

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра специального фортепиано

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины
«Современная нотация»
По специальности 53.05.01
Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета)
Специализация №1 «Фортепиано»

Астрахань

2021

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Приложение

1. Методические рекомендации для преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Современная нотация» является расширение профессионального кругозора молодого музыканта. Актуальность изучения проблем современной фортепианной музыки продиктована самой музыкальной практикой. Возникла необходимость оценки постоянно обновляющейся звуковой картины и формирования методов подхода к интерпретации новейшей музыки, что предполагает ознакомление с историей возникновения новых форм записи музыкального материала и интенсивное вовлечение студентов в творческую работу с нотным, звуковым и теоретическим материалом.

Студенты должны приобрести навыки чтения, понимания и исполнительской реализации современной нотной записи в различных композиторских техниках, получить представление о проблемах развития музыкального искусства второй половины XX века и тенденциях, появляющихся в XXI веке, а также ознакомиться с богатой фортепианной музыкой, созданной за этот период, и с исполнительскими интерпретациями современной музыки.

В задачи дисциплины входит изучение форм проявления основных стилевых направлений XX – XXI веков (додекафония, сонорика, алеаторика, полистилистика, минимализм, необарокко, неоромантизм) в нотной записи фортепианных сочинений; формирование навыков чтения современной нотации, освоение современных исполнительских приемов. Одной из важных задач предмета является формирование творческого отношения студентов к самым различным образцам современной музыки и ознакомление с исполнительскими интерпретациями современной музыки.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Компетенции	Индикаторы достижения
--------------------	------------------------------

	компетенций
<p>ОПК-1 Способен 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</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и современной музыки; – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX и начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-

	<p>исторические знания в профессиональной деятельности;</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; <p>навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох</p>
<p>ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); – принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; – виды и основные функциональные группы аккордов; – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться внутренним слухом;

	<ul style="list-style-type: none"> – записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; – выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; – сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; – анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; – записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
<p>ПКО–5 Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные в соответствии с замыслом композитора</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; — композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель». <p><i>Уметь:</i></p>

	<p>— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;</p> <p>— находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора.</p>
	<p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;</p> <p>– навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.</p>

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Дисциплина «Современная нотация» изучается в 8 и 9 семестрах. Объем курса – 108 часов, из них аудиторных 72 часа (36 лекционных, 36 практических), самостоятельная работа – 36 часов. Зачет – 9 семестр.

Теоретическая часть лекционных занятий посвящена обзору основных этапов эволюции музыкального мышления и связанного с этим изменения способов фиксации музыкального содержания.

Практическая часть курса заключается в прослушивании различных фортепианных сочинений и ознакомлении с многочисленными образцами нотных текстов во время лекций, а также в освоении достаточно большого количества (не менее 20) примеров музыки в современных композиторских техниках с аналитическим разбором основных исполнительских задач. Эта часть работы является основанием для выставления зачета.

В самостоятельную работу студентов входит изучение и исполнение нотных текстов композиторов XX - XXI веков, дополнительное

прослушивание современной фортепианной музыки, чтение и реферирование теоретических трудов и современной периодики по изучаемым темам.

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план

№ темы	Название темы	Всего часов
	Введение. Фортепианная музыка XX века как отражение эволюции музыкального мышления.	2
1	Фортепианная музыка первой половины XX века.	8
2	Фортепианная музыка второй половины XX – начала XXI веков.	22
3	Вопросы чтения нотной записи и задачи интерпретации современных фортепианных сочинений.	4
4	Жанры и формы фортепианной музыки XX века.	18
5	Практические занятия по изучению нотных текстов современной фортепианной музыки	16
	Итоговое занятие (зачет): контрольная работа (тест), выступление с реферативными сообщениями. Зачет.	2
	Итого	72

Календарный план 8 семестр

№ недели	Название темы	Всего часов
1	Введение. Фортепианная музыка XX века как отражение эволюции музыкального мышления.	2
2	Тема 1. Фортепианная музыка первой половины XX века. Изменение трактовки звуковых и выразительных возможностей фортепиано в начале XX века (1914 - 1920).	2
3, 4	Тема 1. Фортепианная музыка первой половины XX века. Основные тенденции развития фортепианной музыки в период с 1920 по 1940 годы в России и за	4

	рубежом.	
5	Тема 1. Фортепианные сочинения периода Второй мировой войны	2
6	Тема 2. Фортепианная музыка второй половины XX – начала XXI веков. Развитие фортепианной музыки в период от 1946 до 1955 года.	2
7, 8, 9	Тема 2. Новые композиторские стили и техники в отечественной фортепианной музыке (авангардный поиск, развитие традиций) в середине XX века.	6
10,11	Тема 2. Серийная техника, алеаторика и сонористика в фортепианной музыке в 60-е – 70-е годы.	4
12	Тема 2. Фортепианная музыка в период с 1970 по 1980 годы. Синтез стилей.	2
13	Тема 2. Романтические и фольклорные тенденции в отечественной музыке.	2
14	Тема 2. Фортепианная музыка в период с 1980 по 1990 годы. Полистилистика.	2
15, 16	Тема 2. Развитие фортепианной музыки в период с 1990 года по настоящее время. Полифонические произведения. Инструментальный театр. Минимализм.	4
17, 18	Тема 3. Современные техники и методы композиции в фортепианной музыке XX века. Особенности нотации и задачи исполнителя при интерпретации современной фортепианной музыки XX и XXI веков.	4
	Итого	36

Календарный план 9 семестр

№ недели	Название темы	Всего часов
1, 2	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки. Полифонические произведения.	4
3,4	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки. Фортепианные сонаты	4
5	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки.	2

	Концерты для фортепиано с оркестром	
6	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки. Фортепианные ансамбли в 4 руки для одного и двух фортепиано.	2
7,8, 9	Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки. Пьесы XX века	6
10 - 17	Практические занятия по изучению нотных текстов современной фортепианной музыки	16
18	Итоговое занятие (зачет): контрольная работа (тест), выступление с реферативными сообщениями. Зачет.	2
	Итого	36

Теоретический материал предмета содержит введение и четыре темы. Практическая часть предмета заключается в исполнительской реализации нотных текстов современных композиторов. Во введении определяется основная направленность дисциплины, рассматриваются общие тенденции в развитии фортепианного искусства XX - XXI веков.

Тема 1. Фортепианная музыка первой половины XX века. Изменение представлений о возможностях и звуковой природе фортепиано как следствие эволюции музыкального мышления. Периодизация явлений фортепианного искусства. Многообразие творческих стилей и направлений в первой половине XX века. Процесс формирования основных стилистических тенденций в фортепианной музыке первой половины XX века (импрессионизм, экспрессионизм, додекафония, неоклассицизм). Формирование качественно нового взгляда на фортепиано в творчестве К. Дебюсси, М. Равеля и А. Скрябина. Интерес к фольклору и внеевропейской музыке (Б. Барток, К. Дебюсси, И. Стравинский). Появление фортепианной музыки, написанной в русле авангарда: додекафонно-сериальная техника (А. Шёнберг), серийная техника и пуантилизм (А. Веберн). Проявление барочной стилизации и неоклассицизма (И. Стравинский), интереса к бытовой музыке и джазу (П. Хиндемит, Д. Гершвин). Формирование беспедальных

пианистических стилей («ударное фортепиано» как антипод позднеромантических стилевых тенденций). Ф. Бузони об ударной природе фортепиано. Токкатность в фортепианных сочинениях Б. Бартока, И. Стравинского, С. Прокофьева. Изменение эстетических установок (отказ от романтических средств выразительности, стремление к камерности, к аскетичности и полифоничности фактуры, к линейности). Появление техники пуантилизма, новых форм записи текста (А. Лурье).

Этап синтеза – период 30 – 40-х годов. Новое качество фортепианного мышления отражается в диалектической связи реально-беспедальной и иллюзорно-педальной манер. Черты стилистического синтеза в фортепианной музыке П. Хиндемита, С. Прокофьева, Б. Бартока. Неоклассицизм (композиторы «Шестерки», А. Казелла), джазовые пианистические стили. Фортепианные сочинения периода второй мировой войны.

Тема 2. Фортепианная музыка второй половины XX – начала XXI веков. Авангард и его эстетические установки. Преемственные связи с художественными течениями начала XX века (экспрессионизмом, футуризмом, абстракционизмом, сюрреализмом). Особенности преломления авангарда в отечественной музыке второй половины XX века. Освоение достижений западного авангарда. Развитие техники додекафонии и сериализма. Алеаторика в фортепианной музыке. Принцип «открытой формы». Сонористика («музыка тембров») в фортепианной музыке. Эмансипация звука, отделение тембральных и регистровых факторов от остальных факторов музыки. Регистровые контрасты. Кластеры. Значение «молчащего пространства» – эмансипация паузы. Ритмические закономерности в организации звучащего и не звучащего в музыкальном пространстве-времени. «Антиавангард» 70-х годов – стремление к жанровому, стилевому и языковому синтезу. «Третье

направление» - соединение эстетики, композиционных приёмов академической и легкой, развлекательной музыки

Возрождение романтических тенденций в фортепианной музыке 70-80-х годов – свободное лирическое начало, отвергающее каноны, настойчивое обращение к типично романтическим темам и принципам. Сочинения в фольклорной манере.

Полистилистика. Идея синтеза разных техник и стилей – от музыки доклассического искусства до рок-музыки. Интерпретирующий стиль, использование форм и методов развития музыкального материала эпохи барокко и классицизма. Техника цитирования, коллажа, аллюзий.

Поиски и формирование индивидуального стиля. Развитие традиций русской музыки. Взаимодействие разных национальных культур. Фортепианные сочинения Р. Щедрина, А. Шнитке, А. Караманова, С. Губайдулиной, С. Слонимского, Б. Тищенко, В. Екимовского, О. Мессиана, А. Хинастеры, Дж. Крама, М. Кагеля.

Тема 3. Современные техники и методы композиции в фортепианной музыке XX века. Особенности нотации и задачи исполнителя при интерпретации современной фортепианной музыки XX и XXI веков.

Ознакомление с различными формами тонального мышления (расширенная тональность, политональность, модальные системы), с современными системами гармонии (П. Хиндемит, О. Мессиан, Б. Барток), с примерами линейного мелодизма и новыми методами ритмической организации звукового материала. Додекафония, серийная музыка и серийная техника. Сонористика («музыка тембров»). Полистилистика. Минимализм. Аналитизм, структурализм и сциентизм в музыкальной композиции XX века. Особенности формы современного фортепианного произведения. Композиционная модель и «авторский анализ». Вопросы работы с нотным текстом. Особенности нотации в фортепианных произведениях XX века и методы расшифровки нотной записи в сочинениях, написанных в современных композиторских

техниках. Проблемы содержания музыкальных произведений, созданных во второй половине XX и в начале XXI веков. Задачи интерпретатора современной фортепианной музыки.

Тема 4. Жанры и формы фортепианной музыки XX века.

Полифонические произведения. Причины популярности полифонических форм в музыке XX века. Полифония в музыке авангарда, возрождение полифонических форм эпохи барокко. Обзор полифонических произведений для фортепиано. Циклы прелюдий и фуг (П. Хиндемит, Д. Шостакович, А. Караманов, Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Флярковский).

Сонаты для фортепиано. Особенности развития жанра сонаты: продолжение традиций классической сонаты и отказ от любых традиций. Обзор общего списка сонат зарубежных и отечественных композиторов. Ознакомление с сонатами разных стилевых направлений.

Концерты для фортепиано с оркестром. Повышение интереса к коллективному музицированию как стимул для развития жанра концерта. Обзор общего списка концертов для фортепиано с оркестром зарубежных и отечественных композиторов. Ознакомление с концертами разных стилевых направлений.

Фортепианные ансамбли в 4 руки для одного и двух фортепиано. Изучение текстов фортепианных ансамблей И. Стравинского, Б. Бартока, П. Хиндемита, циклов для фортепианного ансамбля Дж. Крама.

Произведения малых форм (вариации, сюиты, циклические формы, пьесы, миниатюры).

Тема 5. Практические занятия по изучению нотных текстов современной фортепианной музыки. Основной целью работы над материалом этого раздела является освоение особенностей нотации и фортепианного стиля композиторов. Чтение нотной записи и расшифровка новых знаков становятся основой для интерпретации фортепианной музыки XX - XXI веков. Проблемы слухового восприятия фортепианной музыки,

написанной в современных композиторских техниках. Вопросы адекватности восприятия и анализа типу музыкального произведения. Виды аналитической работы пианиста – теоретический анализ текста, семантический анализ смысловых лексических структур, исполнительской анализ. Исполнительский стилевой анализ – работа с исполнительским уровнем нотного текста (мобильные элементы звучащего текста), определение средств фортепианно-исполнительской выразительности. Формирование стилевой модели исполнения современной музыки.

5. Организация контроля знаний

Итогом освоения дисциплины «Современная нотация» является зачет в 9 семестре. Зачет выставляется на основании выполнения практической части курса – исполнения и анализа значительного количества образцов современной нотной записи. Зачетные требования включают также подготовку реферативного сообщения и контрольную работу (тест) с примерами нотной записи и вопросами теоретического характера.

Список сочинений

Банщикова Г. Силлогизмы.

Барток Б. Звуки ночи (цикл «На вольном воздухе»)

Барток Б. Обертоны (Микрокосмос)

Булез П. Нотации

Вышнеградский И. 4 фрагмента

Губайдулина С. Токката-тронката

Жуков С. Вариации В-А-С-Н.

Иршай Е. Памяти Генделя

Кагель М. Die Eid des Hippokrates (Клятва Гиппократата)

Кажаева Т. «Сюжет для старинного гобелена». «Миражи и сфинксы»

Казелла А. Серенада

Кнайфель А. Классическая сюита.

Кнайфель А. Марширующее двухголосие.

- Кнайфель А. Пляшущее двухголосие.
Кодай З. Пьеса №2 (цикл «Девять пьес»)
Лигети Д. Continuum
Лурье А. Формы в воздухе
Мессиан О. Голубь.
Мессиан О. Прелюдии «Голубь», «Спокойная жалоба»
Пигузов В. Утешение
Пуленк Ф. «В дилижансе» (цикл «Прогулки»)
Сиг Д. Прерванное остинато
Смирнов Д. Сюита в стиле барокко.
Уствольская Г. Прелюдии
Фелдман М. Последние пьесы
Хинастера А. Сюита креольских танцев
Хиндемит П. Фортепианные пьесы соч.37, № 2
Шёнберг А. Шесть маленьких пьес, соч.19.
Шеффер Б. Модель II
Шнитке А. Пять афоризмов
Шостакович «Ноктюрн» (цикл «Афоризмы»)
Щедрин Р. «Деревенская плакальщица». «Разговоры» (цикл «Тетрадь для юношества»)
Щедрин Р. Прелюдии № 15 и № 17 (цикл «Прелюдии и фуги. Бемольные тональности»)
Щедрин Р. Цикл «Дневник», № 7

Критерии оценки на зачете

«**Зачтено**» выставляется в том случае, когда студент показывает достаточно ясные представления о содержании изучаемого материала, разбирается в теоретических вопросах курса, умеет применять полученные знания на практике, использует не только основную, но и дополнительную литературу.

«Не зачтено» выставляется в том случае, когда студент не выполнил перечисленные выше требования к качеству усвоения изучаемого материала.

Вопросы для тестирования
Дисциплина «Современная нотация»

1. Кто из композиторов разработал теоретические основы додекафонной техники композиции?	1. Барток 2. Прокофьев 3. <u>Шёнберг</u> 4. Штокгаузен
2. Какую форму имеет произведение Б. Бартока «Микрокосмос»	1. <u>Цикл миниатюр</u> 2. Соната 3. Вариации 4. Концерт
3. Особенности алеаторики как метода музыкальной композиции	1. Использование сонатной формы 2. Вариационность 3. <u>Мобильность музыкальной формы</u> 4. Полифоническое развитие
4. Расположение фуг в цикле Хиндемита	1. Кварто-квинтовый круг 2. <u>В порядке убывающего тонального родства к основной тональности</u> 3. По хроматизму 4. Без системы
5. Особенности метроритма в сочинениях Мессиана	1. Регулярная акцентная ритмика 2. Нет определенной системы 3. Переменный размер 4. <u>Свободная ритмика – ритм без метра</u>
6. 	1. Арпеджио 2. <u>Кластеры разных типов</u> 3. Знак стаккато 4. Знак глиссандо

7.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Знак крещендо 2. Обозначение длинной педали 3. <u>Ускорение движения</u> 4. Форшлаг
8.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Знак повторения 2. <u>Играть октавой выше / октавой ниже</u> 3. Обозначение темпа 4. Знак репризы
9.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Замедление движения 2. Знак паузы 3. <u>Повторение звука некоторое количество раз по желанию исполнителя</u> 4. Знак размера
10.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Играть ровными длительностями 2. Играть на октаву ниже 3. <u>Играть в произвольном ритме</u> 4. Играть любые звуки

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения занятий по дисциплине «Современная нотация» используется аудитории:

№ 26 - рояль «Рениш» - 1 шт., стол – 3 шт., стул – 11 шт., шкаф для документов – 1 шт.).

№40 - пианино «Петроф» - 1шт., стол – 11шт., стул – 4 шт., скамья – 2шт., доска ученическая – 1шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1шт.

Библиотека имеет абонемент и читальный зал, где представлена необходимая литература и нотные издания. Фонотека имеет обширный фонд аудиозаписей и звукотехническое оборудование.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Основная:

1. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 472 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99381>. — Загл. с экрана.

2. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс] : монография / Т.Н. Левая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41044>. — Загл. с экрана.
3. Переверзева, М.В. Алеаторика как принцип композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Переверзева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 608 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101613>. — Загл. с экрана.
4. Петров, В. О. Инструментальный театр XX века: история и теория жанра [Текст] : автореф. дис. ... док. искусствоведения: 17.00.02 / Петров Владислав Олегович. - Саратов, 2014. - 47 с.

Дополнительная:

1. Гонцов Ю. Некоторые особенности нотации в музыке XX столетия. Ростов-на-Дону, Фолиант, 2005.
2. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века.— М.: Музыка, 1976.
3. Композиторы о современной композиции [Текст]: Хрестоматия / Сост. Т.С.Кюрегян, В.С.Ценова. — Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2009.
4. Назарова, В.Т. Зарубежная и отечественная музыка XX века [Текст]: Учебное пособие / В.Т.Назарова.- Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства, 2008.
5. Папенина, А.Н. Музыкальный авангард середины XX века и проблемы художественного восприятия [Текст] / А.Н.Папенина. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУП, 2008. (Новое в гуманитарных науках. Вып.36).
6. Савенко, С.И. История русской музыки XX столетия [Текст]: От Скрябина до Шнитке / С.И.Савенко.- Москва: Музыка, 2008.

7. Тараканова, Е.М. Картина мира в музыке XX века (историко-теоретическая преамбула) [Текст]: Монография / Е.М.Тараканова. – Москва: Музиздат, 2010.
8. Чинаев В. «Открытое» сочинение и исполнитель (пути осмысления и звукового воплощения алеаторных композиций). // Музыкальное исполнительство и педагогика. История и современность. Сб. статей. М. 1991.
9. Чинаев В. Додекафонно-сериальное произведение: стиль и исполнительская поэтика. // Музыкальное исполнительство и современность. Сборник 19. Выпуск 2. Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. М., 1997.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для преподавателей

В цикле лекций и практических занятий по дисциплине «Современная нотация» особенности современных форм записи в музыкальном произведении рассматриваются в контексте эволюции музыкального мышления. Музыка XX – начала XXI веков характеризуется высокой степенью индивидуализации методов композиции, множественностью стилевых и жанровых решений, разнообразием композиторских техник (додекафония, серийность, полистилистика, алеаторика, минимализм, сонористика).

Новые формы выражения содержания в современной музыке привели к кардинальному изменению музыкального языка, его синтаксиса и грамматики, что отразилось в нотации. Трактовка авторской записи стала представлять достаточную трудность, поэтому исполнитель должен постоянно изучать языковую грамматику современной музыки и новые средства исполнительской выразительности. Восприятие и осознание специфики такого звукового материала требует активного участия самого студента, что способствует интеграции знаний и стимулирует профессиональное развитие молодого музыканта. Для обоснованной исполнительской концепции пианист должен знать философские и эстетические основы современной музыки. Музыкально-исполнительская интерпретация как область герменевтики требует достаточно широкого круга теоретических знаний и практических навыков.

Форма лекционного занятия позволяет концентрированно представить объемный материал по фортепианному творчеству композиторов XX – начала XIX веков. Основное внимание в курсе сосредотачивается на сочинениях второй половины XX – начала XXI веков, так как вопрос,

почему исполнители редко обращаются к этим сочинениям, пока остается открытым. Музыкальная критика и теоретики пианизма, например, Л. Гаккель, отмечают, что музыка последних десятилетий XX века практически не исполняется. Это ведет к отчуждению исполнителя от композиторского творчества и от публики. Действительно, музыка Г. Уствольской, Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Слонимского, С. Губайдулиной, В. Екимовского, Дж. Крама, А. Кнайфеля отличается достаточно сложным комплексом выразительных стиливых средств, отраженным в особенностях нотной записи, поэтому исполнитель должен в процессе освоения курса получить представление о приёмах интерпретации таких текстов. В целях расширения представлений студентов об эволюции фортепианной музыки в лекциях затрагиваются вопросы фортепианного творчества Б. Бартока, И. Стравинского, П. Хиндемита, С. Прокофьева, Д. Шостаковича. Большое значение имеет прослушивание изучаемых произведений во время лекций, сопровождаемое ознакомлением с нотными текстами.

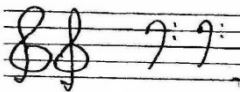
Изучение предмета предполагает подготовку реферативного сообщения по материалам современной музыковедческой литературы и статей в музыкальной периодической печати (журналы «Музыкальная академия», «Фортепиано», «Музыкальная жизнь», газеты «Культура» и «Музыкальное обозрение»). Работа над реферативными сообщениями направлена не только на закрепление сведений, полученных на лекциях, но, прежде всего, на ознакомление с актуальными проблемами современности. Содержание таких сообщений может охватывать широкий круг фактов, событий и сведений по вопросам расшифровки нотации и интерпретации текстов современной музыки.

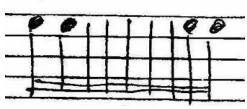

Практической формой занятий по дисциплине «Современная нотация» в 9 семестре является исполнение различных образцов современной нотной записи. Эта форма работы позволяет применить теоретические сведения при звуковой реализации современных текстов, накопить слуховой опыт и технические навыки, необходимые для восприятия,

понимания содержания и интерпретации новой музыки, активизирует творческую самостоятельность студентов. По итогам освоения текстов выставляется зачет. Список сочинений для зачета является примерным. Он может и должен быть расширен за счет новейших сочинений современных авторов.

Одной из форм проверки качества усвоения учебного материала является тестирование. В приведенном ниже варианте теста правильные ответы подчеркнуты.

Вопросы для тестирования

11. Кто из композиторов разработал теоретические основы додекафонной техники композиции?	5. Барток 6. Прокофьев 7. <u>Шёнберг</u> 8. Штокгаузен
12. Какую форму имеет произведение Б. Бартока «Микрокосмос»	5. <u>Цикл миниатюр</u> 6. Соната 7. Вариации 8. Концерт
13. Особенности алеаторики как метода музыкальной композиции	5. Использование сонатной формы 6. Вариационность 7. <u>Мобильность музыкальной формы</u> 8. Полифоническое развитие
14. Расположение фуг в цикле Хиндемита	5. Кварто-квинтовый круг 6. <u>В порядке убывающего тонального родства к основной тональности</u> 7. По хроматизму 8. Без системы
15. Особенности метроритма в сочинениях Мессиана	5. Регулярная акцентная ритмика 6. Нет определенной системы 7. Переменный размер 8. <u>Свободная ритмика – ритм без метра</u>
16. 	5. Арпеджио 6. <u>Кластеры разных типов</u> 7. Знак стаккато 8. Знак глиссандо
17. 	5. Знак крещендо 6. Обозначение длинной педали 7. <u>Ускорение движения</u> 8. Форшлаг
18. 	5. Знак повторения 6. <u>Играть октавой выше / октавой ниже</u> 7. Обозначение темпа 8. Знак репризы

19.		<ul style="list-style-type: none">5. Замедление движения6. Знак паузы7. <u>Повторение звука некоторое количество раз по желанию исполнителя</u>8. Знак размера
20.		<ul style="list-style-type: none">5. Играть равными длительностями6. Играть на октаву ниже7. <u>Играть в произвольном ритме</u>8. Играть любые звуки

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации для студентов

Изучение дисциплины «Современная нотация» предполагает достаточно активную самостоятельную работу студента, которая заключается в разучивании музыкальных произведений, изучении музыковедческой литературы и подготовке реферативных сообщений.

Исполнение достаточно широкого круга современных произведений ставит перед студентом ряд сложных проблем. Непривычным может оказаться музыкальный язык, композиционные приемы и форма нотной записи. В современном фортепианном искусстве вновь появляется возможность для творчества исполнителя – расширяется «поле свободы». Творческая работа пианиста осуществляется на основе принципов мышления разных стилевых направлений – это является специфической чертой исполнительской фортепианной культуры второй половины XX века.

Исполнение должно сопровождаться аналитическим разбором текста, на основании чего определяются основные исполнительские задачи. Сложности интонирования возникают при интерпретации музыки, где использована серийная техника. Достаточно трудно осваиваются элементы импровизации и свободная ритмика в алеаторных сочинениях. Исполнение сонорных композиций, особенно использование различных приспособлений для создания новых тембров, требует слуховой активности и новых исполнительских приёмов. Достаточно сложны для понимания символическая программность, использование музыкальных символов и метафор. Ассимиляция элементов эстрадно-концертных жанров, джаза и рок-музыки также предполагает осведомленность пианиста в этих областях музыкального творчества. Интересные задачи встают перед пианистом при интерпретации музыки, созданной в русле полистилистики.

Для расширения представлений о стилевых и композиционных особенностях произведения студент должен накопить слуховой опыт, слушая аудиозаписи современной фортепианной музыки. Особенно полезно при этом иметь перед собой нотный текст.

Для более глубокого понимания особенностей современного музыкального мышления студенту необходимо работать с литературой. Подготовка реферативных сообщений даёт возможность расширить представления студента о современной нотации и связи её с содержательными и стилевыми чертами музыки каждого композитора. Тема сообщения может быть выбрана из примерного списка или предложена самим студентом.

Примерный список тем для реферативного сообщения:

- Новые фортепианные сочинения современных композиторов
- Особенности преломления современных стилевых тенденций и техник письма в индивидуальном стиле композиторов XX и XXI веков.
- Вопросы исполнения фортепианных сочинений современных композиторов (методы освоения нотного текста, содержание музыкального сочинения XX и XXI веков, выразительные средства исполнения).