

**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

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Современная нотация

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

Квалификация

«Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 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 ОПОП ВО

Дисциплина входит в часть «Элективные дисциплины» Блока 1 Дисциплины (модули)

Занятия индивидуальные: практические для освоения исполнительской части и теоретические для освоения общих вопросов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-5 Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов	Знать: основные принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений;
	Уметь: трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики;
	Владеть: навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется:

- очная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1-2 семестры);
- заочная форма обучения – на 2 курсе в течение двух семестров (3-4 семестры);

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108		2
Аудиторные занятия*		70		
Самост. работа (часов)		38		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость		108		

Аудиторные занятия*	3	10		4
Самост. работа (часов)		98		

* Контактная работа: очная форма – 70 часов, заочная форма – 10 часов. Аудиторная работа, подготовка к конференции, участие в конкурсах творческих работ.

Учебным планом предусмотрено занятия:

на очном обучении

- по 2 часа в неделю 1 – 2 семестры;

на заочном обучении

- 4 часа - 3 семестр;
- 6 часов - 4 семестр;

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Очная форма обучения

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Аудиторные		Самостоятельная (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Теоретические занятия	Практические занятия		
1	Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XVIII-XIX веках		4		8	
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Представители		15	8	10	.
3	Западная музыка современного периода.		12	8	10	
4	Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		15	8	10	
	Итого:	108 час. 3 зач.ед.	46	24	38	Зачет

Заочная форма обучения

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы в группе		Самостоятельная (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости
			Теоретические занятия	Практические занятия		
1	Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XVIII-XIX веках		1		23	
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века).		1	1	25	

	Тенденции композиторского мышления. Представители						
3	Западная музыка современного периода.		1	2	26		
4	Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности фортепиано		2	2	24		
	Итого:	108	5	5	98	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 Берно.

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

Использование серийной техники, алеаторики, сонористики 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 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 микроновой 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.

Итогом изучения дисциплины является зачёт во 2 семестре у обучающихся по очной форме, в 4 семестре у заочной.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Развитие современных информационных технологий и научно-методические изыскания последних лет в исполнительском искусстве на фортепиано дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины «Современная нотация». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания качественно повлияло на

совершенствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список пианистов.

5. 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.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

- а) Успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, содержащего элементы современной нотации. Произнесение музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;
- б) Умение объяснить особенности той или иной нотной записи, владение понятийным языком.

Оценочная шкала:

«Отлично»- исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания прочитанных нотных знаков, владение и понимание современного музыкального языка;

«Хорошо»- в целом безошибочное произнесение нотного материала, но не достаточное владение теоретическими основами;

«Удовлетворительно» - некоторое непонимание задач произнесения нотного текста;

«Неудовлетворительно» - отсутствие основополагающих знаний.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 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;
- новые приемы исполнения на рояле;
- национальная, фольклорная музыка и современная техника

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

б) 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

в) Зарубежная фортепианная литература

- Бернстайн 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.

г) российская советская фортепианная литература

- Банщикова 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
Пеледис Г. Quasi 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.

**д) 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>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Специализированный кабинет	Перечень основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	416 аудитория	1 рояль «Gerbstadt», 1 фортепиано «Petrof» ноутбук	оперативное управление

2	Фонотека	Аудиоматериал в количестве 4058 единиц	оперативное управление
3	Библиотека	Объем библиотечного фонда 87320 экз.	оперативное управление

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Направленность (профиль) «Фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 29 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой фортепиано и методики,
профессор

Нестеренко О.В.

Программу составила:
профессор

Нестеренко О.В.

Эксперт
профессор

Гринченко Г.А.