

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич
" ____ " 20 __ г.

Рабочая программа дисциплины

СОЗДАНИЕ ТРАНСКРИПЦИЙ ДЛЯ СТРУННЫХ ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

по специальности
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)

Вид: Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах

Форма обучения: очная

Квалификация
Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по специальности:	53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам); уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации
Утвержден:	Приказом Министерства образования и науки РФ
Зарегистрирован:	от 17.08.2015 г. № 847
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ Перич О. В. 19.06.2023
Одобрен:	Решением Ученого совета 19.06.2023 протокол № 9
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра оркестровых инструментов (секция струнных инструментов)
Составители:	Зав. кафедрой народных инструментов, заслуженный артист РФ, профессор Семененко В.Т.
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания секции народных инструментов № _____ от «_____» 20 _____ г.
Согласована:	Зав. кафедрой – заслуженный артист РФ, профессор Семененко В. Т. _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
 - 5.2 Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями
 - 5.3 Содержание разделов дисциплины
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 6.1 Основная литература
 - 6.2 Дополнительная литература
 - 6.3 Программное обеспечение
 - 6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
 - 8.1 Образовательные технологии
 - 8.2 Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров
 - 8.3 Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости
 - 8.4 Зачетные и экзаменационные требования
9. *Приложение 1. Фонд оценочных средств*

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных самостоятельно и грамотно создавать транскрипции и переложения, редактировать нотный текст, а также адаптировать фактуру произведений, написанных для других инструментов, без потери художественной ценности сочинения.

Задачами дисциплины является развитие у ассистентов-стажеров способности грамотно анализировать нотный текст с учетом современных тенденций в интерпретации репертуара различных стилей, жанров, художественных направлений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Создание транскрипций для струнных щипковых инструментов» относится к **вариативной части** блока Дисциплины (Б1.В.01).

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Дисциплина «Создание транскрипций для струнных щипковых инструментов» участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих профессиональных компетенций:

педагогическая деятельность:

Искусство музыкально-инструментального исполнительства:

способность обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);

способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать:

1. историю жанра транскрипции;
2. основные произведения мировой музыкальной литературы, написанные в данном жанре;
3. особенности стилей композиторов различных эпох;
4. транскрипции и переложения, сделанные для струнных щипковых инструментов;
5. основные методы и принципы работы над транскрипциями.

уметь:

1. читать с листа нотный текст любой трудности;
2. делать грамотный анализ формы произведения;
3. анализировать фактуру произведения для грамотного редактирования нотного текста с учетом особенностей звучания сочинения в оригинале;
4. дифференцировать редакцию (штрихи, аппликатура, динамика) произведения в зависимости от стиля, жанра, эпохи;
5. Исполнять транскрипцию убедительно, ярко и виртуозно в соответствии с замыслом композитора и, в то же время, демонстрируя собственное видение и прочтение произведения.

владеть:

1. всем комплексом профессиональных навыков для подбора оптимальных редакторских решений с учетом индивидуальности обучающегося;
2. способностью варьировать штрихи, аппликатуру, динамику в процессе изучения произведения в силу различных обстоятельств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). Из них контактная работа (мелкогрупповые занятия) – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов.

Время изучения – 1 семестр. Форма аттестации: зачет с оценкой.

Вид учебной работы	Всего часов	1 семестр
<u>Контактная работа (всего)</u>	36	36
В том числе:		
Практические занятия	36	36
<u>Самостоятельная работа (всего)</u>	108	108
Вид промежуточной аттестации		зачет с оценкой
Общая трудоемкость часы	144	
Зачетные единицы	4	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		лекции	практические занятия	СР, Контроль	всего
1 семестр					
1.	Изучение основных принципов создания транскрипций для струнных щипковых инструментов		6	8	14
2.	Редактирование инструктивного репертуара (каприсы, этюды)		6	20	26
3.	Редактирование барочного репертуара		6	20	26
4.	Редактирование репертуара классической и романтической эпохи		6	40	46
5.	Редактирование современного репертуара		6	20	26
	ИТОГО 3 семестр		36	108	144

5.3. Содержание разделов дисциплины

Примерный репертуарный список

Балалайка

Этюды К. Черни

Бах И.С. Аллеманда, куранта и бурре из Сонаты ля минор.

Бах И.С. Концерт Ля минор, 1ч.

Гайдн Й. Соната До мажор, 1 ч.

Гендель Г.Ф. Пассакалия из сюиты для клавира № 7.

Моцарт В.А. Соната Ре мажор, 1 ч.

Сен-Санс К. Пляска смерти.

Альбенис И. Астурия

Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»

Даль Абако Э. Жига

Даргомыжский А. Славянский танец из оп. "Русалка"

Перголези Дж. Ария

Рамо Ж. Гавот
Хачатурян А. Лезгинка из балета «Гаянэ»
Чайковский П. Испанский танец из балета «Лебединое озеро»
Вьетан А. Тарантелла.
Рамо Ж. Курица.

Домра

Этюды Г. Кайзер
Этюды К. Черни
Этюды К. Мострас
Н. Паганини. Каприс № 24
И.С. Бах Соната для скрипки и клавичембalo h-moll
И.С. Бах Сюита для флейты и клавичембalo g-moll
И.С. Бах. Прелюдия из Партиты № 3 для скрипки соло E- dur
А. Вивальди. Времена года. Четыре концерта для скрипки с оркестром
Т.А. Витали. Чакона
Г.Ф. Гендель. Пассакалия из Сюиты № 7 g-moll
А. Корелли. Фolia
Г.Ф. Телеман. Фантазия № 2 для скрипки соло
Д. Фрескобальди. Чакона
В.А. Моцарт. Рондо C-dur
В.А. Моцарт. Концерт № 3 G-dur, 1 часть
Л.В. Бетховен. Тема с вариациями
Л.В. Бетховен. Серенада для скрипки и фортепиано в 7-ми частях
А. Алябьев. Тема и вариации для скрипки с оркестром
А. Вьетан. Рондино
Г. Венявский. Легенда
К. Дебюсси. Три античных эпиграфа
Д. Демерсман. Интродукция и вариации
Ф. Мендельсон. Рондо каприччиозо
Н. Паганини. Кампанелла
Н. Римский-Корсаков. Концертная фантазия на русские темы для скрипки с оркестром
П. Сарасате. Андалузская серенада
П. Сарасате. Интродукция и тарантелла
Ф. Шуберт. Соната a-moll для арпеджионе и фортепиано
Р. Глиэр. Романс
Д. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром
С. Прокофьев. Пять мелодий для скрипки и фортепиано
Ф. Пулленк. Соната in с в трех частях для флейты и фортепиано
Роберто де Марино. Чакона для флейты соло
Й. Сук. Песня любви
Й. Сук Прелюдия

П. Хаджиев. Сюита в 3-х частях для скрипки и фортепиано
А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром
Д. Шостакович. Концерт для скрипки с оркестром. 3 часть. Бурлеска

Гитара

М. Маре - "Мечтательница"
М. Маре - "Подшучивание"
А. Форкре - Португалка
С.Л.Вайс - Сюиты, партиты и сонаты для барочной лютни
И.С. Бах - 6 сюит для виолончели соло
И.С.Бах - сонаты и партиты для скрипки соло
И.С. Бах - 4 сюиты для лютни соло
Д. Скарлатти - сонаты для клавесина
Г.Ф. Теллеман - 12 фантазий для скрипки соло
Г. Санз - Испанская сюита
Ф. Гендель – Чакона
Моцарт - Соната К. 545
Моцарт - Турецкое Рондо
Паганини - 24 каприса для скрипки соло
Альбенис - Испанская сюита
Гранадос - Испанские танцы
Шопен - Ноктюрн оп.9 №2
Шопен - Вальс №7
Шопен - Ноктюрн оп. posth.
Равель - Павана на смерть инфанты
Миндельсон - Канционетта
Чайковский - Сентиментальный вальс
Пендерецкий - Каденция для скрипки соло
М. де Фалья - Танец мельника из балета "Треуголка"
М. де Фалья - Танец из балета "Жизнь коротка"
Пьяццолла - Времена года
Мусоргский - "Картинки с выставки"
Дебюсси - "Девушка с волосами цвета льна"
Шостакович - Вальс-шутка
Прокофьев - Гавот

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

Имханицкий, М.И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании: учебное пособие. - М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2014. –

232 с.

История исполнительства на русских народных инструментах: учебное пособие / [сост. В.В.Журомский, Н.В.Ляхов]. - Хабаровск: Изд-во ХГИИК, 2012. - 317 с.

Плотников В. От бряцания и щипка до «переборов» и прямого удара. Владивосток: РИО ДВГАИ, 2013. 280 с.

Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. - М.: Музыка, 2014. - 128 с.

6.2 Дополнительная литература

Ананьева М.В. Основы психологии музыкального исполнительства: учебное пособие / М.В. Ананьева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. консерватории им. М.П. Мусоргского, 2008. - 98 с.

Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (16–18 мая 2013) [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 235 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции 23 мая 2014 г. [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 328 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 1, 7, 8, 9. М.: Музгиз, 1962, 1975, 1977, 1981.

Консон, Г.Р. Метод целостного анализа художественных текстов: [монография]. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 419 с.

Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания: Художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв.: учебное пособие. – СПб.: Планета музыки: Лань, 2010.

Лебедев, А.Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. Режим доступа ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com/>

Приношение кафедре народных инструментов: сборник статей: [посвящ. 50-летию кафедры нар. инстр.] / [ред.-сост. Г.И.Андрющенков, Н.А.Кравцов]. - СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та культуры и искусств, 2013. - 140 с.

Протопопов, В.В. История сонатной формы: сонатная форма в западноевропейской музыке конца XVIII - 1-й половины XIX века: Бетховен, Вебер, Шуберт, Мендельсон, Шопен, Шуман. - М.: Музыка, 2013. - 192 с.

Солист и концертмейстер: сб. статей [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова), 2013. — 68 с. Режим доступа ЭБС

- «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
- Холопова, В.Н. Музыкальные эмоции: учебное пособие. - М.: Альтекс, 2012. - 348 с.
- Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений : Учебное пособие / В. Н. Холопова ; В.Н.Холопова . – СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. – 496 с. : нот.
- Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. СПБ., 2008.

6.3 Программное обеспечение

пакет Microsoft Office 2007 (Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Picture Manager, Paint), Windows Media Player, Winamp, Adobe Reader, программа нотного набора Sibelius.

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Портал «Классик онлайн» <http://classic-online.ru/>

Портал «Нотный Архив Бориса Тараканова» <http://notes.tarakanov.net/>

Портал «Голдаккордеон» <http://www.goldaccordion.com>

Портал www.twirpx.com – сайт книг, статей. Раздел «Искусство и искусствоведение».

Портал ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины «Создание транскрипций для струнных щипковых инструментов» обеспечивается доступом каждого ассистента-стажера к учебным аудиториям для мелкогрупповых занятий. Оснащение аудиторий: два рояля, столы, стулья, доска, компьютер с периферией, проектор, проекционный экран, пульт для презентаций, колонки, аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов. В распоряжении ассистента-стажера находятся фонды видео- и аудиозаписей, эл. презентации, библиотека, читальный зал, фонотека, видеотека, просмотрочный видеозал, фортепиано, рояль, дисклавир.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

8.1 Образовательные технологии

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа по дисциплине «Создание транскрипций для струнных щипковых инструментов» может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, нотные издания, аудио и видео материалами и т.д.

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров направлена на решение следующих задач:

- 1) приобретение и совершенствование навыков создания транскрипций музыкальных произведений разных стилей, форм и жанров;
- 2) совершенствование навыков чтения с листа произведений различных эпох;
- 3) совершенствование навыков работы с нотным текстом (разбор и выучивание наизусть);
- 4) совершенствование художественного вкуса и музыкальных представлений;
- 5) совершенствование навыков художественного осмыслиния исполняемого произведения (создание собственной исполнительской концепции);
- 6) расширение профессионального кругозора (прослушивание аудио и видеозаписей, чтение методической и иной литературы).
- 7) совершенствование навыков анализа формы и содержания произведения.

Виды самостоятельных работ ассистентов-стажёров:

- 1) анализ формы и художественного содержания,
- 2) ознакомление с исполнительскими интерпретациями выдающихся пианистов,
- 3) чтение методической литературы по вопросам интерпретации,
- 4) редактирование нотного текста.

8.3 Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости

Оценка качества освоения дисциплины «Создание транскрипций для струнных щипковых инструментов» включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств *текущего контроля* успеваемости используются выполнение практических заданий (создание редакций произведений различных стилей, жанров, эпох).

В качестве средства *промежуточного контроля* успеваемости используется зачет с оценкой в 1 семестре.

Критерии оценки знаний ассистентов-стажёров на зачете с оценкой и шкалы оценивания

Отлично:

1. В течение семестра выполнены все практические задания.
2. Обнаружено всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала. Ассистент-стажёр усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой.
3. Продемонстрировано глубокое знание основных принципов редактирования нотного текста.
4. Продемонстрирован высокий уровень практического показа при исполнении произведения.

Хорошо:

1. В течение семестра выполнены все практические задания.
2. Обнаружено хорошее знание учебно-программного материала. Ассистент-стажёр усвоил основную литературу, рекомендованную программой.
3. Продемонстрировано хорошее знание основных принципов редактирования нотного текста.
4. Продемонстрирован хороший уровень практического показа при исполнении произведения.

Удовлетворительно:

1. В течение семестра выполнен не менее 75% практических заданий.
2. Ассистент-стажёр знает основную литературу, рекомендованную программой.
3. Продемонстрировано удовлетворительное знание основных принципов редактирования нотного текста.
4. Продемонстрирован удовлетворительный уровень практического показа при исполнении произведения.

Неудовлетворительно:

1. В течение семестра выполнено менее 75% практических заданий.

2. Ассистент-стажёр не знает основную литературу, рекомендованную программой.
3. Продемонстрировано неудовлетворительное знание основных принципов редактирования нотного текста.
4. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень практического показа при исполнении произведения.

8.4 Требования к зачету с оценкой

На зачет с оценкой необходимо представить транскрипции (переложения) двух-трех пьес, выполненных в течение семестра. Желательно исполнить эти пьесы (или часть пьес) в концертном виде.