

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра фортепиано и методики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
профессор

Ахмедтаев М.М. _____
20 августа 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Современная нотография

Специальность

**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)**

Вид

Сольное исполнительство на фортепиано

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка)

Квалификация:

**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения – очная

Срок обучения – 2 года

**Нальчик
2022**

1. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Современная нотография» является создание целостного представления о способах музыкальной нотации в произведениях композиторов XX и начала XXI вв.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору ассистента-стажера

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины

Дисциплина участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих универсальных и профессиональных компетенций:

- видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы (ПК-5);
- быть мобильным в освоении разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям репертуара (ПК-9).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать важнейшие формы современного нотного письма; понимать «знаковую систему» современной нотографии и четко представлять себе область применения такого рода средств в композиторских техниках музыки XX и XXI вв.;

уметь ориентироваться в неклассических, индивидуализированных системах нотной записи, опираясь на авторские комментарии к произведению, а также учитывая аппарат современного научного знания о музыкальной нотации;

владеть навыками аналитического характера, способствующими прочтению музыкальных текстов, записанных в иной, по сравнению с традиционной, нотографической системе.

4. Объем курса, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Дисциплина реализуется 1 семестре. Форма аттестации – зачет в 1 семестре.

5. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

	Всего часов	Аудиторные	самостоятельные	УК-2; ПК-5,9
I курс, 1 семестр	72	36	36	зачет

План и содержание дисциплины по темам

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы		Форма контроля	компетенции
			ПЗ	СР		
1	Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XX-XXI веках	11	2	9		УК-2.
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Представители	18	9	9		УК-2
3	Западная музыка современного периода.	18	9	9		ПК-5,9
4	Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано	25	16	9		ПК-5,9
	Итого:	72 час.	36	36	зачет	

Тема № 1 Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XX-XXI 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» - ударный лиризм.

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 Беріо.

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 (Ригглс, Беккер).

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

Техника наложения 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 нотография» 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 ассистентом-стажером выбранных произведений (по нотам), рекомендации педагога по поводу характера, средств выразительности и стилевых особенностей исполняемого сочинения.

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

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины

Контроль за работой ассистенто-стажеров осуществляется в форме зачета по окончании первого семестра. Критерием оценки служат уверенное и выразительное исполнение одного произведения современной фортепианной литературы и ответ на теоретический вопрос. Занятия индивидуальные: практические для освоения исполнительской части и теоретические для освоения общих вопросов.

Зачет имеет целью дать возможность обучающемуся проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

- а) Успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;
- б). Ориентирование в современной нотации, грамотная расшифровка композиторских новаций в области фиксации музыкального произведения

7. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины. 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;
- традиционная нотация и ее видоизменение;
- детерминированная нотация;
- особенности Зонной нотации;
- синтез музыки и изобразительного искусства (графическая нотация)
- вербальная нотация ;

- кластер и его разновидности;
- электронная музыка.
- новые приемы исполнения на рояле;
- национальная, фольклорная музыка и современная техника

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Особенности ведения дисциплины «Современная нотография», включающей в себя лекционные (теоретические) и исполнительские (практические) аспекты, должны быть учтены при разработке методов работы со ассистентами-стажерами. Теоретические обобщения, обилие новых понятий и терминологию, характерную для современной музыки, необходимо подкреплять примерами из фортепианной музыки. Практические же навыки исполнения, произнесения современной музыки ассистент-стажер 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.

В работе над освоением современного музыкального языка и, связанного с ними нового способа нотной записи, ассистент-стажер должен понимать, что освоение это во многом зависит от его (ассистент-стажер) 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.

11. Перечень учебной литературы

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

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.
Мессиаи 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». Л «М» 1974.

б) российская советская фортепианная литература

- Баншиков 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. Quasi Marcia из «Маленькой сюиты». Ф-ные пр-ния с.к. М. «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.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

<http://imslp.org/http://classic-online.ru/http://intoclassics.net/>

[http://www.aveclassics.net/http://classic.chubrik.ru/http://classic-](http://www.aveclassics.net/http://classic.chubrik.ru/http://classic-music.ws/http://notes.tarakanov.net/http://www.notomania.ru/http://roisman.narod.ru/)

[music.ws/http://notes.tarakanov.net/http://www.notomania.ru/http://roisman.narod.ru/](http://notes.tarakanov.net/http://www.notomania.ru/http://roisman.narod.ru/)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Вид подготовки «Сольное исполнительство на фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 31 августа 2022 года, протокол № 1

Зав. кафедрой фортепиано и методики
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составил:
ст.преподаватель кафедры фортепиано и методики

Мишаева А.С.

Эксперт:
профессор кафедры оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерского
мастерства, кандидат культурологии

Гринченко Г.А.