

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

Чтение с листа

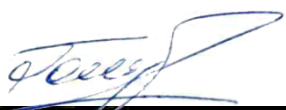
**Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»**

**Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»**

**Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.С. Базиков
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

преподаватель кафедры «Национальные инструменты народов России»,
кандидат культурологии А.С. Усков

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Чтение с листа» - подготовка специалистов высшей квалификации для дальнейшей исполнительской деятельности в области народной инструментальной музыки, владеющих необходимой суммой технологических приёмов, различающих особенности исполнительских стилей, обладающих способностью к прочтению и расшифровке нотного текста, способных проявить исполнительскую волю, концентрацию внимания.

Задачи дисциплины:

- формирование комплекса профессиональных знаний, умений и навыков
- развитие художественного вкуса;
- воспитание творческой воли;
- расширение кругозора;
- активизация слуховых процессов
- развитие концентрации внимания и самоконтроля;
- развитие музыкального мышления;
- развитие механизмов музыкальной памяти;
- активизация эмоциональной сферы;
- знакомство с репертуаром для национальных инструментов;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур;
	<i>Уметь:</i> – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;

	<ul style="list-style-type: none"> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом; – записывать музыкальный материал нотами;

	<ul style="list-style-type: none"> – производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века;
<p>ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
<p>ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p>ПКО-3 Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	<p><i>Владеть:</i></p>

	– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.
ПК-1. Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов.	<i>Знать:</i> – основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений;;
	<i>Уметь:</i> – трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики;
	<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного 4 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)
			зачет
Общая трудоемкость	2	72	4
Аудиторные занятия		16	

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Дисциплина содержит шесть разделов, соответствующих последовательному формированию необходимых навыков.

Раздел 1. Выбор музыкального материала.

Для успешного выполнения заданий и развития всего комплекса навыков, необходима не только определенная система занятий, но и целенаправленная организация музыкальной литературы по чтению с листа в рамках каждого семестра.

В рамках стиля - как индивидуального, так и стиля данной региональной или стилевой специфики возможно выделение инварианта особенностей, их объединение в целостные структуры, «единицы восприятия» нотного текста, что важно при чтении с листа. На основе такой организации репертуара создаются дидактические условия для развития интонационно-стилевого мышления исполнителей.

Раздел 2. Краткий анализ текста.

Первичная ориентировка в тексте сочинения носит проблемно-поисковый характер. Смысл его сводится к следующему: сложную задачу расчлениают на более простые и путем переформулировок, наводящих вопросов, указаний, советов, аналогий снижают трудности данного учебного задания до уровня,

соответствующего творческому развитию студента. Этим создаются благоприятные условия для выполнения нужных действий.

На основе анализа активно формируются и технические представления. В процессе анализа необходимо приучать студента к определённой последовательности, начиная с наиболее общих моментов, прежде всего с названия произведения, которое нередко определяет его общий характер и жанр.

Анализ целесообразнее проводить в следующем порядке:

- Тональность произведения, гармонии, гармонические последовательности, модуляции.
- Размер.
- Особенности фактуры.
- Ритмический рисунок.
- Специфика звуковысотной организации материала
- Характер музыки.
- Исполнительские приёмы (динамика, артикуляция, темп, аппликатура, штрихи).
- Составные части мелодии (предложения, фразы, мотивы).
- Мелодическая и гармоническая повторность.

Конечная цель - формирование «динамического стереотипа» ориентировочных реакций, существенно влияющих на дальнейшее двигательное поведение. Возникает состояние готовности действовать определённым способом и психологическая установка на игру с листа, называемая психологами «внутренней моторикой».

Раздел 3. Мысленная игра произведения.

После совместного анализа сочинения студент должен обобщить полученные сведения, синтезировать их в целостное музыкально-слуховое представление, создать мысленный «план» будущей игры.

В процессе мысленной игры в сознании происходит сплав умственных действий со слуховыми и двигательными. Как указывал Б. М. Теплов, для удержания возникающего музыкально-слухового образа необходима зрительная опора на нотный текст, «переживание нотного текста слуховым образом». Только на основе сформировавшегося музыкально-слухового образа произведения возможно мысленное «моделирование» будущей игры.

Для воплощения этих действий «в уме» необходимо мысленно прочесть текст 1-2 раза по горизонтали и так же мысленно «сыграть» его. Этим и будет завершён первый этап чтения с листа - ориентировочный.

Раздел 4. Реальное озвучивание текста.

Способность к предугадыванию, как и навык «забегания» глазами вперед — важное условие непрерывной, качественной игры с листа, поэтому овладения необходимыми для этого приемами весьма важно. Имеется серия упражнений для тренировки этого навыка; к ним, в первую очередь, следует отнести упражнения на произвольное перемещение взгляда на соседний такт. Технология этого упражнения проста, как только учащийся сыграет первую половину такта, преподаватель должен закрыть листом бумаги весь такт, побуждая учащегося к произвольному перемещению взгляда на дальнейший текст. При этом вторая половина такта играется уже по памяти, а глаза «освобождаются» для зрительного «ощупывания» следующего такта, и так далее. Этот способ активизирует зрение, освобождает его от инерции, тренирует кратковременную память. Способность к предугадыванию ближайших «ходов» в развитии музыкального текста - ещё один важный компонент игры с листа. Развитие этой способности зависит от двух моментов: сложности самого текста, т. е. объекта чтения, и начитанности студента, его слухового и

игрового опыта. Вот почему так важно, чтобы все обучение игре на инструменте базировалось на воспитании музыкально-слуховой культуры, основным элементом которой является развитый интонационно-стилистический слух. Именно на основе развитого слуха возможно предугадывание развития музыкальной мысли: кадансовые завершения предложений или периодов: то или иное гармоническое сопровождение мелодии и т. п.

Раздел 5. Транспозиция по слуху.

Студент, занимающийся транспозицией, продвигается быстрее других и проявляет при самостоятельной подготовке домашних заданий большую музыкальную грамотность. Таким образом, транспозиция — это не самоцель, а метод развития студента.

Наблюдение показало, что большинство студентов, легко транспонирующих мелодию по слуху, подбирает ее без активного участия сознания. Ученики не отдают себе ясного отчета ни в направлении мелодии, ни в соотношении ее интервалов. Это мешает им успешно разучивать пьесы, заданные педагогом по специальности: обращаясь к нотному материалу, они сталкиваются с множеством трудностей. Ученики же, которые проводят всю работу через контроль сознания (осознают направление мелодии, соотношение интервалов, из которых состоит эта мелодия), легче и точнее разбирают, и усваивают нотный текст. Поэтому на первом этапе обучения транспозиции главная задача педагога состоит в том, чтобы направить студента на осознанное отношение к работе, заставить его слушать и контролировать свои действия. Педагог должен подробно разъяснить ученику, что от него требуется, подкрепляя сказанное примерами. Все объяснения должны быть доступными и, по возможности, наглядными. Сознательный процесс работы ученика содействует развитию слуха даже у тех, кто от природы хорошими слуховыми данными не обладает.

Раздел 6. Транспозиция по нотам.

Транспозиция, по нотам является самым радикальным средством развития музыкального слуха, памяти, внимания, навыков чтения нот с листа и даже техники. Транспозиция способствует установлению связи между движениями и слухом — весь игровой процесс начинает подчиняться слуховым представлениям. Транспозиция по нотам невозможна без глубокого практического знания тональностей. К сожалению, еще до сих пор имеет место транспозиция «по интервалам», когда ученик играет пьесу на секунду, терцию, кварту; выше (ниже) написанного, отсчитывая нужные интервалы в уме. Зачастую он даже не понимает, в какой тональности звучит пьеса. Подобное «арифметическое» транспонирование ни к чему хорошему не ведет. Настоящая транспозиция заключается в том, что студент должен играть в новой тональности сознательно, слышать в ней произведение.

В процессе транспонирования с листа нет времени для мысленного перевода каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому огромное значение приобретает умение аккомпаниатора мгновенно определять тип аккорда (трезвучие, секстаккорд, 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 большой и малой секунды, потом на терцию. Транспонирование с листа на кварту чрезвычайно сложно и на практике редко встречается.

При транспонировании на терцию может быть использован облегчающий прием, состоящий в следующем. Если транспонируешь на терцию вверх, то все ноты скрипичного ключа читаются так, как если бы они были написаны в басовом, но с обозначением «на две октавы выше». А при транспонировании на терцию вниз все ноты басового ключа читаются так, как если бы они были написаны в

скрипичном, но с обозначением «на две октавы ниже».

4.2 Формы, текущей и промежуточной аттестаций

Формой контроля является зачет, который проводится в конце 4 семестра. Зачетные требования по курсу включают в себя три позиции:

1. Чтение с листа пьесы по уровню сложности, соответствующей 4-5 классу программы детских музыкальных школ и детских школ искусств.
2. Исполнение по памяти несложной пьесы с предварительным ознакомлением
3. Транспонирование с учетом возможностей инструмента (звончатые гусли, русская гармонь).

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Каждый студент должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

- 1) Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>
- 2) Самарин, В. А. Хоровая аранжировка : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05367-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5AEF2C1A-2F70-4230-A363-6043AF608CD7.

б) дополнительная литература:

- 1) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. Том первый [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 164 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72066>.
- 2) Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского песенного фольклора: Учебное пособие. — Том второй [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 178 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72098>.
- 3) Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных статей. Вып. 3 [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 235 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79358>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Условием успешного освоения материала является получение необходимого знания в процессе общения с педагогом и отработка полученных навыков в самостоятельной работе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Главной методической установкой для педагога является систематичность лекционных и практических занятий, наличие в предлагаемых к обсуждению темах и вопросах как учебной (закрепляющей знания) цели, так и творческой (развивающей полученные знания) установки. Музыкальный материал должен быть интересен для студентов и посилен для восприятия и исследования.