

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра фортепиано и методики

«Утверждаю»
профектор по учебной работе

Б.Г.Ашхотов

5 июля 2016 г.

Рабочая программа дисциплины

Современная нотация

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Направление подготовки:

53.03.02 Музыкально – инструментальное искусство
профиль **Фортепиано**

Нальчик
2016 год

Содержание

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины является ознакомление студентов с малоизученной в российском музыковедении проблемой – современной нотацией. Изучение важнейших символов и знаков современной нотной записи.

Знакомство с краткими справочниками. Рассмотрение партитур композиторов всего мира.

Задачи дисциплины: выявление взаимоотношений между композиторским замыслом и способами его фиксации. Исследование истории современной нотной записи, ее символика и методика. Рассмотрение классификации видов современной нотации.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Курс дисциплины «Современная нотация» входит в блок Дисциплины по выбору профессионального цикла дисциплин. Занятия индивидуальные: практические для освоения исполнительской части и теоретические для освоения общих вопросов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

По завершении освоения курса «Современная нотация» студент должен знать:

- основные музыкальные направления XX века – первого десятилетия XXI в. (ОК-10)
- взаимозависимость способов нотации и творчества композиторов - представителей этих направлений (ОК-4)
- основную мировую литературу (переведенную на русский язык)) по современной нотации (ОК-11);

уметь:

- ориентироваться в тенденциях становления, развития и изменения музыкальных направлений второй половины XX века – первого десятилетия XXI в. (ПК-5);
- анализировать музыкальный текст с точки зрения расшифровки новых знаков в сочетании с традиционной нотацией (ПК-12);

владеть:

- исполнительскими навыками и приемами для исполнения образцов музыки различной стилистики (ПК-15)
- применять теоретические знания в музыкально - исполнительской деятельности (ПК-16)

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины - 3 учетных единицы (108 часов), из них 70 аудиторных - для очной формы обучения, 20 аудиторных часов - для заочной формы обучения по четырёхлетнему циклу и 16 – по пятилетнему циклу. Дисциплина изучается 1 год (1,2 семестр - очная форма обучения, 3-4 семестры - заочная форма обучения). По окончании изучения проводится зачет.

Очная форма обучения

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Аудиторные		Самостоятельная (в часах)	ПК	ОК
			Теоретические занятия	Практические занятия			
1	Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XVIII-XIX веках		4		8	5,12,15,16,17	4,10,11,13
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Представители		10	10	10	5.12.	4.10.11
3	Западная музыка современного периода.		10	16	10	15	12.
4	Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		10	10	10	17	10.
	Итого:	108 час. 3 зач.ед.	34	36	38		

Заочная форма обучения (4 года)

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы в группе			Самостоятельная (в часах)
			Теоретические занятия	Практические занятия		
1	Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XVIII-XIX веках		1	1		24
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Представители		2	2		24
3	Западная музыка современного периода.		1	2		24
4	Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		2	1		24
	Итого:	108	6	6		96

Заочная форма обучения (5 лет)

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы в группе		Самостоятельная (в часах)	ПК	ОК
			Теоретические занятия	Практические занятия			
1	Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XVIII-XIX веках		2	2	22	5,12, 15,16, 17	4,10, 11,13
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Представители		2	2	22	12.	11
3	Западная музыка современного периода.		2	2	25	17	13
4	Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		2	2	23	16	15
Итого:		108	8	8	92		

Содержание дисциплины

Тема № 1 *Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XVIII-XIX веках.*

С конца 50-х – начала 60-х годов XX века мир был охвачен своеобразным явлением музыкально-исполнительского «ренессанса». Выросло внимание, пробудился интерес к старинной музыке, ее исполнению, изучению. К концу XX века это явление оформилось и заняло свою нишу в исполнительском искусстве, в концертных программах как АУТЕНТИЧНОЕ направление. Нотация эпохи требует расшифровки по теоретическим трактатам своего времени. Синтез старинных барочных традиций и современного музыкального языка.

Тема №2

Современная музыка России периода 50-х годов XX века до нашего времени.

Тенденции композиторского мышления и яркие образцы исполнения.

Новая плеяда композиторов Российской школы: А.Шнитке, Э.Денисов, С.Губайдуллина, С.Слонимский, Б.Тищенко, Ю.Буцко, А.Караманов, В.Гаврилин, их вклад в поиски нового музыкального языка, способы самовыражения.

Музыканты-исполнители, как экспериментаторы, формирующие новый «интонационный словарь». Появление и развитие новых художественно-образных, ритмических, слуховых, моторно-двигательных приемов.

Тема № 3

Западная музыка современного периода.

Жанровые модификации, новые способы исполнения современных композиций. Изменяющееся образно-смысловое поле сочинения влечет за собой особую технику письма, а значит исполнительские проблемы для пианиста.

Тема №4

Новая техника письма. Отношение к времени и ритму.

Колористические возможности фортепиано.

Новый «звучащий образ» фортепиано: «ударный, звонкий» (Рахманинов, Стравинский, Барток, Прокофьев; «иллюзорно-педальный» (Дебюсси, Равель, Скрябин); «ударный кратковзвучный» (Шёнберг, Берг, Веберн); «беспедально-джазированный» (Стравинский), «подготовленное фортепиано», препарированное фортепиано (Кейдж), «образ фортепиано» - у д а р н ы й л и н е а р и з м. Сонористика в синтезе с сериализмом (Шёнберг, Мессиан, Булез, Штокхаузен). Особенности фактуры, динамики.

Пуантилизм П.Булеза

Алеаторика в фортепианной музыке 50-х годов XX века (Булез, Штокхаузен, Пуссер). Идея «эмансипированной паузы», «молчащего пространства». «Модификация звучащих тел». *Лучано Берно.*

Янис Ксенакис. Значение его «стохастической системы», основанной на математической теории вероятностей.

Использование серийной техники, алеаторики, сонорики и электронной музыки.

Соединение политональности, полиритмии и джаза (Копленд).

Ассимиляция прошлого и интеграция отдельных элементов различных техник в Концерте для двух фортепиано с оркестром (1959) *Уолтера Пистона* (барокко, неоклассицизм, джаз, додекафония, импрессионизм, серийность и т.д.).

Чарльза Айвза: предвосхищение додекафонии, серийность; коллаж, цитирование, аллюзии.

Соединение диссонанса, усложнённого ритмического рисунка, контрапунктической техники и внимания к сонорным качествам музыки (Риггс, Беккер).

Комбинаторика, «теория порядка», теория «бесконечных динамических множеств» (Милтон Бэббит).

Техника наслоения интервалов, обертоновых резонансов. Принцип противопоставления и мозаики (Элиот Картер).

Идея «случайности» в рамках чёткой временной структуры (Крисчен Вулф).

Новые принципы нотации, новые приёмы исполнения.

Додекафония, сонорика, стереофония, полистилистика, коллаж, цитирование (Джордж Крам).

Джон Коррильяно и его техника четвертьтонового письма. Концерт с оркестром (1968). «Светотени» для двух роялей, настроенных с разницей в четверть тона.

Урибе Ольгин Гильермо (1880-1971) Фольклор в сочетании с приёмами импрессионизма. фольклор в сочетании с серийной техникой, алеаторикой.

Каррильо Трухильо Хулиан (1875-1965) Эксперимент в области микротоновой музыки, ввёл специальную нотацию (96-звучная октава), систему «sonito 13» («13-й

звук»).

Продолжение и развитие фольклорной поэтики ударного, звонкого - в национальном. Полифония звонов. Фортепианное творчество Р.Щедрина.

Игра на фортепиано и за его пределами («на», «в», «под», «на струнах», удар в деку и т.д. и т.п.), глиссандо, кластеры, удары «кулаком», введением архаики хорового *cantabile*, отсутствие цезур, пауз, тактовых черт).

Практические занятия

Практические занятия в рамках учебной дисциплины «Современная нотация» сориентированы в основном на самостоятельные ознакомления и изучение как можно более широко спектра произведений из предлагаемого репертуарного списка.

Индивидуальные занятия с преподавателем включают в себя исполнение студентом выбранных произведений (по нотам), рекомендации педагога по поводу характера, средств выразительности и стилевых особенностей исполняемого сочинения.

В зависимости от индивидуальных возможностей студента эта работа может ограничиться разовым показом (при достижении определенного результата в освоении текста и демонстрации понимания общего содержания). При затруднениях текстового смыслового характера, студент может ограничить список исполняемых произведений тремя-четырьмя наименованиями с целью их более качественного воплощения на инструменте при включении их в программу зачетного выступления.

5. Зачетные требования.

Примерные вопросы тестирования

- пути развития музыки начала XX века;
- новые выразительные средства фортепиано;
- стилистические новации;
- композиторские техники музыки XX века;
- модернизация ритма;
- многоплановость музыкального языка;
- новые принципы нотации;
- новые приемы исполнения на рояле;
- национальная, фольклорная музыка и современная техника

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия в количестве 3097 единиц.
- Аудитории для проведения теоретических занятий, оборудованные аудиторной мебелью, видеопроекционной техникой; в том числе оборудованные персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, интерактивной доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами;
- Компьютерные классы, оборудованные персональными компьютерами и другой необходимой аппаратурой.
- Библиотека общей площадью 52,1 кв.м, в том числе читальный зал площадью 36,5 кв.м; библиотечный архив 31,4 кв.м. Объем библиотечного фонда 115167 экз.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Особенности ведения дисциплины «Современная нотация», включающей в себя лекционные (теоретические) и исполнительские (практические) аспекты, должны быть учтены при разработке методов работы со студентами. Теоретические обобщения, обилие новых понятий и терминологию, характерную для современной музыки, необходимо подкреплять примерами из фортепианной музыки. Практические же навыки исполнения, произнесения современной музыки студент может приобрести только при освоении собственно языка этой музыки. Тщательное изучение всех подробностей текста, перевод и расшифровка авторских указаний, знакомство с печатным материалом, освещающим особенности творчества изучаемого автора – все это поможет преодолеть «неудобство» в освоении специфических исполнительских задач.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

В работе над освоением современного музыкального языка и, связанного с ними нового способа нотной записи, студент должен понимать, что освоение это во многом зависит от его (студента) общей интеллектуальной оснащенности, слуховых представлений, и понимания закономерностей развития музыкальной культуры в целом, и фортепианной в частности. В рабочий режим занятий должны быть включены ознакомление с новинками критической и монографической литературы, с краткими справочниками важнейших символов и знаков современной нотации, прослушивание записей «новой» музыки. При прочтении так называемой современной музыки надо помнить, что утверждение неординарных приемов игры произошло на основе традиционных технических приемов пианизма и их органичном взаимодействии. Важно решить проблему слуховой адаптации исполнителя к неправильным звучаниям, которые возникают на фортепиано при использовании нетрадиционных приемов игры. Только через практику постоянного изучения музыки современности лежит путь к ее пониманию, пропаганде и утверждению на концертной эстраде.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

- Хитрук А.Ф. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство. М., 2007
Чинаев В.П. От футуризма к «новой простоте». Исполнительское искусство С.С.Прокофьева в свете художественных тенденций времени // Звучащая жизнь музыкальной классики XX века. М., 2006

Дополнительная литература

- Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
Чинаев В.П. «Новый тип исполнителя» в контексте русского художественного авангарда 10-20х годов // Сб.: Из истории музыкальной жизни России (XIX-XX вв.). М., 1992
Чинаев В.П. «Открытое» сочинение и исполнитель (Пути осмысления и звукового

воплощения алеаторных композиций). // Сб.6 Музыкальное исполнительство и педагогика. М., 1991

а) Зарубежная фортепианная литература

- Бернштейн Л. Четыре юбилея. Избранные пьесы современных композиторов США для ф-но. М. «М», 1970.
- Буазар Ж. «Дар осени» Пьесы современных французских композиторов для ф-но. Л. «М», 1981.
- Зафред Марио Соната №4 (1960) Пьесы совр. итал. Комп. Вып.2. М.«М»1980.
- Дело-Джойо Н. Сюита для ф-но. Избр.пьесы совр.комп. США М. «М»,1970.
- Мессиан О. «Голубь» Совр. ф-ная миниатюра Л. «М». 1974 «Спокойная жалоба»«---« Вып.2 Л. «М».1975.
- Орик Ж. Маленький марш. Пьесы совр.франц. комп. Л. «М». 1981.
- Шаррино С. «Упражнение» Пьесы совр. итал.комп. Вып.2. М. «М»1982.
- Штокхаузен К. Две пьесы (Klavierstucke nr/2). «Совр.ф-ная миниатюра». «М» 1974.

б) российская советская фортепианная литература

- Банщиков Г. «Силлогизмы». Совр.ф-ная миниатюра. М. «М»1974. Сонаты №2., №4 Фонд ККИ СКГИИ.
- Буцко Ю. Партита (1965), «Пасторали» (1966),
- Волконский А. «Musika stricta». Конц.пьесы сов.комп. Вып.1. М. «М»1971.
- Вавилов Г. Соната №2 Л.-М. «СК». 1978.
- Губайдуллина С. Инвенция. Совр.ф-ная миниатюра. Вып.2. Л.«М»1975. Соната. Фонд ККИ СКГИИ.
- Денисов Э. «Этюд-скерцо» Ф-ные пьесы сов.комп.
- Дешевов В. «Медитации». Пед.реп. муз.уч-щ. Пьесы Пкурс. М.«СК»1963.
- Каретников Н. Две пьесы соч.25. Совр.ф-ная миниатюра. Л. «М» 1978
- Мильман М. Соната №2 ор.47. Конц.пьесы сов.комп. Вып.6 М. «М»1976.
- Муров А. Партита. Конц. Пр-ния сов.комп. Вып.7. М. «СК» 1978
- ПеледисГ. Qvasi Marcia из «Маленькой сюиты». Ф-ные пр-ния с.к. «М»1981
- Стрелецкий С. «Мозаика». «Импульс». (Из ф-ной сюиты.) Ф-ные пьесы с.к. Вып.4. М. «М» 1981.
- Радвилович А. Соната (1982). Ф-ные пр-ния с.к. Вып. 10. Л. «М»1988.
- Тихомиров Б. Бурлеска. Конц.пьесы с.к. Вып. 10. М. «М»1980.
- Чупатов Д. «Орнаменты», Тетрадь 1-я, 6 пьес. Конц.пьесы с.к. Вып.4 М. «М»1974.
- Шнитке А. Соната (1992). Гамбург. Musikverlag Hans Sikorski.1998.

9. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы

Специального программного обеспечения не требуется

<http://www.classic-online.ru> <http://www.disserr.ru> <http://imslp.org/wiki/>
<http://nlib.org.ua/parts/books.html> <http://music.edu.ru> <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm> <http://roisman.narod.ru/comptotes.htm>

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие классов для проведения лекционных и семинарских занятий.

- аудитории для лекционных занятий гуманитарного и общепрофессионально циклов дисциплин, для индивидуальных занятий профессионального цикла дисциплин;

Библиотека общей площадью 52,1 кв.м, в том числе читальный зал площадью 36,5 кв.м; библиотечный архив 31,4 кв.м. Объем библиотечного фонда 115167 экз.

- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия в количестве 3097 единиц.
- Аудитории для проведения теоретических занятий, оборудованные аудиторной мебелью, видеопроекционной техникой; в том числе оборудованные персональным компьютером с выходом в сеть Интернет, интерактивной доской, звуковоспроизводящей и мультимедийными системами;
- Компьютерные классы, оборудованные персональными компьютерами и другой необходимой аппаратурой;
- Фонотека, библиотека, концертные залы, конференц. зал для открытых и публичных выступлений, а также для проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Фортепиано»**

Программа утверждена на заседании кафедры от 12 апреля 2016 года, протокол №8

Программу составил:

Ст. преподаватель

Зав. кафедрой фортепиано и методики

Эксперт доцент

Мишаева А.С.

Нестеренко О.В.

КоковаБ.Дж.