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

«05» 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 духовые и ударные инструменты Квалификация выпускника – Артист оркестра, ансамбля, преподаватель, руководитель творческого коллектива

Форма обучения – очная

Краснодар

2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины **«Чтение с листа и транспонирование»** обучающимся очной формы 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 ГМПИим. М.М. Ипполитова-Иванова профессор кафедры оркестровых струнных,духовых и ударных инструментов	В. И. ВоронаС.Н. Жмурин

Составитель:

доцент кафедры оркестровых

струнных, духовых и ударных

инструментов К.А. Левакова

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов «05» июня 2024г., 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	8
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 6.1. Контроль освоения дисциплины6.2. Фонд оценочных средств6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося	9999
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	10
7.1. Основная литература	10
7.2. Дополнительная литература	10
7.3. Периодические издания	10
7.4. Интернет-ресурсы7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	10
7.6. Программное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	11

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 духовых и ударных 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» является одной из важных в ряду дисциплин по выбору. Она логически связана с такими дисциплинами как Специальный инструмент, Оркестровый класс, Изучение оркестровых партий, Техническая подготовка, 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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ТРАНПОНИРОВАНИЕ»

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 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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	К
1	Чтение с листа произведений малой формы	6			18	45	9	зачёт
2	Чтение с листа произведений крупной формы	7			16	65	27	экзамен

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

Обучение в классе «Чтение с листа 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 и транспонирование** **пьес эпохи барокко и классицизма**	Индивидуальные занятияЧтение с листа с листа и транспонирование пьес. Приобретение опыта свободного чтения в авторском темпе с соблюдением всех авторских указаний.	*9*	ПК-1
Самостоятельная работаЧтение с листа 15-20 пьес	*25/3*
Тема 1.2.**Чтение с листа** **пьес композиторов 19-20 вв.**	Индивидуальные занятияЧтение с листа с листа и транспонирование пьес. Приобретение опыта свободного чтения в авторском темпе с соблюдением всех авторских указаний.	*9*	ПК-1
Самостоятельная работаЧтение с листа 15-20 пьес	*20/6*
7 семестр
Тема 2.1. **Чтение с листа произведений крупной формы** **эпохи барокко и классицизма**	Индивидуальные занятияЧтение с листа с листа и транспонирование 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 работаЧтение с листа 5-8 произведений	*50*
Тема 2.2. **Чтение с листа и транспонирование произведений крупной формы** **композиторов 19-20 вв.**	Индивидуальные занятияЧтение с листа с листа и транспонирование 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 работаЧтение с листа с листа и транспонирование 5-8 произведений	*15/27*
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.

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.

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 не сформированности компетенций, указанных в п.3.

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

7.1. Основная литература:

1. Актуальные проблемы преподавания на струнных, духовых и ударных инструментах : сборник научно-методических статей кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов / редкол.: С. Н. Жмурин, Е. Ю. Третьякова, О. Р. Булатова ; КГИК, Консерватория. – Краснодар, 2015. – 71 с.
2. Духовые инструменты. История исполнительского искусства : учебное пособие / Ю. А. Толмачев, В. Ю. Дубок. – Москва : Лань ; Краснодар : Планета музыки, 2015. – 288 с
3. История педагогики музыкального исполнительства на духовых инструментах : учебное пособие / К. А. Квашнин. – Москва : Русайнс, 2022. – 244 с.
4. Кларнет и саксофон в России: исполнительство, педагогика, композиторское творчество : учебное пособие / А. В. Майстренко. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2018. – 381, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
5. Методика обучения игре на духовых инструментах : учебное пособие / В. Н. Гержев. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. – 125, [1] с. : ил., нот. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
6. Методика формирования исполнительского аппарата тромбониста : учебное пособие / Б. А. Пронин. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. – 92, [2] с.
7. Особенности развития техники игры на деревянных духовых инструментах в условиях современной исполнительской практики : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство / Ю. В. Красильников ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 71 с.

 7.2. Дополнительная литература

1. Семантика музыкального исполнительства на духовых инструментах : монография / К. А. Квашнин. – Москва : Русайнс, 2022. – 192, [1] с.
2. Теоретико-практические аспекты воспитания художественного потенциала у музыкантов оркестровых специальностей [Текст. Ноты. Графики] : монография / К. А. Квашнин. – Москва : Русайнс, 2022. – 189, [1] с.
3. Ударные инструменты в современной музыке : учебное пособие / Толик `Atomic` Смирноff. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – 14, [1] с. : нот. + DVD. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

7.3. Периодические издания

Музыкальная жизнь

Музыкальная академия

Культура

Традиционная культура

Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы:

Университетская библиотека он-лайн (biblioclub.ru)

РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru) Электронный каталог библиотеки

КГИК - более 160 000 записей;

Большой архив музыкальных записей, а также нотного материала

http://classic-online.ru;

Крупный нотный архив http://imslp.org;

Нотный архив http://notes.tarakanov.net;

Интернет-издание, освящающее новости в мире классической музыки http://www.classicalmusicnews.ru;

Новости классической музыки (на английском языке) http://www.playbillarts.com/index.html;

Информационный портал о мире искусства и классической музыки

http://arzamas.academy/materials/808;

Словарь для музыкантов http://www.music-dic.ru;

Библиотека пьес biblioteka.teatr-obraz.ru;

Электронная библиотека РГБ (http:// elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru);

Электронная библиотека студента (http://studylib.com/humanitarian/);

Периодические издания:

Аналитика культурологи: архив журнала

Культура культуры: http://www.cult-cult.ru/;

Музыкальный Клондайк (Газета): http://www.muzklondike.ru/archive/;

Наше наследие: http://www.nasledie-rus.ru/;

Педагогика искусства: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm;

Человек и культура: <http://e-notabene.ru/ca/>.

7.6. Программное обеспечение

Операционная система **Astra linux 1.6**, комплект офисных программ **P7-Офис** и **Libre office.**

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

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;

аудитории, 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.