- игра по слуху предложенной мелодии;
- чтение с листа незнакомого произведения из репертуарного списка.

7.2.1. Примерные образцы тестовых заданий по дисциплине

«Чтение с листа и транспонирование»

Выделите правильный ответ (ответы)

1. Что такое транспонирование:

- а) перенос какой-либо части музыкального произведения на другую высоту по сравнению с той, что дается в оригинале;
- б) профессиональный прием, который заключается в переносе музыки в другую тесситуру, в новую тональность.

2. Что означает термин «тональность»:

- а) важный элемент музыкальной выразительности, связанный с замыслом и характером музыкального произведения;
- б) закрепления положения музыкального лада за определенными по высоте звучания музыкальными тонами.

3. Что такое тесситура:

- а) соответствие высотного положения звуков музыкального произведения диапазону конкретного певческого голоса или музыкального ансамбля;
- б) способ, применяемый при переложении музыкального произведения для какого-либо инструмента, если диапазон произведения не соответствует возможностям данного инструмента.

4. Что такое игра по слуху:

- а) непосредственный перевод из одной тональности в другую музыкально-слуховых представлений заданного музыкального материала;
- б) исполнение на инструменте музыкального материала, усвоенного и непосредственно воспроизводимого на основе музыкально-слуховых представлений.

5. Установите последовательность осуществления письменного транспонирования:

- а) при ключе выставляются знаки альтерации, соответствующие новой тональности;
- б) определяется тональность оригинала, новая тональность и интервал между их тониками;
- в) каждая нота произведения письменно переносится на интервал, разделяющий тоники в новую тональность.

6. Что составляет содержание обучения транспонированию по нотам:

- а) обучение транспонированию по слуху и чтению с листа;
- б) последовательное формирование и развитие ладотональных слухо- двигательных и зрительно-слуховых представлений музыкального материала.

7. Что является основой мелодического слуха:

- а) способность различать ладовые функции отдельных звуков мелодии по степени их тяготения к тонике либо устойчивым звукам;
- б) способность различать определенные соотношения между звуками.

8. Что такое чтение с листа:

- а) процесс ознакомления с музыкальным произведением в общих чертах;
- б) сквозное проигрывание нового музыкального материала по нотам в нужном темпе.

9. Что такое разбор музыкального произведения:

- а) безостановочное проигрывание нового музыкального произведения;
- б) процесс отработки каждого элемента нотного текста нового музыкального произведения в замедленном темпе, с остановками и поправками.

10. Какие три фазы входят в процесс транспонирования по нотам (установите правильную последовательность):

- а) мысленный перевод музыкального материала в новую тональность;
- б) мысленная двигательная проекция исполнения музыкального материала в новой тональности;
- в) исполнение музыки на инструменте в новой тональности;
- г) зрительный анализ нотного текста.

11. На какой интервал необходимо перенести при транспонировании партию инструмента, если в партитуре стоит обозначение in Es:

- а) на м.3 вверх;
- б) на м.3 вниз.

12. Какие тональности называются одноименными:

а) тональности, в которых одна и та же тоника, одинаковые ключевые знаки, но разный лад;

б) тональности, в которых один и тот же лад, одинаковые ключевые знаки, но разные тоники.

13. Какие тональности называются параллельными:

- а) тональности, которые имеют одинаковые тоники, но разный лад и ключевые знаки;
- б) тональности, в которых одни и те же ключевые знаки, но разные тоники и лад.

14. Установите алгоритм определения тональности музыкального произведения:

- а) определяем лад произведения;
- б) тоника плюс лад равно название тональности;
- в) определяем тонику.

15. Установите последовательность определения ключевых знаков в тональности:

- а) ориентируемся только по минорным тональностям;
- б) применяем правило: последний диез на ноту ниже тоники (для диезных тональностей), последний бемоль закрывает собой тонику) для бемольных тональностей);
- в) необходимо задействовать порядок появления диезов и бемолей.

16. Что означает запись инструмента симфонического оркестра в строе in В:

- а) играть на б.2 вниз
- б) играть на б.2 вверх

17. Что такое транспонирование по слуху:

- а) транспозиция музыкального материала, осуществляемая на инструменте вне зрительного восприятия нотного текста;
- б) определяется тональность оригинала, новая тональность и интервал между их тониками.
- 18. К какому этапу работы над музыкальным произведением относятся следующие виды деятельности музыканта: «сцепление игры» достижение гладкого и незатрудненного исполнения пьесы по нотам и на память; углубление выразительности игры; уточнение звучности и ритмики:
- а) к заключительному этапу;
- б) начальному этапу;
- в) серединному этапу.
- 19. К какому этапу работы над музыкальным произведением относятся следующие виды деятельности музыканта: осознание контуров звуковой формы; прочтение и осмысление ремарок; анализ основных технических сложностей:
- а) к заключительному этапу;
- б) серединному этапу;
- в) начальному этапу.

20. Что определяет сложность фактуры музыкального произведения:

- а) максимально возможное количество голосов;
- б) интервальное разнообразие:
- в) минимальный диапазон. максимально возможное количество голосов.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В формировании музыканта-исполнителя, да и в развитии исполнительства вообще, овладение навыками чтения нот с листа имеет огромное значение. Умение свободно читать ноты неоценимо как в практической деятельности (особенно для аккомпаниаторов и оркестрантов), так и в учебной работе, где оно, собственно, определяет темп развития студента. Хорошо читающий ноты студент успевает ознакомиться с большим количеством произведений, постоянно расширяет свой кругозор.

Под чтением с листа понимают сквозное проигрывание нового музыкального материала по нотам, основная задача которого — ознакомление с произведением в общих чертах. Здесь следует оговориться, что чтение нот с листа вряд ли доступно в равной степени всем исполнителям. Успешное овладение этим навыком обуславливается, кроме всего прочего, некоторыми специфическими особенностями музыкальной одаренности исполнителя. Известно, что в музыкальной деятельности способности человека проявляются неравномерно, избирательно. Один проявляют себя успешно в сольном исполнительстве, другие в композиции, третьи — в концертмейстерской работе. Одним студентам легко дается заучивание пьесы наизусть, они предпочитают редко заглядывать в ноты. Другие, напротив, с огромным удовольствием работаю по нотам, и с неохотой играют музыку на память. Это зависит от уровня развития способностей студента. У части студентов стихийно овладевших некоторыми приемами и удовлетворительно читающих с листа, зачастую преобладает механически беглое «считывание» нот. Известный пианист и педагог XIX века Г.Бюлов называл такую игру с листа «бескрылым нотоглотательством», а современный мастер аккомпанемента Дж.Мур сравнивал ее с работой стенографиста».

Существует еще такое понятие как «игра с листа». Тогда как большинство студентов усердно разучивают произведение (разбирают ноты), единицы блестяще проигрывают его с листа — не занимаясь деталями, схватывают произведение целиком. Одаренные в этом отношении студенты, часто не ведая механизмов беглого чтения, компенсируют это незнание художественным воображением и проникновением в содержание музыки. Среди студентов, не отмеченных склонностью к свободной игре с листа, достаточно много стихийно овладевших некоторыми приемами такой игры. Однако их игра выглядит формальным чтением нот. Она замыкается в основном на двигательнотехнической стороне исполнения. В итоге звукообразное, а с ним и художественное содержание произведения остается в тени либо вовсе не принимается во внимание.

Известный отечественный психолог Б.М.Теплов различал 3 основных вида музыкальной деятельности: слушание, исполнение и сочинение музыки. Дополняя эту классификацию, польский психолог музыки Я.Вержбиловский вводит еще одну относительно самостоятельную деятельность музыканта любого профиля — чтение нот или игру по нотам. Эта деятельность имеет свои четко выраженные психологические особенности и является основной, ведущей для таких музыкальных специальностей, как концертмейстер, артист ансамбля, дирижер. Сказанное выше не означает, что чтение нот не входит в работу, например, композитора, критика, музыкального редактора. Вержбиловский утверждает, что игра по нотам, в том числе чтение с листа, у последней группы музыкальных специальностей значительно отличается от первой, она занимает в профессиональной деятельности этих музыкантов второстепенное значение. Отсюда следует, что игра по нотам (или чтение нот) может и не быть чтением с листа.

Существует столько разновидностей игры по нотам, сколько дано условий и целей исполнения. Если принять за критерий точность воспроизведения нотного текста и характер музыкально-исполнительской задачи, то можно различать несколько видов игры по нотам

1. Разбор — изучение, т.е. анализ и осмысление наиболее существенных фрагментов произведения.

- 2. Разбор исполнение, т.е. медленное проигрывание пьесы во всех подробностях нотной записи.
- 3. Эскизное проигрывание произведения в необходимом темпе и характере уже после предварительной работы (ознакомления) с ним.

Чтение музыки с листа является наиболее сложной разновидностью игры по нотам и обладает статусом художественной деятельности.

Где же та граница, которая отделяет чтение с листа от других видов игры по нотам? В чем состоит прочитывание музыкальной пьесы с листа? Существует два разных мнения на этот счет:

- 1. Чтение с листа есть одноразовое проигрывание неизвестного материала «с листа», «с первого взгляда». В музыкальной энциклопедии так и сказано: «исполнение по нотам какой-либо пьесы без предварительного ее разучивания». Из этого следует, что все последующие обращения к произведению второе, третье, четвертое уже не являются в строгом смысле чтения с листа.
- 2. Чтением с листа можно называть не только одноразовое, но и также двух- трехкратное проигрывание нового музыкального произведения целиком.

Выходит, в работе музыканта-исполнителя количество проигрываний не имеет принципиального значения. Но становится ясно, что чтение с листа является основным методом работы на первоначальной стадии.

Играя с листа, исполнитель может делать то, что не позволяется, например, в игре наизусть. Многие мастера, отмечая своеобразие чтения нот с листа, говорят о том, что в процессе беглого проигрывания «не все прочитывается как следует», допускаются «фальшивые ноты» и «приблизительный темп».

Предварительное чтение — ознакомление необходимо для того, чтобы постигнуть идею в целом, соприкоснуться с «духовным образом» сочинения. При всей «приблизительности» игры с листа — оно, прежде всего свободное и увлеченное исполнение музыки, свободное не столько в техническом, сколько в художественном отношении. Оно требует активного восприятия и переживания музыки. Именно благодаря переживанию эмоционально-образного содержания произведения, создается первое яркое представление о нем. Таким образом, сыграть произведение с листа означает не просто бегло проиграть его без предварительного разучивания. Первоначальное прочтение предполагает, прежде всего, проникновение в его художественную сущность. Первое яркое впечатление возникает только в результате интерпретации музыкального содержания, каким бы оно ни было приблизительным и несовершенным.

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что прочесть произведение с листа — значит быстро схватить и эскизно передать эмоционально-образный смысл музыки, при некоторой приблизительности воспроизведения нотной записи.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 9.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. Коган, Г.М. У врат мастерства / Г.М. Коган. Москва: Классика-XX1, 2007. 130 с. Текст: непосредственный.
- 2. Малинковская, А. В. Класс основного музыкального инструмента. Искусство фортепианного интонирования / А. В. Малинковская. Москва: ВЛАДОС, 2008. 381 с. Текст: непосредственный.
- 3. Савшинский, С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением / С. И. Савшинский-Москва: Классика-XX1, 2009. 192 с. Текст : непосредственный.

9.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 4. Акимов, Ю. Чтение с листа / Ю. Акимов // Баян и баянисты: сб. статей. М.: Музыка, 1970. Текст: непосредственный.
- 5. Беленькая, М.Г. Пособие по развитию навыков игры по слуху и транспонирования : в 2-х ч. / М.Г. Беленькая и С.В. Ильинская. СПб.: Союз художников, 2001. 114с. Ч. 1. Текст : непосредственный.
- 6. Бережанский, П. Формирование и развитие способности чтения с листа: пособие для преподавателей фортепианных отделений СМШ / П. Бережанский. Курск, 1996. 32с. Текст: непосредственный.
- 7. Брянская, Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития / Ф. Брянская // Вопросы фортепианной педагогики. М.: Музыка, 1963. Вып. 4. Текст : непосредственный.
- 8. Волкова, Н. Воспитание навыков подбора по слуху / Н. Волкова. Казань: КазГУ, 1988. Текст : непосредственный.
- 9. Воскресенская, Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента / Т. Воскресенская // О мастерстве ансамблиста: сб. научн. трудов. Л., 1986. С. 31-48. Текст: непосредственный.
- 10. Лукин, С. Методика работы над новым репертуаром для домры : реп.- метод. сб. для учебн. заведений искусств и культуры / С. Лукин, М. Имханицкий. М.: Издательство РАМ им.Гнесиных, 2003. 52с. Текст : непосредственный.
- 11. Мотов, В. Развитие первоначальных навыков игры по слуху / В. Мотов // Баян и баянисты: сб. статей. М.: Сов. композитор, 1981. С. 4-6. Текст : непосредственный.
- 12. Петрушин, В. Музыкальная психология : учебное пособие / В. Петрушин. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 384с. Текст : непосредственный.
- 13. Подольская, В. Развитие навыков аккомпанемента с листа / В.Подольская // О работе концертмейстера: сб. статей кафедры концертмейстерского мастерства МГК им.П.И.Чайковского, М., 1974. С. 88-110. Текст: непосредственный.
- 14. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: учебное пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / под ред. Г. Цыпина. М.: Издат. центр «Академия», 2003. 368с. Текст: непосредственный.
- 15. Рафалович, О. Транспонирование в классе фортепиано [Текст]/ О. Рафалович. М.: Сов. композитор, 1963. Текст : непосредственный.
- 16. Способин, И. Элементарная теория музыки [Ноты]/ И. Способин. Изд. 7. М.: Музыка, 1979. 199с. Текст : непосредственный.
- 17. Сулейманов, Р. Психологические особенности быстрого чтения с листа музыкальных произведений / В. Сулейманов // Музыковедение. Приложение к журналу «Музыка и жизнь». М., 2006, № 2. С. 27-32. Текст: непосредственный.
- 18. Толкачева, И. Навык чтения нот с листа / И. Толкачева // Музыкальная педагогика под ред. В.Крюкова. Ростов на Дону: Феникс, 2002. 288с. Текст: непосредственный.
- 19. Тюлин, Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации : учебное пособие / Ю. Тюлин. М.: Музыка, 1976. 168с. Текст : непосредственный.
- 20. Холопова, В. Теория музыки: методика, ритмика, фактура, тематизм / В. Холопова. СПб.: Изд-во «Лань», 2002. 368с., ил. Текст : непосредственный.
- 21. Цатурян, К. Чтение с листа / К. Цатурян // Теория и методика обучения игре на фортепиано: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под общей ред. А. Каузовой, А. Николаевой. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С. 126-140. Текст: непосредственный.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- 1. Нотная и учебная литература [электронный ресурс] режим доступа http:// www. Metodposobiya.ucoz.ru
- 2. Учебная и нотная литература [электронный ресурс] режим доступа: http:// www. Tarakanov.net
- 3. Учебная и нотная литература [электронный ресурс] режим доступа: http:// www. Berty Yever.com

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы:

Для реализации образовательного процесса используются операционная система Windows XP; пакет прикладных программ Microsoft Office с приложением Microsoft Access, интернет-браузеры: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие учебной аудитории для индивидуальных занятий, отвечающей санитарногигиеническим нормам.

Наличие музыкальных инструментов в соответствии с профилем подготовки; пюпитров, партитур.

Наличие фонда нотной и учебно-методической литературы в традиционном печатном и электронном виде.

Наличие фонотеки с аудио- и видеозаписями.

- В ходе изучения дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» применяются следующие виды образовательных технологий:
- традиционные образовательные технологии в виде индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов;
- интерактивные образовательные технологии в виде творческих конкурсов, ролевых игр, мастер-классов.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены адаптированные формы проведения c учетом индивидуальных психофизиологических особенностей для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с двигательной активности. При необходимости исключением студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Список ключевых слов

Агогика Бас
Аккомпанемент Восприятие художественного образа
Артикуляция Выразительности средства
Аппликатура Гармония

Группировка ритмическая Группировка смысловая

Динамика

Звукоизвлечение Игра по слуху Интервал Интонация

Исполнительские средства

Лад Мелодия

Методы обучения Образ графический Образ клавиатурный Партия

Представления слухо-двигательные

Репертуар Тема

Текст авторский Текст нотный

Темп

Тональность

Транспонирование

Фактура

Форма музыкальная Чтение с листа

Штрихи