

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
факультета культуры и искусства
от «20» мая 2024 г., протокол №12/272

Председатель /Н.С. Сафронов/
(подпись)
Зав. кафедрой дизайна
культуры и искусства
Е.Л. Силантьева (по доверенности
№ 218/08 от 29.01.2024г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Искусство транскрипции
Факультет	Факультет культуры и искусства
Кафедра	Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания
Курс	3, 4 - очно-заочная форма обучения

Направление (специальность): 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль/специализация): Оркестровые струнные инструменты

Форма обучения: очно-заочная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: 01.09.2024 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	КАФЕДРА	Должность, ученая степень, звание
Кузьмина Виолетта Юрьевна	Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания	Доцент, Кандидат педагогических наук
	музыкальное училище им. Г.И. Шадриной	Преподаватель, Кандидат педагогических наук

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

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 освоения дисциплины:

- Изучение подходов к транскрипции, совершенствование навыков индивидуальной интерпретации и переложения сочинений;
- Освоение приемов практической переработки первоисточника;
- Формирование у студентов системного представления о развитии культуры европейской интерпретации неизменного нотного текста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Искусство транскрипции» относится к числу дисциплин блока Б1.В.1.ДВ.02, предназначенного для студентов, обучающихся по направлению: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.

В процессе изучения дисциплины формируются компетенции: ПК-7.

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении таких дисциплин как: Ансамбль, Дирижирование и чтение партитур, Преддипломная практика, История музыкального образования, Исполнительская практика, Инструментовка и переложение, История исполнительства на струнных инструментах, Специальный инструмент, Квартет, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-7 Способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p>знать: Знать 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>уметь: Уметь осознать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в</p>

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
	звучании музыкального инструмента владеть: Владеть навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; навыками проведения репетиционной работы

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего): 7 ЗЕТ

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 252 часа

Форма обучения: очно-заочная

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <u>очно-заочная</u>)		
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам	
		6	7
1	2	3	4
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	-	0	0
Аудиторные занятия:	-	0	0
Лекции	-	-	-
Семинары и практические занятия	-	0	0
Лабораторные работы, практикумы	-	-	-
Самостоятельная работа	182	92	90
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др. (не менее 2 видов)	Тестирование, Устный опрос, Оценивание выполнения задания	Тестирование, Устный опрос, Оценивание выполнения задания	
Курсовая работа	-	-	-
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	, Экзамен (36)		Экзамен
Всего часов по дисциплине	218	92	126

4.3. Содержание дисциплины. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения: очно-заочная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Предмет и понятия транскрипции							
Тема 1.1. Вводный установочный курс	16	0	0	0	0	16	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Тестирование
Тема 1.2. Подходы к транскрипции	28	0	0	0	0	28	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Тестирование
Тема 1.3. Композиционный аспект транскрипции	28	0	0	0	0	28	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Тестирование
Раздел 2. Техника транскрипции и переложения							
Тема 2.1. Переложение сочинений для инструмента	28	0	0	0	0	28	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Тестирование
Тема 2.2. Переложение клавирной музыки	38	0	0	0	0	38	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Тестирование

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
							ие
Тема 2.3. Переложение оркестровой музыки	44	0	0	0	0	44	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Тестирование
Итого подлежит изучению	182	0	0	0	0	182	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предмет и понятия транскрипции

Тема 1.1. Вводный установочный курс

Понятие инструментального 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.

Тема 1.2. Подходы к транскрипции

Этапы развития жанра и техника переложений, восходящих к транскрипции. Переложения академической музыки для различных инструментов: обоснование предпочтительности эпохи барокко для заимствования сочинений за исключением части произведений для струнных; отход от переложения сочинений романтиков; ограничения в области оркестровой музыки.

Тема 1.3. Композиционный аспект транскрипции

Стиль, семантика и семиотика нотного текста. Канон как «воля композитора под неким иносказанием» - коннотацией к сочинению (И. Тинкторис); 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.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

Раздел 2. Техника транскрипции и переложения

Тема 2.1. Переложение сочинений для инструмента

Тембровая и функциональная организация фактуры. Распределение голосов по правилам инструментальных переложений: проблема тембровой монотонии. Вертикальные перемещения партий, - тембровое как тесситурное варьирование, прямая передача партий; динамика, тесситура. Сведение партий в средний регистр, тесное и смешанное расположение голосов.

Тема 2.2. Переложение клавирной музыки

Выбор произведений для клавирных и фортепианных транскрипций, основания дифференцированного подхода (конструктивные, акустические, стилевые). Переложение фортепианного сочинения для различных голосов: анализ фактуры с выделением наиболее характерных голосов; Разнообразии штрихов, особенности изложения октавных пассажей, имитация педали в пассажах, - длительность гармонического сопровождения, добавление гармонических звуков. Эффект угасания звука, использование современных приемов звукоизвлечения.

Тема 2.3. Переложение оркестровой музыки

Оркестровые составы эпохи барокко, особенности оркестровки композиторов «галантного века». Оркестровые и клавирные произведения Г.Ф. Генделя, Г.Ф.Телемана. 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.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Какие правила транскрипции существуют? Сделайте переложение мелодии.
2. Чем транскрипция отличается от обработки, переложения или оркестровки? Сделайте переложение мелодии с элементами композиции.
3. В чем разница между инструментовкой, оркестровкой, аранжировкой? Сделайте инструментовку для ансамбля.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

4. Особенности переложения сочинений для различных инструментов ? Сделайте транскрипцию части произведения для ансамбля.
5. Как из фортепианной пьесы сделать партитуру для ансамбля? Сделайте инструментовку части фортепианного произведения для ансамбля.
6. Особенности транскрипции и записи нотного текста в оркестровых произведениях. Сделайте транскрипцию части оркестрового произведения.

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.).

По каждой форме обучения: очная/заочная/очно-заочная заполняется отдельная таблица

Форма обучения: очно-заочная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Раздел 1. Предмет и понятия транскрипции			
Тема 1.1. Вводный установочный курс	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	16	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 1.2. Подходы к транскрипции	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	28	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 1.3. Композиционный аспект транскрипции	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	28	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Вопросы к экзамену, Тестирование
Раздел 2. Техника транскрипции и переложения			
Тема 2.1. Переложение сочинений для инструмента	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	28	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Вопросы к экзамену, Тестирование

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Тема 2.2. Переложение клавирной музыки	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	38	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 2.3. Переложение оркестровой музыки	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	44	Устный опрос, Оценивание выполнения задания, Вопросы к экзамену, Тестирование

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы основная

1. Попов С. С. Инструментоведение : учебник / С. С. Попов ; Попов С. С. - 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. - 380 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции Планета музыки - Музыка и театр. - <https://e.lanbook.com/book/160197>. - <https://e.lanbook.com/img/cover/book/160197.jpg>. - Режим доступа: ЭБС "Лань"; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-8114-7388-5. / .— ISBN 0_386713

2. Федин Сергей Николаевич. Методика переложения музыкальных произведений : Учебное пособие для вузов / С.Н. Федин. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 183 с. - (Высшее образование). - <https://urait.ru/bcode/477573>. - <https://urait.ru/book/cover/DFD68E52-C7C1-42A9-B80E-3EAF269F7EBD>. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - Электрон. дан. - ISBN 978-5-534-14423-9 : 949.00. / .— ISBN 0_299573

дополнительная

1. Геварт Ф. О. Методический курс оркестровки / Ф. О. Геварт ; Геварт Ф. О. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. - 636 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции Планета музыки - Музыка и театр. - <https://e.lanbook.com/book/179672>. - <https://e.lanbook.com/img/cover/book/179672.jpg>. - Режим доступа: ЭБС "Лань"; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-8114-5504-1. / .— ISBN 0_397007

учебно-методическая

1. Доронин В. В. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Искусство транскрипции» для

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

направления 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» профиль «Оркестровые струнные инструменты» / В. В. Доронин. - 2019. - 10 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/10758>. - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный. / .— ISBN 0_261344.

б) Программное обеспечение

- Операционная система "Альт образование"
- Офисный пакет "Мой офис"

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Политехресурс. – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : база данных : сайт / ООО Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг. – Москва, [2024]. – URL: <https://www.gosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Букап. – Томск, [2024]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для выполнения лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций (*выбрать необходимое*)

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для представления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе:

- Мультимедийное оборудование: компьютер/ноутбук, экран, проектор/телевизор
- Компьютерная техника
- Балалайка Бас с чехлом
- Гитара концертная
- Музыкальный центр LGF-2108 AX
- Баян
- Проигрыватель SHERWOOD PM-9805

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик	Преподаватель Кандидат педагогических наук	Кузьмина Виолетта Юрьевна
	Должность, ученая степень, звание	ФИО