Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

КУЛЬТУРЫ»

Факультет консерватория

Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов

ПРИНЯТО

на заседании кафедры

«5» июня 2024 г. (протокол №13),

______________ В.А. Метлушко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

Б1.В.ДВ.04.01 Чтение с листа и транспонирование

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки – Оркестровые струнные инструменты

Квалификация (степень) выпускника – Концертный исполнитель.

Артист ансамбля. Преподаватель

Форма обучения - очная

Краснодар

2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Чтение с листа и транспонирование» обучающимся по очной форме обучения по направлению подготовки 53.03.02 *-* Музыкально-инструментальное искусство в 6-7 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 -Музыкально-инструментальное искусство, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 года № 730 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

заслуженный деятель искусств России, профессор, ректор института им. Ипполитова-Иванова доцент кафедры оркестровых струнных,	В. И. Ворона

духовых и ударных инструментов А.Ю. Харатянц

Составитель:

профессор кафедры оркестровых струнных,

духовых и ударных инструментов ……………………………С.Н. Жмурин

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов «5» июня 2024 г., протокол № 13.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-методического совета КГИК «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	5
5. Образовательные технологии	6
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 6.1. Контроль освоения дисциплины 6.2. Фонд оценочных средств 6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося	7 7 7 8
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	8
7.1. Основная литература	8
7.2. Дополнительная литература	9
7.3. Периодические издания	10
7.4. Интернет-ресурсы	10
7.5. Программное обеспечение	10
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	10

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ»

Цель освоения дисциплины - воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, владеющих разнообразным репертуаром, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения любой эпохи и стиля;

изучение произведений в довольно сжатые сроки;

развитие навыков беглого чтения нотного текста;

подготовка студентов к практической деятельности в качестве солиста, ансамблиста или оркестранта в музыкальных театрах, концертных организациях, на радио, телевидении, музыкальных учебных заведений.

Задачи:

совершенствование мастерства в области исполнительства на струнных инструментах, овладение различными стилями, жанрами, художественными направлениями в области исполнительства;

расширение репертуара для концертной, педагогической и культурно-просветительской деятельности;

воспитание у студентов творческого отношения к исполняемым произведениям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01«Чтение с листа и транспонирование» относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Она логически связана с такими дисциплинами как «Специальный инструмент», «Оркестровый класс», «Инструментальный ансамбль», «Квартет», «Методика обучения игре на инструменте».

Обучающиеся должны иметь начальный опыт по чтению с листа. Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику системы среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

В комплексе всех специальных дисциплин полученные знания и умения будут являться базой для организации педагогического процесса и концертной деятельности молодых специалистов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
знать	уметь	владеть
ПК-1. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (концертмейстерскую, ансамблевую, сольную) и концертную работу	Основной классический репертуар, значительный классический репертуар, основной классический и дополнительный репертуар	Пользоваться терминологией, штрихами, организовывать работу над изучением значительного классического репертуара, организовывать работу над изучением значительного классического репертуара	Первичными опытом исполнительства на инструменте, опытом исполнительства на инструменте и значительным классическим репертуаром, исполнительством на музыкальном инструменте и основным инструментальным репертуаром

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины «Чтение с листа и транспонирование»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

По очной форме обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
Л	ПЗ	ИЗ	СР	Конт-роль
1	Чтение с листа произведений малой формы	6			18	45	9	Практическая работа с обучающимся, зачет
2	Чтение с листа произведений крупной формы	7			16	65	27	Практическая работа с обучающимся. Итоговая аттестация – экзамен

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Обучение в классе «Чтение с листа и транспонирование» ведется по направлениям:

в рамках изучаемого предмета важно, чтобы каждый студент умел разобрать произведения, различные по содержанию, стилю, жанру;

студенты должны уметь играть произведения, различные по сложности: более простые на начальном этапе обучения и более трудные – по мере их профессионального роста.

По очной форме обучения

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала** **(темы, перечень раскрываемых вопросов):** **лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа**	**Объем часов / з.е.**	**Форми-руемые компе-тенции** **(по теме)**
1	**2**	**3**	**4**
6 семестр			
Тема 1.1. **Чтение с листа пьес эпохи барокко и классицизма**	Индивидуальные занятия Чтение с листа пьес. Приобретение опыта свободного чтения в авторском темпе с соблюдением всех авторских указаний.	*9*	ПК-1
Самостоятельная работа Чтение с листа 15-20 пьес	*20*
Тема 1.2. **Чтение с листа пьес композиторов 19-20 вв.**	Индивидуальные занятия Чтение с листа пьес. Приобретение опыта свободного чтения в авторском темпе с соблюдением всех авторских указаний.	*9*	ПК-1
Самостоятельная работа Чтение с листа 15-20 пьес	*25*
Вид итогового контролязачет***9***			
7 семестр			
Тема 2.1. **Чтение с листа произведений крупной формы эпохи барокко и классицизма**	Индивидуальные занятия Чтение с листа сонат, сюит, вариаций, концертов. Приобретение опыта свободного чтения в авторском темпе с соблюдением всех авторских указаний и достижением художественно-образного содержания.	*8*	ПК-1
Самостоятельная работа Чтение с листа 5-8 произведений	*35*
Тема 2.2. **Чтение с листа произведений крупной формы композиторов 19-20 вв.**	Индивидуальные занятия Чтение с листа сонат, сюит, вариаций, концертов. Приобретение опыта свободного чтения в авторском темпе с соблюдением всех авторских указаний и достижением художественно-образного содержания.	*8*	ПК-1
Самостоятельная работа Чтение с листа 5-8 произведений	*30*
Контроль		***27***	
Вид итогового контроля - экзамен		
ВСЕГО:		*180*	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных музыкантов, мастер-классы ведущих музыкантов России и зарубежья.

В процессе изучения дисциплины используются следующие формы занятий:

- практические занятия и самостоятельная работа студентов по чтению с листа сочинений инструментальной музыки;

- посещение мастер-классов известных российских и зарубежных музыкантов;

- посещение концертов классической музыки;

- посещение музыкальных конкурсов и фестивалей.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: индивидуальная работа на текущих занятиях, контрольное прослушивание.

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.

Итоговая аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена.

6.2. Фонд оценочных средств

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)*(не предусмотрено)*

6.2.2.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Индивидуальная работа почтению с листа предполагает проверку**:**

- штриховой культуры;

- умения быстро охватить ритмические, динамические особенности произведений;

- понимания стиля.

Прослушивание предполагает проверку**:**

- художественного прочтения произведений;

- соблюдения авторских темпов;

- умений быстро реагировать на темповые изменения.

Задания для самостоятельной работы:

- освоение музыкального текста;

- работа над художественно-образным содержанием произведений.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций)*(не предусмотрено)*

6.2.4.Вопросы к зачету по дисциплине

На зачете для чтения с листа предлагается пьеса отечественного или зарубежного композитора.

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине *(не предусмотрено)*

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ *(не предусмотрено)*

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.

Основа отчетности обучающихся в процессе занятий в классе чтение нот с листа опирается на следующие критерии:

- убедительность интерпретации;

- зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения;

- соблюдение авторских темпов и прочих указаний, разнообразие приемов звукоизвлечения;

- художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций;

- чистота интонирования.

Оценка знаний, умений, навыков студентов в форме зачета опирается на перечисленные критерии в следующем порядке:

«Зачтено» ставится при соответствии интерпретации авторскому тексту и стилю, достаточной техничности исполнения, артистизме выступления обучающегося, соблюдении авторских темпов.

«Не зачтено» ставится при несоответствии выступления обучающегося названным критериям, при несформированности компетенций, указанных в п.3.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧТЕНИЕС ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ».

7.1. Основная литература:

1. Дмитриенко, Татьяна Ивановна. Исполнительская техника в жанре струнного квартета : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые струнные инструменты / Т. И. Дмитриенко ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватории, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : [б. и.], 2020. – 92 с. : нот. – ISBN 978-5-94825-384-8. – Текст (визуальный) : непосредственный.
2. Дмитриенко, Татьяна Ивановна. Совершенствование приемов звукоизвлечения на струнных инструментах в процессе исполнительской практики в камерном оркестре : учебно-методическое пособие для студентов по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые струнные инструменты / Т. И. Дмитриенко ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 62 с. : нот. – ISBN 978-5-94825-481-4. – Текст (визуальный) : непосредственный.
3. Жмурин, Сергей Николаевич. Дуэты для струнных инструментов : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 70 с. : портр. – ISBN 979-0-9003469-3-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
4. Жмурин, Сергей Николаевич. Изучение оркестровых трудностей для виолончели в произведениях отечественных композиторов XIX-XX веков : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство, Оркестровые струнные инструменты / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн. дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2021. – 95 с. : портр. – ISBN 979-0-9003431-2-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
5. И[стория и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов / Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки; авт. сост. Н.А. Матвеева. - Н. Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 55 с.: ил. –](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312201)

7.2. Дополнительная литература

1. И[стория и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов / Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки; авт. сост. Н.А. Матвеева. - Н. Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 55 с.: ил. –](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312201)
2. Цыпин, Г.М.   Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности / Г. М. Цыпин ; Г.М. Цыпин. - М. : Музыка, 2010. - 128 с.
3. Шульпяков, О.Ф.   Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя / О. Ф. Шульпяков ; О.Ф. Шульпяков. - СПб. : Композитор, 2005. - 36 с

7.3. Периодические издания

* Культура
* Музыкальное обозрение
* Альма-матер
* Балет
* Бюллетень высшей аттестационной комиссии министерства образования РФ

7.4. Интернет-ресурсы

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>

Музыкальные статьи <http://www.musarticles.ru/>

Удаленный доступ (интернет)

[DOAJ: DirectoryofOpenAccessJournals](http://www.doaj.org/)(<http://www.doaj.org/>) Собрание журналов открытого доступа

[Open J-Gate](http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx)(http://www.openj-gate.com/)Одна из крупнейших полнотекстовых баз данных журналов в свободном доступе

[Machine](http://www.archive.org/)([http://archive.org/index.php) Электронный](http://archive.org/index.php)%20Электронный) мультимедийный портал в свободном доступе

[Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ)](http://feb-web.ru/)(http://feb-web.ru/) Электронная открытая полнотекстовая база русской классической литературы

[Федеральный образовательный портал — Экономика, Социология, Менеджмент](http://www.ecsocman.edu.ru/) (http://ecsocman.hse.ru/) Полнотекстовая база данных

[Журнальный зал](http://magazines.russ.ru/) (http://magazines.russ.ru/)База данных российских журналов

[Библиотека пьес](http://biblioteka.teatr-obraz.ru/) (<http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>) Полнотекстовая бесплатная библиотека, содержащая пьесы, книги по актерскому мастерству, театру, кино, ораторскому мастерству, психологии

[Нотная библиотека](http://libnote.ru/) (<http://libnote.ru/>) Бесплатный нотный архив

[Университетская библиотека он-лайн](http://biblioclub.ru/) (<http://www.biblioclub.ru/>)Полнотекстовый платный архив.

[РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ)](http://rucont.ru/) (<http://rucont.ru//>) Национальный цифровой ресурс. Электронный каталог библиотеки КГИК - более 160 000 записей.

Wi-Fi в библиотеке с доступом к электронному каталогу.

7.5. Программное обеспечение

Операционная система Astralinux 1.6, комплект офисных программ

P7-Офис и Libre office.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным правилам и нормам.

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:

большой концертный зал на 450 посадочных мест, достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

малый концертный зал на 70 посадочных мест, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

конференц-зал на 50 мест;

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, соответствующие направленности программы;

аудиторию, оборудованные персональными компьютерами и соответствующим программным обеспечением.

В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и электронной информационно-образовательной среде института.

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик.