

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра народных инструментов

Рабочая программа дисциплины

ИСКУССТВО ПЕРЕЛОЖЕНИЯ

Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(специализация № 5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)»)

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по спе-
циальности 53.05.01 Искусство
концертного исполнительства
(специализация № 5 «Концерт-
ные народные инструменты (по
видам инструментов: баян, ак-
кордеон, домра, балалайка, гита-
ра)»)

Составители: доцент М.Я. Овчинников

Рецензент: профессор Г.П. Черничка

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Искусство переложения» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО для обучающихся по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация № 5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)»), с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов. Данная программа является авторской разработкой преподавателей кафедры народных инструментов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины – 7-8 семестры. Общая трудоемкость курса составляет 5 ЗЕТ (180 часов), в том числе 33 контактных часов (индивидуальные), 146 часов самостоятельной работы, контроль – 1 час.

Цель и задачи курса. Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков переложения музыки, написанной для различных исполнителей и исполнительских составов, для собственного инструмента, ансамблей с его участием и оркестра русских народных инструментов с целью расширения стилистической, жанровой и образно-языковой палитры репертуара.

В процессе изучения дисциплины решаются задачи знакомства с техническими и художественными возможностями инструментов; принципами и методами переложения для избранного инструмента и ансамбля инструментов музыки различных жанров и форм, стилистических направлений и эпох; приобретение навыков работы с исходным материалом в плане выявления его музыкально-художественного потенциала; подготовка музыканта к практической исполнительской и педагогической деятельности.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Курс «Искусство переложения» вместе с другими дисциплинами данного направления способствует расширению методологических знаний в области народно-инструментального исполнительства. Способствует приобретению необходимых навыков в рамках академического исполнительства для дальнейшей профессиональной деятельности в современных социокультурных условиях.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общепрофессиональной и обязательно профессиональными компетенциями (**ОПК, ПКО**):

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать:
	<ul style="list-style-type: none">— основы нотационной теории и практики;— основные направления и этапы развития нотации;
	Уметь:
	<ul style="list-style-type: none">— самостоятельно работать с различными типами нотации;— озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей;

	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ПКО-1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - конструктивные и звуковые особенности инструмента; - различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; - использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; - навыками самостоятельной работы на инструменте.

Краткие методические указания. Основная форма занятий – индивидуальная. Она должна быть дополнена прослушиванием аудио- и видеозаписей. Помимо этого, программа предусматривает объёмную самостоятельную работу студентов по изучению сопутствующей методической литературы, анализу предлагаемых образцов переложений и транскрипций, выполнению собственных переложений.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Знакомство с основными принципами переложения инstrumentальных, и оркестровых произведений. Изучение приёмов переложения и особенностей их применения в зависимости от стиля перекладываемых произведений, инструментальной принадлежности и эпохи. Знать принципы трансформации функций тембра и штрихов в зависимости от избранной интерпретаторской концепции, способы преобразования фактуры.

Тема I

Переложение как разновидность творческой интерпретации. Исторический обзор жанра

Переложение и транскрипция как закономерное явление в мировой музыкальной исполнительской практике. Створческий характер переложений. Анализ классических транскрипций И.С. Баха, К. Таузига, Ф. Листа, Ф. Бузони, П. Казальса, А. Сеговии, С. Прокофьева, Д. Кабалевского, современных транскрипций

для народных инструментов А. Цыганкова, С. Лукина, И. Яшкевича Ю. Шишкина, Ф. Липса, В. Семёнова, А. Романова, П. Нечепоренко, А. Шалова, А. Горбачёва и др.

Психофизические особенности восприятия и передачи музыкального образа иными инструментальными средствами, интерпретаторская индивидуальность.

Условная классификация переложений: «исполнительская редакция», «переложение», «транскрипция», «фантазия, пародия».

Самостоятельная работа. Изучение методической литературы, анализ нотного материала, слушание музыки.

В результате изучения данного раздела студент должен знать стилистические и фактурные особенности транскрипций композиторов-классиков, характерные черты творчества современных авторов, пишущих для народных инструментов. Уметь определять авторство переложений «на слух».

Тема II

Звуко-выразительные возможности инструментов. Функции тембра в формировании музыкального образа

Исполнительские возможности баяна, аккордеона, струнных щипковых инструментов, ансамбля и оркестра народных инструментов.

Специфические особенности звукоизвлечения на инструментах академической исполнительской культуры – фортепиано, орган, скрипка, духовые инструменты их акустическая реализация в новых темброво-инструментальных условиях. Выбор произведений для переложения через сопоставление и анализ звуковыразительных возможностей инструментов.

Разноплановость функции тембра и его роль в формировании художественного образа в произведениях композиторов разных эпох и стилей (И.С. Бах, Д. Скарлатти, Л. Бетховен, М. Балакирев, М. Мусоргский, П. Чайковский, Ф. Шопен, К. Дебюсси, А. Скрябин, Г. Берлиоз, С. Прокофьев).

Переосмысление средств воплощения музыкального образа в связи со смешной темброво-инструментальных условий.

Самостоятельная работа. Чтение сопутствующей литературы, анализ переложений произведений эпохи барокко, классицизма, романтизма. Переложение фрагментов произведений разных стилей.

В результате изучения данного раздела студент должен знать музыкальноязыковые особенности музыки различных композиторов, эпох и направлений; исполнительские возможности баяна, аккордеона, струнных щипковых инструментов, ансамблей с их участием, оркестра народных инструментов; природу звукообразования на инструментах симфонического оркестра, органе. Уметь критически оценивать результаты переложения музыки в контексте музыкальноязыковых и стилевых ориентиров; выполнять художественный и методический анализ переложений;

Тема III

Практика переложения музыкальных произведений.

Приёмы переложения

Комплекс приёмов по преобразованию фактуры в соответствии с художественным замыслом:

- трансформация штрихов;
- изменение масштабов длительности, педализация;
- гармонизация;
- смещения по горизонтали (видаизменение отдельных голосов или компонентов фактуры) и вертикали (перенесение голосов);
- амплификация и редукция (усиление, ослабление голосов, удвоения);
- изменение ритмического рисунка;
- использование специфических инструментальных исполнительских приёмов.

Самостоятельная работа. Изучение, анализ современных транскрипций и переложений для народных инструментов. Работа по переложению самостоятельно выбранного произведения.

В результате изучения данного раздела студент должен знать правила и нормы переложения музыкальной фактуры, позволяющие максимально сохранить художественные особенности, фактурные и стилистические нормы оригинала; уметь выполнять переложения и транскрипции инструментальных, вокальных и вокально-инструментальных сочинений для избранного инструмента, ансамблей с его участием или оркестра народных инструментов.

Тема IV

Адаптированные переложения

Приобщение широкой слушательской аудитории к шедеврам мировой музыкальной классики посредством адаптированных переложений – эстрадно-сценические, комбинированные, упрощённые переложения.

Приёмы приспособления фактуры произведения к условиям предстоящего концертного выступления и исходя из возможностей исполнителя.

Повышение культуры исполнительства на народных инструментах в начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования путём воспитания молодых исполнителей на разнообразном классическом репертуаре, расширения круга художественно-выразительных и технических средств инструмента.

Совершенствование методики преподавания и исполнительства на народных инструментах путём органических связей с методикой преподавания на других инструментах.

Самостоятельная работа. Изучение и критический анализ сборников педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗов, выполнение исполнительской редакции. Прослушивание аудио- и видеозаписей в сети Интернет и на компакт-

дисках современных эстрадных, джазовых исполнителей на народных инструментах с последующим анализом.

В результате изучения данного раздела студент должен знать примерный репертуарный план ДМШ, ДШИ, ССУЗа; приёмы варьирования и упрощения фактуры произведения при условии сохранения стилевых и художественных качеств оригинала; ориентироваться в современных эстрадных народно-инструментальных направлениях. Уметь выполнять исполнительскую редакцию и адаптированное переложение в зависимости от социокультурных факторов – характер концертного выступления, слушательская аудитория, технические возможности исполнителя.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы	Кол-во часов		
		всего	аудиторные (индивидуальные) занятия	самостоятельная работа
1.	Переложение как разновидность творческой интерпретации. Исторический обзор жанра	9	1	8
2.	Звуко-выразительные возможности инструментов. Функции тембра в формировании музыкального образа	24	6	18
3.	Практика переложения музыкальных произведений. Приёмы переложения	98	18	80
4.	Адаптированные переложения	48	8	40
5.	Контроль	1	–	–
Итого:		180	33	146

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация № 5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)») в конце 8 семестра предусмотрен дифференцированный зачет. Зачёт проводится в форме концертного исполнения выполненного переложения.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аль-Фатих Х.А. Гитара в музыкальной культуре Судана. История становления и развития: Автореф. дис... канд. Искусствоведения. - М., 1997.
2. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика –

XXI, 2005.

3. Басурманов А. Справочник баяниста. – М., 1987.
4. Баян и баянисты. – Вып. 1-6. – М., 1971-1985.
5. Баян. Современность. Джаз: материалы междунар. научно-практ. конф. 16-18 фев. 2006 г. - Новосибирск, 2006.
6. Беляков Г.В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. – М., 1978.
7. Благодатов Г. Русская гармоника. – Л., 1960.
8. Вайсборд М. Andres Segovia и гитарное искусство XX века. – М., 1989.
9. Вериков К. Русские народные инструменты. – М., 1975.
10. Вольман Б. Гитара. – М., 1980.
11. Вольман Б.Л. Гитара и гитаристы: очерки истории шестиструнной гитары. - Л., 1968.
12. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его звукоизвлечение // Баян и баянисты. – Вып. 1. – М., 1970. – С. 12-23.
13. Гвоздев П. Работа баяниста над развитием техники // Баян и баянисты. – Вып. 1. – М., 1970.
14. Егоров Б.О. О некоторых акустических характеристиках процесса звукообразования на баяне // Баян и баянисты. – Вып. 5. – М., 1981. – С. 57-84.
15. Ильгин К.В. Гитара классическая и русская (семиструнная). Бытование и исполнительство: Автореф. дис... канд. искусствоведения. - СПб., 2003.
16. Илюхин А. Методический материал к курсу истории исполнительства на русских народных музыкальных инструментах. – М., 1971.
17. Имханицкий М. Современная музыка для русского народного оркестра и задачи воспитания исполнителей. //Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып 24. – М., 1976. С. 125-174.
18. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. – М., 1987.
19. Как исполнять Баха. – М.: Классика – XXI, 2007.
20. Как исполнять Бетховена. – М.: Классика – XXI, 2004.
21. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика – XXI, 2003.
22. Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика – XXI, 2008.
23. Как исполнять Моцарта. – М.: Классика – XXI, 2004.
24. Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика – XXI, 2007.
25. Калёнов В. Народный инструментализм в отечественной музыкальной культуре. – Новосибирск, 2004.
26. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. – М., 1972.
27. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М. 2004.
28. Мирек А.М. «...И звучит гармоника». – М., 1979.
29. Мирек А.М. Из истории аккордеона и баяна: возникновение, производство, усовершенствование и распространение гармоники. – М., 1967.
30. Михайлов А.А. Русский баян. Хроника, события, люди, размышления. - Новосибирск, 2001.
31. Никитин Б. Сергей Рахманинов. Две жизни. – М.: Классика – XXI, 2008.

32. Носина Б.В. Символика музыки И.С. Баха. – М.: Классика – XXI, 2006.
33. Пересада А.И. Балалайка. - М., 1990.
34. Петропавловский А.А. Гитара в камерном ансамбле: Автореф. дис... канд. Искусствоведения. - Нижний Новгород, 2006.
35. Сапонов М.А. Шедевры Баха по-русски. – М.: Классика – XXI, 2005.
36. Сурков А. А. Переложение музыкальных произведений для готово-выборного баяна. - М., 1977.
37. Форкель И.Н. О жизни, искусстве и о произведениях И.С. Баха. – М.: Классика – XXI, 2008.
38. Холопова В. Альфред Шнитке. – Челябинск: Аркаим, 2003.
39. Янковская Е. Вопросы развития домового репертуара. – Новосибирск, 1989.

Учебные пособия

1. Аудио- и видео-записи произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов – скрипачей, альтистов, виолончелистов, контрабасистов, арфистов (фонотека).
2. Видеозаписи конкурсов и фестивалей на народных инструментах, проведенных в НГК (фонотека).
3. Записи открытых уроков и мастер-классов (фонотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/100_0
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Полitemатическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной биб-

лиотеки <http://www.rsl.ru>

Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Ограниченнное количество часов, отведённых на аудиторные занятия, потребует от преподавателя максимальной концентрации сообщаемой информации, а также предельно точного определения характера и объёма самостоятельной работы студентов. Следует стимулировать творческую активность, использование накопленного профессионального опыта студентов в процессе организации самостоятельной работы по дисциплине.

В качестве мониторинга эффективности домашних занятий студентов рекомендуется систематически проводить семинары-практикумы, тематика которых может определяться индивидуально педагогом в зависимости от текущих задач, творческого потенциала обучающихся и пр.

Следует отметить, что в современной научно-методической литературе вопрос о переложении музыкальных произведений для народных инструментов недостаточно освещён. В связи с этим, важное место в курсе должен занять анализ изданных и получивших признание в исполнительской практике переложений, транскрипций для народных инструментов. Преподавателю также рекомендуется пользоваться российской и зарубежной периодикой, соответствующими ресурсами, размещёнными в свободном доступе в сети Интернет.

Методические указания для студентов

Переложение музыкальных произведений – творческий процесс. Его сущность неотделима от творческого процесса создания произведения и исполнения. Спецификой творческого процесса переложения является *переосмысление* инструментальных средств воплощения с целью сохранения идейно-эмоционального содержания, а также *преобразование* изложения оригинала с учётом новых инструментальных условий.

При переложении музыкальных произведений не может быть места простой переписке нот или риторике выдуманных пассажей. Все, что сохраняется, должно быть услышано в новых темброво – инструментальных условиях, то есть быть творчески переосмысленным. Сходность переложения с творческим процессом *создания* произведений, а также интерпретации ставит перед автором переложения высокие требования: он должен иметь способность и навыки композиции, владеть инструментом, иметь способность и навыки интерпретатора, быть глубоко и всесторонне знакомым со спецификой, выразительными и техническими возможностями различных инструментов.

В связи с этим, для успешной самостоятельной работы по предмету, необходимо в полной мере и объёме использовать знания, полученные при изуче-

нии дисциплин музыкально-теоретического цикла, а также навыки, приобретённые в классе специальности, ансамбля, аранжировки, инструментовки, дирижирования.

Важнейшим элементом самостоятельной работы студентов по дисциплине является также анализ и прослушивание музыкального материала. При этом анализ нотного текста и слушание музыки, практически, представляют собой разные виды одной и той же деятельности, поэтому их удобно совмещать.

В процессе анализа нотного текста и звучащей музыки следует обращать особое внимание на взаимосвязь технических и художественно-стилевых аспектов переложения, транскрипции. Произведение необходимо рассматривать по следующему плану:

- 1) общая форма и художественное содержание сочинения;
- 2) элементы фактуры, их соотношения, взаимосвязи и взаимодействие в процессе развертывания произведения;
- 3) роль инstrumentально-исполнительских средств в создании основных образов произведения, их развитие;
- 4) стилистически и эволюционно обусловленные особенности.

В общем анализе формы произведения следует определить соотношение частей и построений; наличие контрастов по тематизму, фактуре, регистру, тембру и пр.; их место в форме и границы построений; функции частей формы; местоположение кульминаций.

При анализе переложений необходимо определить строение композиции, тип фактуры, функциональность фактурных пластов, приемы изложения всех компонентов музыкальной ткани. Особое внимание требуется обратить на особенности инструментальной драматургии, приемы тембрового или темброфактурного варьирования.

Данные, полученные в результате анализа, должны служить методологической основой для творческой работы по выполнению собственных переложений и транскрипций.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Класс, оборудованный аудио- и видеотехникой, необходимым количеством столов и стульев.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.