

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство транскрипции

по направлению **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство транскрипции – система взглядов и музыкально-технических навыков, направленных на изучение, воссоздание и развитие традиций инструментального исполнительства, связанная с изменением инструментального статуса исходного сочинения и радикальной фактурной переработкой подлинника.

Цель курса – обобщение и систематизация индивидуальных знаний, развитие и формирование у студентов инвариантного оркестрового мышления, понимание художественного значения приемов переработки, применение знаний и навыков, полученных в курсах инструментоведения, инструментовки и переложения.

Задачи курса: а). Изучение подходов к транскрипции, совершенствование навыков индивидуальной интерпретации и переложения сочинений; б). Освоение приемов практической переработки первоисточника; в). Формирование у студентов системного представления о развитии культуры европейской интерпретации неизменного нотного текста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Курс является дисциплиной по выбору цикла теории и истории музыкального искусства (Б.2ДВ2) Основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02. Музыкальное искусство. Дисциплина «Искусство транскрипции» изучается в 7 семестре. Для ее изучения требуются знания по истории музыки, музыкальных стилей, гармонии, полифонии, музыкальной форме, инструментоведению; исполнительские умения; умения, связанные с инструментовкой, аранжировкой, а так же следующие компетенции:

- способность и готовность анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
- способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства (ОК-10);
- способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности (ПК-16);

Курс «Искусство транскрипции» предшествует изучению дисциплин:

- Основы научных исследований;
- Музыка 2-й половины XX – начала XXI века

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
--	--

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>Знать: -специфику музыки как вида искусства; -природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; -основные художественные методы и стили в истории искусства; -особенности трактовки типовых музыкальных форм в сочинениях различных исторических периодов; -актуальные проблемы современной художественной культуры.</p> <p>Уметь: - грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии сочинений различных исторических периодов.</p> <p>Владеть: -навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; - представлениями об особенностях поэтики творчества зарубежных и русских композиторов различных исторических периодов.</p>
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.</p>	<p>Знать: - традиционные знаки музыкальной нотации.</p> <p>Уметь: - грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; - распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы.</p> <p>Владеть: Свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными способами нотации.</p>
<p>ПК-7. Способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения.</p>	<p>Знает: - 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> <p>Умеет: - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента.</p> <p>Владеет: - навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; - навыками проведения репетиционной работы.</p>

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);
- способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
- способность и готовность владеть музыкально-текстологической культурой, стремиться к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:

- знать основные правила фактурной переработки музыкальных произведений академической традиции на образцах эпохи барокко; художественные и технические возможности европейских и профильных инструментов; учебно-методическую и научно-практическую литературу по искусству транскрипции, теории интерпретации и основам сочинения;
- уметь слышать будущее произведение, выполнять переложения с использованием современных приёмов звукоизвлечения, - нехарактерных штрихов, акустических эффектов, различительной артикуляции;
- владеть методологией сравнительного анализа различных транскрипций одного музыкального произведения; навыками самостоятельной переработки исходного сочинения академической традиции с целью его воссоздания и индивидуальной интерпретации.

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. Предмет и понятия транскрипции

Тема 1. Вводный установочный курс

Понятие инструментального переложения в курсах чтения партитур, инструментовки и переложения; в процессе изучения искусства транскрипции. Понятие транскрипции как аутентичного (нового) сочинения, его интерпретация. Термин «новая эстетика» и предмет транскрипции, историческая обусловленность эволюции выразительных средств, технических приемов переложения и конструктивно-технологических параметров инструментов. Изменяемые и неизменяемые средства выразительности. Современный репертуар баяниста, аккордеониста, исполнителя на струнных щипковых: редакция, переложение, обработка и парафраза, транскрипция. Уровни преобразований и навыки аранжировки в разделах массовых жанров и в транскрипциях. Жанры заимствований исходных произведений по профилям. Переработка как переложение оркестровой обработки народной мелодии с изменением структуры развития и сохранением исходной формы темы. Переработка в транскрипциях сочинений академической традиции: упрощенная, углубленная, без/с изменением структуры развития.

Практические задания:

1. «Симфония-фантазия» Р. Глиэра в версиях А. Александрова, А. Александрова, - сравнительный анализ;
2. «Картинки с выставки» М. Мусоргского в версиях М. Равеля, М. Тушмалова, С. Горчакова, Р. Уэйкмана, К. Эмерсона, оркестра Парижского радио; дополнительно, - версия в «новой эстетике» для профильного инструмента по выбору. Стилиевые, инструментальные, композиционные и исполнительские аспекты в зависимости от жанра

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

и инструментария. Номера цикла по сравнению с оригиналом.

Тема 2. Подходы к транскрипции

Этапы развития жанра и техника переложений, восходящих к транскрипции. Переложения академической музыки для баяна, аккордеона: обоснование предпочтительности эпохи барокко для заимствования сочинений за исключением части произведений для струнных; отход от переложения сочинений романтиков; ограничения в области оркестровой музыки. Специфика переложения и интерпретации духовной музыки. Возможности переложений для многотембрового баяна и соответствующая периодизация подходов к переработке исходного нотного текста до и после 60х-90х гг. прошлого столетия. Особенности современной композиторской музыки для баяна (С. Губайдуллина, Вл. Золотарев, Н.Я. Чайкин).

Переложения и транскрипции для струнных щипковых инструментов: три репертуарных раздела, три подхода и этапа становления техники транскрипции и переложения. Жанровое разнообразие музыки, условность стилевых ограничений при переложении камерной музыки для профильного инструмента. Первые транскрипции для домры П.П. Каркияйна. Обращение к сочинениям для других инструментов; академизация фольклора; создание оригинальных произведений профессиональными композиторами, - в первую очередь, выдающимися исполнителями на народных инструментах, - Н. Будашкиным, Ю. Шишаковым, В. Беляевым, С. Лукиным и многими другими.

Дополнительная область транскрипции – переложение оркестровых сочинений для ОРНИ на инструменты-соло и малые составы ансамблей.

Практические задания:

1. Одноголосие с аккомпанементом: переложение фрагмента музыки эпохи барокко для профильного инструмента. Материал: Шюц «Немецкие концерты» для органа и струнных; К. Монтеверди «Мадригалы и канцонетты на два и три голоса», Г. Персел «Чакона», «Волынка», «Менуэт».

2. «Половецкие пляски» А. Бородина, транскрипция Б. Круглова. Сравнительный анализ, переложение фрагмента.

Тема 3. Композиционный аспект транскрипции

Стиль, семантика и семиотика нотного текста. Канон как «воля композитора под неким иносказанием» - коннотацией к сочинению (И. Тинкторис); «подписанное под тенором некое правило, скрывающее волю композитора под некоторой двусмысленностью или в сокровенной загадке» (Б.-Р. де Парех). Отступление от канонических форм в эпоху барокко: отказ от строгого стиля, модальности с одной стороны, с другой, - инвариантность, свобода исполнительской интерпретации и переложений, обусловленная «композиционным аспектом» независимо от стилей, эпох и жанров. Равнозначность голосов, упрощение полифонического письма, вертикальное слияние голосов; оперная драматургия как вершина эстетики барокко. Вытеснение скрипками виол и теорб, становление жанра инструментального концерта, - светского, камерного, новый подход к виртуозной игре на инструментах, «которые легче и проворнее виол». Симфония, увертюра и соната в качестве обозначений инструментальных пьес и эпизодов в операх (вступления, антракты, связки, коды). Семиотика и семантика в технике непрерывного баса; первые трактаты (около 1660 г.). Два периода цифрованного баса: с гармонизацией струнными щипковыми (лютня, теорба) на 3 и на 5, клавесином, спинетом, органом; с гармонизацией на 4 партии струнных смычковых с преобладанием скрипок (струнный квартет). Становление сонатной формы: от А. Корелли, Д. Скарлатти до Г. Ф. Генделя. Переработка собственных сочинений И.-С. Бахом на примерах: ХТК, органные хоралы из сборника 1739 г., «Гольдберговские вариации», - разработка хоральной и гомофонной фактур. Месса си-минор как

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

усовершенствование и переработка предыдущих кантат на текст мессы: варианты составов и тембровое распределение партий по номерам.

Практические задания:

1. И.-С. Бах «Музыкальное приношение», «Искусство фуги». Переложение части сонаты для флейты, скрипки и клавесина или одного из 23 фрагментов одной темы по выбору. Обоснование выбора, план переложения.

2. Произведения И.-С. Баха в репертуаре исполнителей на народных инструментах. Анализ транскрипций и переложений, исполнитель по выбору.

Раздел II. Техника транскрипции и переложения

Тема 4. Переложение сочинений для органа

Сравнительная темброво-динамическая характеристика органа и баяна. 2-х и 3-х строчная запись переложения: при 2-х строчной теме оригинала; при изложении темы на верхней строке; при отсутствии педали. Запись и исполнение педали, - сохранение мелодического движения, дублировки при солирующей педали. Перемещения партий в тесное расположение, включая партию педали. Использование тембровых переключений в *tutti* и при октавных пассажах. Регистровка органных сочинений в переложениях для баяна. Особенности увеличения и уменьшения динамики, оттенки и регистры при выключении и включении педали. Использование чистых и смешанных тембров. Полифоническое произведение: тема на одной клавиатуре в характерной тембровой окраске; акустическая и различительная артикуляция при дифференциации голосов. Темброво-функциональная организация фактуры

Переложение органных сочинений для струнных щипковых инструментов (неоднородные, смешанные дуэты, трио). Тембровая и функциональная организация фактуры. Распределение голосов по правилам баянных переложений: проблема тембровой монотонии. Вертикальные перемещения партий, - тембровое как тесситурное варьирование, прямая передача партий; динамика, тесситура, исполнительские эффекты при солирующей педали в низком регистре (домра с фортепиано). Сведение партий в средний регистр, тесное и смешанное расположение голосов при соединении педали с мануалами, прием 2-х голосия с гармоническим звуком (балалайка). Проведение темы в унисон с роялем, октавные унисоны, использование удвоений через октаву; эффект *tutti* при 3-х голосном октавном унисоне с пропущенной октавой.

Практические задания:

1. И.-С. Бах, скрипичные концерты *Es-dur* и *a-moll* в переложениях для клавесина. Переработка с изменением соотношений между солирующей партией и партиями сопровождения (по А.И. Веприку).

2. О. Мессиа́н, Девять медитаций для органа в транскрипции Ф.Р. Липса. Тембровая «картина» каждого номера и её воспроизведение на баяне (по А.А. Гатауллину).

Тема 5. Переложение клавирной музыки

Выбор произведений для клавирных и фортепианных транскрипций, основания дифференцированного подхода (конструктивные, акустические, стилевые). Переложение фортепианного сочинения для баяна: анализ фактуры с выделением наиболее характерных голосов; распределение текста между партиями обеих рук и партию левой руки по клавиатурам. Разнообразие штрихов, особенности изложения октавных пассажей, имитация педали в пассажах, - длительность гармонического сопровождения, добавление гармонических звуков. Эффект угасания звука, использование современных приемов звукоизвлечения: видов глиссандо, тремоло, рикошета, баянного вибрато (динамического колебания звука).

Клавесинная музыка в переложениях для баяна, аккордеона, струнных щипковых инструментов. Общие правила переложения с составлением партитурного эскиза. 3-х

Министерство образования и науки РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины		

строчный партитурный эскиз: простота предварительного технического переложения. Наглядность функциональных соотношений в эскизе: группировка партий по их назначению в оригинале и в транскрипции; очевидность голосов и сопряжений формы, которые желательно выделить в первую очередь; очевидность замены отдельных «микстов» и унисонов, которыми в новом инструментарии можно пренебречь. Отдельные дополнения к партиям и фактурные переработки в зависимости от возможностей нового инструментария и особенностей индивидуальных художественных задач: приоритет концертного направления.

Практические задания:

1. Й. Брамс Венгерский танец №2 в транскрипции С. Лукина; сравнительный анализ переложения с оригиналом.

2. Н. Порпора, Ф. Дуранте, Дж. Мартини, - фуга, партита, соната для клавесина по выбору. Партитурный эскиз переработки по профилю.

Тема 6. Переложение оркестровой музыки

Оркестровые составы эпохи барокко, особенности оркестровки композиторов «галантного века». Оркестровые и клавирные произведения Г.Ф. Генделя, Г.Ф.Телемана. Сюиты для клавесина, концерты для органа с оркестром Генделя. Фуги «без контрапункта» Телемана («Маленькие фуги», «Легкие фуги»). Строение циклов «Табфель-музик» и «Шести увертюры и сюит».

Общие правила переложения оркестровых сочинений для малых составов ансамблей и инструментов-соло. Особенности партитурных эскизов: запись партий в тональности действительного звучания, удобство чтения на фортепиано и последующего переложения с минимальной транспозицией. Принцип «отрешения» от оригинального звучания подлинника.

Практические задания:

1. Анализ произведений Д. Скарлатти, Ф. Куперена, Г.Ф. Генделя в транскрипциях для малых составов ансамблей (например, 2 домры, балалайка, гитара, баян). Произведение и состав по выбору.

2. К.В. Глюк, тема из оперы «Орфей» в транскрипции для домры и гитары Б. Марчелло; И.-С. Бах, фуга из сюиты C-dur (BWV1066) для оркестра в гитарной транскрипции Ф. Тарреги, - сравнительный анализ оригиналов и транскрипций.

3. Переложение оркестрового сочинения по выбору для профильного инструмента-соло или малого состава ансамбля.

Формы проведения занятий:

В рамках лекционного курса предусматривается выполнение практических работ:

- *практический блок по каждой теме (выполнение, проверка, корректировка практических заданий);*

- *дискуссия (совместное обсуждение проблемных вопросов и вариантов заданий).*