

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Современная музыка

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация
«Магистр»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения:

очная форма – **2 года**

заочная форма – **2 года 6 месяцев**

Нальчик
2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины: обогащение педагогического и концертного репертуара новыми современными произведениями, изучение специальной нотной литературы, развитие представлений и базовых умений на основе приобретённых ими знаний в области инструментального исполнительства.

Задачи изучения дисциплины: расширение музыкального кругозора, развитие специфической музыкальной грамотности, воспитание любви к музыкальному творчеству; активизация интереса к творчеству современных композиторов; показ стилистических особенностей разных национальных школ; совершенствование исполнительских навыков; приобретение студентами общих теоретических знаний и практических умений и навыков в данной области; расширение представлений студентов об исполнительском искусстве, формирование специальных исполнительских умений и навыков.

2. Перечень формируемых компетенций

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

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1)
- организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках и участвовать в их реализации в качестве исполнителя (ПК-6)

2. 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: «Изучение концертного репертуара», «Редактирование нотного текста», «Чтение с листа».

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: лучшие образцы художественных достижений в данной области, общие сведения о технике композиции XX века, основные произведения современного репертуара;

уметь: убедительно и творчески интерпретировать современное произведение, грамотно разбираться в интонационных оборотах, свойственных различным композиторам;

владеть: техникой исполнения новых элементов современного музыкального языка, сольным современным репертуаром.

5. Объем курса, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), и включает в себя аудиторную (учебную) работу – индивидуальные занятия с преподавателем – 36 часов (самостоятельная работа – 72 часа), а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего семестра второго года обучения. По окончании зачет.

Очное

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Современная музыка				
1		3	36	72	Зачет
	Итого: 108 часов		36	72	ОПК-1, ПК-6

Заочное

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Изучение концертного репертуара				
1		3	8	100	Зачет
	Итого: 108 часов		8	100	ОПК-1, ПК-6

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

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

- 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».
- 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.
- 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.

- Минимализм. «Отец» минимализма Л.М. Янг, Т. Райли («В тоне До» - символ минимализма), С. Райх, Ф. Гласс («Музыка в параллельных квинтах»), М. Найман.
- Полистилистика и «коллаж» как основополагающее художественное явление рубежа XX–XXI веков.
- Спектральная музыка. «Обертоновая музыка» Штокхаузена. Французские «спектралисты»: Ж. Гризе, Т. Мюрай.
- 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

Инструментальные 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 экспрессии звука, нахождение новых выразительных приемов. Внимание к символике звука, использование света и цвета. Э. Денисов. Ориентация творчества на французскую культуру (П.Булез). Характерное для зрелой техники Денисова свободное совмещение техник сериализма, алеаторики, сонористики.

7. Фонд оценочных средств

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

- 1. «Отлично»** - Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: безупречное исполнение и воплощение музыкально-художественного образа произведения; владение навыками игры в камерном ансамбле с участием фортепиано: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая согласованность, слуховой контроль, знание партий, педализация; грамотно выстроенное по форме произведение; понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора.
- 2. «Хорошо»**- хорошее знание партий всех участников ансамбля; уверенное исполнение произведения; воплощение художественного образа; совместное понимание и решение четко поставленных перед партнерами музыкальных технических задач.
- 3. «Удовлетворительно»** - некоторые технические неточности при ансамблевом исполнении: звуковые неровности, штриховые погрешности, нечеткое понимание общей формы произведения; неуверенность при создании художественного образа в процессе игр.
- 4. «Неудовлетворительно»** - частые необоснованные остановки; плохое знание партий исполняемого произведения; несогласованность в штрихах и звучности; нет синхронности в игре; отсутствие поставленных музыкальных и художественных задач.

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 ансамблевым вид музицирования. Чем свободнее будет студент обращаться с незнакомой по стилистике, нотной записи и смысловому контексту произведением, тем шире его представления об инструментальном наследии в целом.

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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

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 – 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 оснащённости, слуховых представлений, и понимания закономерностей развития музыкальной культуры в целом, и скрипичной, 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 скрипичных приемов и их органичном взаимодействии. Важно решить проблему слуховой адаптации исполнителя к неправильным звучаниям, которые возникают 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) основная литература

1. Ф. Дилиус Концерт
2. Д. Мийо Токката: Из Концертной сюиты для скрипки с оркестром
3. Б. Мартину Безмятежность
4. Э. Вила-Лобос Фантазия: Соч. 47
5. А. Шенберг Четыре пьесы: Соч. 7
6. А. Веберн Вальс: Из Сюиты для скрипки и ф.-п.
7. Б. Бриттен Соната
8. Г. Бацевич Сюита-рапсодия

Произведения Ф.Гласса

9. Echorus (Эхорус) для 2-х скрипок и струнного ансамбля.
10. LIFE: A Journey Through Time [arr. for orchestra by Michael Riesman]
11. Оркестровая сюита `Свет` (1987)
12. String Quartet No. 6 [2013]
13. String Quartet No. 7 [2014]
14. `Дракула` для струнного квартета (or piano and string quartet) (1998, music for the 1931 film)
15. Балет `In The Upper Room`
16. Концерт для виолончели с оркестром
17. Концерт для виолончели с оркестром №2 `Naqoyqatsi`
18. Концерт для скрипки с оркестром
19. Концерт для скрипки с оркестром №2 `Американские Времена Года` (2009)
20. Концерт-фантазия для 2-х литавристов и оркестра
21. Концертная увертюра
22. Опера `Вояж` (1992)

23. Опера `Гражданские войны`
24. Опера `Кеплер`
25. Опера `Красавица и чудовище`
26. Опера `Страсти Рамакришны`
27. Саундтрек к фильму `Часы` (2002)
28. Саундтрек к фильму `Накойкаци`
29. Симфония № 1 `Low`
30. Симфония № 2
31. Симфония № 3
32. Симфония № 4 `Heroes`
33. Симфония № 5 `Requiem, Vardo, Nirmanakaya`
34. Симфония № 6 `Plutonian Ode`
35. Симфония № 7
36. Симфония № 8
37. Симфония № 9
38. Симфония №10
39. Страсти по Рамакришне
40. Струнный квартет № 1 (1966)
41. Струнный квартет № 2 `Company` (1984)
42. Струнный квартет № 3 `Mishima` (1985)
43. Струнный квартет № 4 `Buczak` (1989)
44. Струнный квартет № 5 (1991)
45. Струнный секстет (обработка Симфонии № 3, 1995)

б) дополнительная литература

Андре И. - Блох Э. Деннериана

Атаян Р. Скерцо-пастораль

Багдонас В. Гротеск

Байорас Ф. Три интерлюдии

Берг А. Четыре пьесы соч. 5

Битч М. Багатель

Боцца Э.	Сельская идиллия Кларибель Буколика Каприс-импровизация
Бражинскас А.	Три серенады
Василенко С.	Восточный танец
Вейнер Л.	Венгерский танец
Гедике А.	Ноктюрн. Этюд
Гетман В.	Скерцо
Горбульскис Б.	Скерцо
Донатони Ф.	«Клэр»
Жарель	«Ассонансы»
Ищенко Ю.	Маленькая рапсодия
Коккаи Р.	Четыре венгерских танца
Колодуб Ж.	Поэма
Комаровский А.	Импровизация Этюд Воспоминание Прелюдия Хроматический этюд
Компанеец З.	Башкирский напев и пляска
Костлан И.	Этюд
Крейн М.	Ноктюрн Скерцо
Купферман И.	«Лунные цветы»
Медынь Я.	Романс
Мессаже А.	Конкурсное соло
Мострас К.	Этюд на тему Н. Римского-Корсакова
Пауэр И.	Монологи
Перминов Л.	Баллада

Рабо А.	Конкурсное соло
Раухвергер М.	Пять прелюдий для кларнета и арфы
Розенблат А.	Фантазия
Серванский Э.	Серенада
Стравинский И.	Три пьесы
Сутермейстер Н.	Каприччио
Трошин Б.	Три пьесы
Франсе Ж.	Тема и вариации
Чимакадзе А.	«Хоруми» для кларнета и фортепиано
Штокхаузен К.	«In Freundschaft»
Юозапайтис Ю.	Сюита
	Стаккато
Юргутис В.	Ричеркар

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 портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.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 с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Оркестровые струнные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
старший преподаватель

Богуцкая И.И.

Эксперт:
старший преподаватель

Шериева М.М.