

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
Ахмедагаев М.М.
«02» сентября 2021 г.

Рабочая программа дисциплины

Современная музыка

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

Квалификация

«Магистр»

Форма обучения – **очная / заочная**

Срок обучения

очная форма - 2 года

заочная форма - 2 года 6 месяцев

Нальчик 2021

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста, ориентированного на актуальные проблемы изучения музыкального искусства и науки, запросы современной музыкальной культуры, изучение актуальных проблем современного композиторского и музыкально-исполнительского творчества с ориентацией на текущие процессы художественной жизни общества; научно-аналитическое осмысление художественных тенденций в музыкальном искусстве и в смежных видах искусства в условиях глобализации информационной культуры.

Задачами дисциплины являются: анализ развития и функционирования музыкального искусства в контексте общехудожественных и исторических процессов; изучение проблем социокультурной динамики современного общества с учетом задач музыкального искусства и науки с учетом взаимодействия с другими видами искусства и отраслями наук; изучение художественно-эстетических проблем новых видов музыкального искусства, связанных с цифровыми, аудиовизуальными, мультимедийными технологиями; экстраполяция приобретенных общенаучных и художественно-теоретических знаний на сферу музыкальной культуры и искусства.

2. Перечень формируемых компетенций

По освоении дисциплины на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен проявлять способность и готовность:

- организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя (ПК-6).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1. Обязательная часть. *Дисциплины по выбору студентов*. Б1.В.В.01. Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной дисциплины: «История современного репертуара», «Изучение концертного репертуара», «Редактирование нотного текста», «Чтение с листа».

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: цели и задачи курса; современные проблемы искусствоведения, музыкального искусства и науки; основные закономерности современного развития искусства в контексте мирового культурно-исторического процесса; философско-мировоззренческие аспекты современного научного и художественного творчества; основные жанрово-видовые направления современного искусства; актуальные тенденции музыкально-исполнительского искусства; фундаментальные исследования в области искусствоведения, смежных наук, посвященных проблемам развития и функционирования искусства, в том числе музыкального; основные справочно-энциклопедические и интернет-источники по проблемам теории, эстетики, философии, социологии современного искусства, музыкальной и художественной культуры;

уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, применять современные методы научной деятельности к исследованию явлений искусства второй половины XX начала XXI веков; осуществлять комплексное и системное исследование явлений музыкального искусства этого периода; модифицировать существующие и разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач изучения современного искусства и его функционирования в новой социокультурной ситуации рубежа веков; расширять контекст музыковедческого исследования за счет привлечения новых методологических принципов современных гуманитарных наук; интерпретировать общенаучные данные применительно к проблемам музыкального искусства; критически оценивать явления в области музыкального искусства и культуры, аргументировано

излагать профессиональную информацию; составлять профессиональный комментарий (аннотацию) к новому музыкальному произведению, определять его жанрово-видовую и композиционно-стилевую принадлежность; характеризовать и оценивать социокультурный контекст новых музыкальных явлений и акций, прогнозировать эффект их восприятия публикой; участвовать в просветительских и межвидовых арт-проектах; выступать с рецензиями и аналитическими комментариями в СМИ;

владеть: современной проблематикой в области музыкального искусства и науки; знаниями об основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях современной культуры; современными методологическими подходами к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры на основе их критического осмысления; категориально понятийным аппаратом; навыками критического осмысления явлений современного искусства; навыками научной полемики, методикой ведения дискуссий по современным проблемам музыкального искусства и науки.

5. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), и включает в себя аудиторную (учебную) работу – индивидуальные занятия с преподавателем – 35 часов (самостоятельная работа – 73 часа) по очной форме обучения. По заочной - 10 часов индивидуальные занятия с преподавателем, самостоятельная работа студента - 98 часа, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого года обучения. По окончании зачет.

6. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, завершающего контроля

1. Музыкальный авангард 50-х-60-х гг. XX века.

1. Музыкальный сериализм как принцип объединения различных аспектов звука в универсальную систему в творчестве К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, Л.Ноно, В. Лютославского. Сериальные сочинения К. Штокхаузена: «пуантилистическая техника» звуковых «точек» в композициях «Перекрестная игра», «Точки», «Контрапункты»; сериализм в музыке П. Булеза: «Структуры», «Полифония X», «Мастер без молотка».

2. Алеаторика - привнесение принципа случайности в организацию звукового материала. Принцип «контролируемой случайности» в сочинениях Булеза (3 соната для ф-но, цикл «Складка на складке»), «статистические» партитуры Штокхаузена («КлавиштюкXI», «Моменты»). «Музыка перемен» Джона Кейджа как символ музыкальной алеаторики.

3. Сонорная композиция – как новый способ музыкального мышления XX века. Творчество Д. Лигети, его «Видения» и «Атмосферы» - как пример «статической» сонорности. «Музыка звучностей» в творчестве К. Пендерецкого – «Плач памяти жертв Хиросимы». Особенности творческого метода Я. Ксенакиса.

2. Музыкальные течения эпохи постмодернизма.

1. Минимализм. «Отец» минимализма Л.М. Янг, Т. Райли («В тоне До» - символ минимализма), С. Райх, Ф. Гласс («Музыка в параллельных квинтах»), М. Найман.

2. Полистилистика и «коллаж» как основополагающее художественное явление рубежа XX–XXI веков.

3. Спектральная музыка. «Обертоновая музыка» Штокхаузена. Французские «спектралисты»: Ж. Гризе, Т. Мюррай.

4. Медитативная музыка. Д.Кейдж и связь его творчества с идеями и философией дзэн-буддизма, принципы медитативной статики в сочинениях Штокхаузена.

3. Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90гг

Фортепианные сочинения Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова, Р.Я.Щедрина.

Появление нового поколения композиторов: С.Слонимский, В.Гаврилин, Б.Тищенко. Новая фольклорная волна. Неоромантизм. Полистилистика. Интенсивное проникновение

новых музыкальных технологий в творчество молодых отечественных композиторов. Творчество представителей отечественного «авангарда» -Шнитке, Губайдулиной,Денисова.

Творчество Р.Щедрина.Роль фольклора в формировании творческой индивидуальности композитора. Особенности композиторского стиля - сочетание элементов народного искусства,моделей классического искусства, современной бытовой музыки (джаз, рок) и «авангардных» техник (элементы додекафонии, сонористики и т.д.).

Творчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко.

4.Авангардное течение в отечественной музыке 70-80-х гг.

Возникновение идеологического и творческого диссидентства в отечественной музыке названного периода. Лидеры движения – А.Шнитке, С.Губайдулина,Э.Денисов.

Усвоение и адаптация всех достижений композиторской техники XX века, полистилистика как важнейший стилевой принцип, «инвенчурность» как главный метод в создании произведения в смысле формы, тематизма, приемов развития, звукового решения.А.Шнитке .Суть музыки – философия в звуковой форме. Установка творчества на полистилистику.

С. Губайдулина. Абсолютная индивидуальность творчества. Цельность, автономность стиля.Интерес к необычным, редко используемым тембрам и способам звукоизвлечения.Главное направление творческого поиска — радикальное расширение экспрессиизвука, нахождение новых выразительных приемов. Внимание к символике звука,использование света и цвета.

Э. Денисов. Ориентация творчества на французскую культуру (П.Булез). Характерное длязрелой техники Денисова свободное совмещение техник сериализма, алеаторики,сонористики.

Очная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Изучение концертного репертуара				
1		1	18	36	
2		2	17	37	Зачет
	Итого: 108 часов		35	73	ПК-6

Заочная форма

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Изучение концертного репертуара				
1		1	5	49	
2		2	5	49	Зачет

	Итого: 108 часов		10	98	ПК-6
--	------------------	--	----	----	------

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

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) Рецензирование, анализ исполненных произведений. Оценочная шкала:

« Отлично »- исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

« Хорошо »- безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

« Удовлетворительно » - « аварийное », но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

« Неудовлетворительно » - отсутствие основополагающих знаний.

По завершении курса дисциплины «Изучение современного репертуара» студент должен а) владеть информацией об – основных исторических условиях, периода; - главных стилистических направлениях; - новых приемах композиторской техникой; - новых возможностях фортепиано. б) уметь исполнить 1-2 сочинения композиторов второй половины XX века, одно из которых должно быть представлено отечественной фортепианной музыкой. Этот раздел работы студент проходит под руководством педагога.

8. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины.

Поскольку большая часть, отведенных на изучение дисциплины часов приходится на самостоятельную работу, важнейшим фактором обеспечения магистранта становится его умение работать с нотным и звуковым материалом. Обогащение репертуара новыми современными произведениями, изучение специальной нотной литературы, развитие и расширение слуховых представлений и впечатлений происходит путем знакомства с обширной печатной литературой и записями концертных выступлений, выложенных в сети Интернет, в частности.

Для совершенствования исполнительских навыков в работе над современной музыкой, необходим доступ к наибольшему количеству её образцов различных направлений. Знакомство может ограничиваться чтением с листа, а также быть избран ансамблевый вид музицирования. Чем свободнее будет студент обращаться с незнакомым по стилистике, нотной записи и смысловому контексту произведением, тем шире его представления фортепианном наследии в целом.

Основные же произведения музыки, наиболее часто встречающиеся в исполнительских программах, должны быть изучены на слух.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оснащены роялями: «Kaway», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner
- Большой концертный зал на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование;
- Малый концертный зал на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Библиотечный фонд - 87320 экз.

- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц. Так же используется цифровое фортепиано CASIO CDR-220RBK и синтезатор Yamaha-P-155S

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Важнейшая задача педагога – всестороннее и гармоничное развитие личности студента, его интеллектуального и творческого потенциала, раскрытие таланта ученика, бережное отношение к его индивидуальности.

Понимание студентом содержания исполняемых произведений невозможно без знания музыки и литературы, живописи и архитектуры, философии, истории культуры и религий.

Задача педагога – научить студента самостоятельно определять художественные цели и находить исполнительские средства для их достижения. Ясное понимание содержания и формы исполняемого произведения, разнообразие и выразительность звука, живая и естественная фразировка, интонация, ясная и осмысленная артикуляция, искусство педализации – все эти исполнительские задачи молодой исполнитель учится под руководством педагога решать самостоятельно.

Выбор выразительных средств неотделим от понимания стиля, образной сферы и музыкального языка современных композиторов.

Важные факторы: исполнительский слух (слуховое представление и контроль), ритм («чувство времени», дирижерская воля), все виды памяти, образное и логическое мышление, артистизм, концентрация внимания.

11. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

В освоении современной музыки студент должен понимать, что современный музыкальный язык предполагает наличие у слушателя 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, прослушивание записей «новой» музыки. При подходе к исполнению 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.

12. Перечень учебной литературы

а) Зарубежная фортепианная музыка.

Сонаты, пьесы, концертная полифония, концертные этюды.

АнтониуТ. (1965) «Слоги». «Современная фортепианная миниатюра» Вып.2. Л. «М»1975.

Асакава Харуо (1942) Две пьесы из цикла «12 сольмизаций» «Элегантность», «Меланхолия».

Миеле А. Рондино. Пьесы современных французских композиторов для ф-но. Л. «М», 1981.

Барбер С. Экскурсы. «Избранные пьесы современных композиторов США» М. «М» 1970.

- Беррио Л. Две пьесы (1965г. 1969г.) «Современная фортепианная миниатюра». Вып.2. Л. «М». 1975.
- Пьесы (1965, 1960, 1969). «Пьесы современных итальянских композиторов». Вып.2. М. «М» 1981.
- 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.
- Буссотти С. «Brilliante» (Большая балетная кода в манере XIXвека). Пьесы совр. Итальянских композиторов для ф-но. Вып.2. М. «М» 1981.
- Владигеров П. Рапсодия «Вардар» соч. 16 (1965). Произв. совр. заруб. комп-в для ф-но. Вып.3 Киев, «М.У.» 1980. Три пьесы. Избр. Пьесы совр. болгарских комп. М. «М», 1971. Концертная сонатина. Прелюдия. Колыбельная. «Пьесы для ф-но М. «М», 1971.
- Ганьон А. «Волны». Из цикла «Акварели». Пьесы совр. франц. комп. для ф-но. Л. «М», 1981.
- Зафред Марио Соната №4 (1960) Пьесы совр. итал. Комп. Вып.2. М. «М»1980.
- ЗегерштрамЛайф «Три размышления» (1965), «Три эскиза для ф-но» (1964), Избр.пр-ния финских комп. Л. «М» 1969.
- Дамаз Ж.-М.Искусство беглости пальцев. Пьесы совр. франц. комп. Л. «М» 1981.
- Дворжачек Иржи. Сонатина *dibravura* (1960) «Пьесы комп. Чехословакии» М. «М», 1974.
- Дело-Джойо Н.Сюита для ф-но. Избр.пьесысовр.комп. США М. «М», 1970.
- Дуличич П. Две прелюдии Пр-ниясовр. югосл.комп. М. «М», 1966.
- Дюбуа П. Джиокозо .Пьесы совр. франц. комп. Л. «М», 1981.
- Жоливе Л. Румынский танец. Пьесы совр франц. комп. Л. «М», 1981.
- Кастеред Ж. Экспромт. Пьесы совр.фр.комп. Л. «м», 1981.
- Казадесюс Р. «В испанском стиле». Пьесы совр. фр. комп. Л. «М», 1981.
- Кокконен И. Пять багателей. «Ф-нная музыка совр. Финляндии». Л. «М»,
- Крестон П. Пять маленьких танцев ор.24. Избр. пьесы совр. комп. США. М. «М» 1970.
- Лоул Р. «Совр. ф-ная миниатюра », Вып.2 Л. «М», 1975.
- Лайовиц А. Токката «Пр-ниясовр.югосл. комп.» М. «М», 1966.
- Лигети Д. Этюды для ф-но. Фонд ф-нноотдККИ.
- Манэн К. «Марионетки». Пьесы совр.франц.комп. Л. «М», 1981.
- Мейер Ж. «Прелюд».
- Мессиан О. «Голубь» Совр. ф-ная миниатюра Л. «М». 1974
«Спокойная жалоба»«---« Вып.2 Л. «М».1975.
- Мучинский Р. Сюита для ф-но, соч. 13 Избр.пьесысовр.комп. США М,
Ненов Д. Токката Избр. пьесы совр.болгарских комп. М. «М», 1970.
Танец. Этюд. Пьесы для ф-но. М. «М». 1971.
- Озгян П. Соната. Пьесы комп. Югославии. М. «М». 1975.
- Орик Ж. Маленький марш. Пьесы совр.франц. комп. Л. «М». 1981.
- Перичич В. Соната Пьесы комп. Югославии. М. «М».1975.
- Раутаваара Э. Партита ор.34 Ф-ная музыка совр. Финляндии, Л. «М».1978.
Соната №2 ор.64.....«----«.....«----
- Ревель П. Прелюд Ре-бемоль. Пьесы совр.франц.комп. М. «М».1978.
- Ривье Ж. «Мой прекрасный сад».....«----«.....«.....«.....
- Салменхаара Э. Соната №1 Ф-ная музыка совр. Финляндии Л. «М» 1978.
- Стоянов В. Два хора. Пьесы для ф-но М. «М».1971.
Три пьесы. Избр.пьесысовр.болг.комп. М. «М».1970.
Рапсодия. ---«----«.....«.....«----«---

Пирумов А.	Прелюдия и токката (1962). Конц. Пьесы с.к. Вып.1 М. Скерцо (1974). Концерт-вариации с оркестром (1972).
Тактакишвили О.	«Энгури» М. «СК»1972.
Тихомиров Б.	Бурлеска. Конц.пьесыс.к. Вып. 10. М. «М»1980.
Шнитке А.	Соната (1992). Гамбург. MusikverlagHansSikorski.1998.
Шамо И.	Сюита «Картины русских живописцев» (1960)
Эйгес О.	Баллада №2. Новые пьесы с.к. М. «СК»1969.
Яхин Р.	Три пьесы (Прелюдия.Скерцино. Юмореска.)

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Фортепиано».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт
профессор

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Г.А. Гринченко', written in a cursive style.

Гринченко Г.А.