

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

Рабочая программа дисциплины
**Теория и практика переложения
музыкальных произведений для домры,
балалайки, гитары**

Основная профессиональная образовательная программа
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (домра,
балалайка, гитара)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Уровень образования —
Магистратура

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

В.В. Васильев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.А. Горбачев

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Круглов В.П., народный артист РФ, профессор кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных

Комолятов Н.А., заслуженный артист РФ, профессор кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных

Горбачев А.А., профессор кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Теория и практика переложения музыкальных произведений для домры, балалайки, гитары» – полноценная подготовка студента к профессиональной работе в качестве аранжировщика и транскриптора для домры, балалайки, гитары, а также в качестве редактора нотных изданий для этих инструментов.

Задачами дисциплины являются:

- расширение объёма теоретических знаний в области аранжировки и транскрипции, теории и истории исполнительства, музыкальной акустики, информатики;
- изучение методических работ по специфике переложений и транскрипций для домры, балалайки, гитары, а также самих транскрипций и переложений известных авторов;
- совершенствование комплекса умений и навыков по качественному преобразованию различных видов музыкальной фактуры для исполнения средствами современных домры, балалайки, гитары;
- формирование комплекса умений и навыков по грамотной подготовке музыкального материала к изданию, а также по оформлению нотных изданий средствами современного компьютерного программного обеспечения;
- изучение образцов мировой академической музыкальной литературы различных стилей, жанров, эпох.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: <ul style="list-style-type: none">– специфику музыки как вида искусства;– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;– разновидности нового контрапункта;– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам)

	композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание;
	<i>Владеть:</i> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа религиозно-философской концепции музыкального творчества отдельных композиторов; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается на первом году обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	1
Контактная работа		34		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Основные понятия курса «Теория и практика переложения произведений для домры, балалайки, гитары».

1. Аранжировка, инструментовка, оркестровка. Определения понятий и их ключевые различия.
2. Редакция, переложение и транскрипция для инструмента. Определения понятий и их ключевые различия. История появления и развития жанра инструментальной транскрипции в контексте мировой музыкальной культуры. Виды транскрипций.

Обзор основных трудов по искусству оркестровки и транскрипции для сольного инструмента.

3. Трактат Г. Берлиоза об искусстве инструментовки.
4. Ф. Бузони.
5. «Основы оркестровки» Н. Римского-Корсакова.
6. Д. Рогаль-Левицкий.

7. Оркестровые стили и принципы оркестровки И. С. Баха по А. Веприку.
8. «Школа фортепианной транскрипции» Г. Когана.

Функции транскриптора в контексте триады «композитор – исполнитель – слушатель».

9. Цели и задачи транскриптора. Музыка как язык.
10. Музыкальное произведение. Художественный образ. Виды художественных образов (изобразительность, эмоция и мысль в музыке).
11. Композитор – транскриптор – исполнитель – слушатель. Специфика функции транскриптора (исполнителя) в контексте схемы. Функционально-психологическая классификация эмоций.
12. Этапы работы над транскрипцией.
13. Исполнительский замысел и его реализация. Совокупность возможностей и средств реализации исполнительского замысла и её соответствие сложности транскрипторских решений.

Практика переложения и транскрипции для домры, балалайки, гитары.

14. Принципы переложения и транскрипции на примерах конкретных произведений (письменная работа).
15. Адаптация и редукция на примерах конкретных произведений (письменная работа).
16. Амплификация и конверсия на примерах конкретных произведений (письменная работа).
17. Музыкальные средства выразительности и их соотношение с исполнительскими возможностями и возможностями инструмента (практическое занятие).
18. Музыка барокко. Основы стиля, специфика трансформации фактуры для домры, балалайки, гитары. Мелизматика: расшифровка и аппликатура.
19. Музыка барокко. Старинная соната (письменная работа).
20. Музыка барокко. Транскрипции произведений для струнного оркестра (практическая работа).
21. Переложение и транскрипция фортепианных произведений классицизма. Основы стиля, специфика трансформации фактуры для домры, балалайки, гитары (письменное задание).
22. Транскрипция фортепианных произведений романтизма. Основы стиля, специфика трансформации фактуры для домры, балалайки, гитары (письменное задание).
23. Переложение готовых транскрипций (письменное задание).
24. Транскрипции ансамблевой музыки разных эпох, симфонических произведений и концертов для солирующего инструмента с оркестром (письменное задание).

Оформление партитур программными средствами.

25. Условные нотные обозначения для домры, балалайки, гитары и добавление вариантных станов в программах Finale и Sibelius.
26. Вёрстка в программе CorelDraw.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится по завершении основных разделов курса семестра в виде устного опроса или семинара по пройденным или смежным темам, также возможно проведение письменных работ и практических занятий. Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в 1

семестре, на котором студент должен представить своё переложение или транскрипцию для домры, балалайки или гитары в печатном или рукописном виде и ответить на вопросы по билетам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены 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. Гнесин, М.Ф. Начальный курс практической композиции [Электронный ресурс] : учеб. / М.Ф. Гнесин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107013>.
2. Месснер, Е.И. Основы композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.И. Месснер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 504 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102521>.

б) Дополнительная литература

1. Рахманинов, С.В. Избранные транскрипции для фортепиано. Тетрадь 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2817>.
2. Рахманинов, С.В. Избранные транскрипции для фортепиано. Тетрадь 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2818>.
3. Грачева, Т.В. Транскрипции, обработки и переложения для домры и фортепиано [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72147>.

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).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Студентам рекомендуется самостоятельно определяться с выбором практических работ в соответствии с основными дидактическими принципами последовательности, научности, доступности и наглядности. Сложность и объём произведения должны соответствовать уровню подготовки учащегося, его исполнительскому и транскрипторскому опыту, широте его профессионального кругозора.

Стилистическая направленность практических работ может соответствовать творческим устремлениям студента в случае полного владения учащимся всеми приёмами транскрипции, характерными не только для данного стиля. В случае пробелов в

методологии применения транскрипторских решений для практических работ рекомендуются музыкальные опусы соответствующих стилистических направлений.

Также студентам рекомендуется быть готовыми проиллюстрировать на инструменте транскрипторские приёмы и решения, которые были использованы или могли быть использованы в письменных работах (в итоговой в частности) в различных вариантах.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов по курсу «Теория и практика переложения музыкальных произведений для домры, балалайки, гитары» включает в себя изучение различных материалов по лекционным и смежным темам (исторические статьи, очерки и социологические исследования и т.п.), наиболее глубоко, полно и детально раскрывающих суть изучаемого. Кроме того, предусматривается самостоятельная подготовка студентами письменных работ параллельно с соответствующими разделами курса, качество и объём которых учитываются на контрольных уроках и зачётах.

3. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Пояснить научную иерархию понятий аранжировка, инструментовка, оркестровка и дать точные определения этих понятий.
2. Раскрыть понятия переложения и транскрипции для домры, (балалайки, гитары) в контексте специфики конструкции инструмента.
3. Дать определения понятиям редакции (в применении к музыкальным произведениям разных эпох) и интабуляции (в применении к гитаре).
4. Дать определения понятиям стиль и жанр, выявить их взаимосвязь.
5. Дать характеристику понятиям интерпретации и трактовки, выявить различия между ними.
6. Кратко осветить историю возникновения, формирования и развития сольного исполнительства и жанра транскрипции для солирующего инструмента в частности.
7. Классифицировать переложения и транскрипции для домры, балалайки и гитары в соответствии с инструментальной принадлежностью и стилистическим направлением.
8. Дать оценку специфике современных домры, балалайки и гитары с точки зрения конструкции, выявить положительные и отрицательные акустические свойства инструмента.
9. Перечислить принципы переложений Р. Белова, В. Чунина, А. Цыганкова, В. Круглова, Н. Липс и дать оценку основным ограничениям в выборе средств транскрипции.
10. Перечислить функции артикуляции И. Браудо и дать оценку их использованию в переложениях и транскрипциях разных стилей. Выявить связь функций артикуляции и аппликатуры в переложениях и транскрипциях.
11. Раскрыть понятия музыкального произведения и художественного образа. Перечислить основные виды художественных образов в музыке.
12. Раскрыть процесс коммуникации в триаде «композитор – исполнитель – слушатель» посредством транскрипции музыкального произведения.
13. Перечислить принципы транскрипции Б. Бородина и дать характеристику каждому.
14. Раскрыть закономерности использования принципов транскрипции Б. Бородина в различных музыкальных стилях и выявить параллели в процессе развития

музыкальной культуры между уровнем сложности музыкального текста и степенью творческой свободы транскриптора-интерпретатора.

15. Дать характеристику основным исполнительским средствам реализации художественного образа и обозначить отличие от музыкальных средств выразительности.

16. Дать характеристику стилю барокко и обозначить его специфику в контексте работы над переложением или транскрипцией.

17. Дать характеристику строгой органной полифонии и обозначить специфику органной музыки в контексте работы над переложением или транскрипцией.

18. Дать характеристику строгой клавирной полифонии и обозначить специфику клавирной музыки в контексте работы над переложением или транскрипцией.

19. Дать характеристику фортепианному классицизму и обозначить его специфику в контексте работы над переложением или транскрипцией.

20. Дать характеристику фортепианному романтизму и обозначить его специфику в контексте работы над переложением или транскрипцией.

21. Дать характеристику основным направлениям музыки для смычковых инструментов и рассмотреть данную специфику в контексте работы над переложением или транскрипцией.

22. Перечислить основные возможности программного обеспечения Corel.

23. Перечислить основные возможности программного обеспечения Finale.

24. Перечислить основные отличия программ Finale и Sibelius.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Для наиболее эффективного формирования способности к объективному анализу понятий, методов и приёмов, рассматриваемых курсом, а также для максимально конструктивного и точного понимания и усвоения материала лекций рекомендуется использование интерактивной формы взаимодействия с учащимися, когда лектор с помощью различного рода вопросов по теме или заданий своими словами объяснить суть понятия, явления и т.д. стимулирует логическое мышление и даёт возможность высказать свою точку зрения. Возможность учащегося всячески проявить себя, высказать мнение или поделиться опытом позволяет рассмотреть изучаемый предмет с разных ракурсов и глубже понять суть получаемой информации.

Письменные работы в рамках курса предполагают переложение или транскрипцию предложенного фрагмента музыкального текста в соответствии с изучаемой темой, которое выполняется в процессе всего занятия. Письменное задание может иметь меньший объём и соответственно занять лишь часть лекции. Практическое занятие предполагает использование инструмента.