

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
Изучение произведений XX века

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые струнные инструменты (виолончель)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые струнные инструменты

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

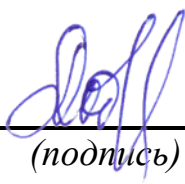
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

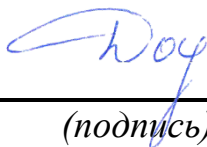

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

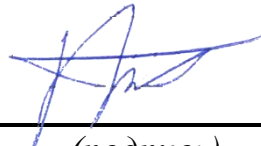

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.К. Тонха

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Загоринский А.И. профессор РАМ им.Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Изучение произведений 20-го века» является воспитание высококвалифицированных музыкантов, разбирающихся в стилях современного музыкального искусства, технике исполнения музыкальных произведений 20-го века и умеющих вести преподавательскую деятельность по этой тематике в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Воспитание пропагандистов новых музыкальных произведений и идей в искусстве.

Задачами дисциплины являются:

- углублённое изучение музыкальных произведений 20-го века особенностей музыкального языка и стиля композиторов.
- формирование у студентов понимания и свободного владения художественным репертуаром разных стилей, жанров, форм, глубокого изучения новейшей методической литературы, согласно программным требованиям, знания новых приемов исполнения произведений, написанных в современной композиторской технике.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплин

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<i>Владеть:</i> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
	Владеть: – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 1 зачетная единица (кредит) = 36 час. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоёмкость	3	108	1	2
Аудиторные занятия		33		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины.

Многообразие стилей современного музыкального искусства.

Обзор основных направлений музыки 20-го века. Поздний романтизм, импрессионизм, Модернизм в музыке. Новые течения: французские композиторы «шести», экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм, рождение джазовой музыки, музыкальный авангард, неоромантизм и минимализм. Развитие и усложнение гармонии, ритма. Вопросы соотношения формы и содержания в 20-м веке.

Новые художественные задачи и новые технические приёмы

Новое отношение к звуку, звуковые краски. Изучение современных музыкальных художественных и технических средств. Натуральные и искусственные флажолеты, “tasto”; “ponticello” «Барток-штрих» и др.

Изучение произведений С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Мясковского, А. Гречанинова

Главной задачей раздела является изучение особенностей формы, стиля и музыкального языка произведений выдающихся русских композиторов первой половины 20-го века. На рубеже 19-го и 20-го веков. Развитие традиций академического романтического музыкального искусства. Расцвет русской музыки в начале 20-го века.

Особенности музыкального языка немецкого композитора Макса Регера.

Задача темы в изучении довольно большого наследия инструментальной музыки Макса Регера. Своеобразие и сложность музыкального языка, гармонии и особенностей образования формы. Стиль композитора и его сочинения (четыре сонаты для виолончели и фортепиано, три сюиты для виолончели соло и многое другое). Выдающиеся исполнения сочинений М.Регера (прослушивание записей).

Поздний романтизм и импрессионизм в музыке

Изучение музыкального языка Р.Штрауса, Г.Малера. Развитие музыкальной формы. Влияние симфонического мышления на камерно – инструментальное творчество.

Импрессионизм как выдающееся явление в искусстве, сформировавшееся на рубеже 19-го и 20-го веков, которое оказало огромное влияние на развитие всей музыкальной культуры 20-го века. Творчество Дебюсси и Равеля как расцвет музыкального импрессионизма. Изучение камерно-инструментальных сочинений Дебюсси и Равеля. Теоретический разбор и (возможное) исполнение в классе перед студентами сонаты Равеля для скрипки и виолончели. Кроме теоретического изучения возможная форма занятий прослушивание записей выдающихся исполнителей.

Виолончель в творчестве русского композитора Николая Мясковского

Задача темы в изучении выдающегося творческого наследия композитора в жанре виолончельного концерта и сонаты для виолончели и фортепиано. Стиль и музыкальный язык композитора, симфоническое мышление, мастерство построения музыкальной формы. Изучение выдающихся исполнительских редакций и исполнений сочинений Мясковского. Редакции М.Ростроповича. Прослушивание аудио записей.

Модернизм в музыке.

Новые течения: французские композиторы «шести», Экспрессионизм (А. Шёнберг и нововенская школа), Неоклассицизм (П. Хиндемит, И.Стравинский). Неофольклоризм (Б.Барток), рождение джазовой музыки, музыкальный авангард, неоромантизм и минимализм. Изучение музыкального языка выдающихся произведений европейских композиторов 20-го века. Работа с методической литературой, разбор исполнительских

редакций.

Стилевые особенности в произведениях Б. Бриттена. Редакции М. Ростроповича.

Изучение богатейшего камерно-инструментального наследия английского композитора Б.Бриттена. Роль М.Ростроповича в развитии современной исполнительской техники. Сотворчество композитора и исполнителя.

Музыкальный язык С. Прокофьева.

Редакция М. Ростроповича Симфонии-концерта для виолончели с оркестром. Изучение методической литературы посвященной творчеству Прокофьева. Возможно исполнение студентами произведений Прокофьева. Влияние музыкального языка Прокофьева на развитие музыки 20-го века.

Изучение новых технических приёмов (штриховых и аппликатурных) в произведениях Д. Шостаковича.

Музыкальный язык Д. Шостаковича. Редакции М. Ростроповича. Концерты для виолончели с оркестром. Соната для виолончели и фортепиано. Соната для альты и фортепиано в переложении Д.Шафрана. Прослушивание записей, Изучение методической литературы по теме.

Изучение произведений Б. Мартину, Б.Бартока, З.Кодаи, Э.Блоха, Хачатуряна, Цинцадзе и др.

Прослушивание записей, Изучение нотного материала, исполнительских редакций.

Расцвет польской музыки в 20-м веке.

Выдающиеся польские композиторы. Произведения Тансмана, Бацевич, Лютославского, Шимановского, Пендерецкого и др.

Изучение сочинений для виолончели Вайнберга, Б.Чайковского и Н.Сидельникова. Прослушивание записей, Изучение нотного материала, исполнительских редакций.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций.

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится по завершении основных разделов курса семестра в виде устного опроса или семинара по пройденным или смежным темам, также возможно проведение письменных работ и практических занятий. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета во 1 семестре.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Музыкант-исполнитель в пространстве мировой культуры: образование, творчество управление карьерой [Электронный ресурс] : мат. конф. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. — 360 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/66270>. — Загл. с экрана.
2. Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2016. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/89713>. — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература

1. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72094>. — Загл. с экрана
2. Шапинская, Е.Н. Философия музыки в новом ключе: музыка как проблемное поле человеческого бытия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : "Согласие", 2017. — 524 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91081>. — Загл. с экрана.
3. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524>. — Загл. с экрана.

Нотная литература

Рекомендуемый список произведений для теоретического изучения

Виолончель

Рахманинов С.В. Соната: Для виолончели и фортепиано. Соч.19: Партия виолончели под редакцией Д.Шафрана. Факсимиле. - 1-е изд.. - М.: П. Юргенсон, 2012.

А. Гречанинов Соната для виолончели и фортепиано, ред. В.Тонха. «Музыка», Москва 1980.

М.Регер Три сюиты для виолончели соло.

М.Регер Четыре сонаты для виолончели и фортепиано

Редакции М. Ростроповича концертов для виолончели с оркестром Д.Шостаковича, Онеггера, Симфонии-концерта С.Прокофьева, Симфонии для виолончели с оркестром Б.Бриттена, сюит для виолончели соло Б.Бриттена.

Сонаты для виолончели и фортепиано Р. Штрауса и Дебюсси.

Соната для скрипки и виолончели М.Равеля

Сочинения для виолончели Кодаи, Мартину, Касадо, Тансмана, Хиндемита, Прокофьева, Тищенко, Крамба, Корнгольда, Лигети

Концерт для виолончели с оркестром Лютославского.

Стравинский «Итальянская сюита», переложение для виолончели и фортепиано, автора и Г. Пятигорского

Шостакович соната для альта и фортепиано, переложение для виолончели и фортепиано Д.Шафрана.

А. Хачатурян Концерт для виолончели с оркестром, ред. С. Кнушевицкого

С. Цинцадзе 24 прелюдии для виолончели и фортепиано, ред. Н. Шаховской

Б. Чайковский Концерт для виолончели с оркестром

А. Шнитке Соната для виолончели и фортепиано №1

- Т. Сергеева Соната для виолончели и органа (1988 год). Исполнительская редакция В. Тонха. Music Well.
- Альбенис И. Гранада; Танго; Астурия: Обработка для виолончели и фортепиано В. Тонха. - М.: Музыка, 2012.
- Кейдж Дж. Этюды северного сияния: Для виолончели соло. - С. F. PETERS.
- Дашкевич В. Соната: Для виолончели и фортепиано/ Ред. А. Загоринского. - М.: Музыка, 2012.
- Музыка XX века: Произведения для виолончели соло - 2. - М.: Музыка, 2011.
- Мяковский Н. Концерт: Для виолончели с оркестром: Клавир. - М.: Музыка, 2010.
- Мяковский Сонаты для виолончели и фортепиано №1 и №2
- Шостакович Д.Д. Новое собрание сочинений. Т.46. Серия III. Инструментальные концерты. Концерт №1 для виолончели с оркестром. Соч. 107. Переложение для виолончели и фортепиано автора. Клавир.. - М.: DSCH, 2011.
- Щедрин Р. Русские наигрыши: Для виолончели соло. - М.: Музыка, 2012.
- Шостакович Д.Д. Новое собрание сочинений. Том 48: Концерт №2. Для виолончели с оркестром соч.126. Партитура.: Серия: Инструментальные концерты.. - М.: DSCH, 2011.
- Шостакович Д.Д. Соната: Для виолончели и фортепиано. Соч. 40. - М.: DSCH, 2007.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Предмет требует от студента развития самостоятельности, расширения своего кругозора. Необходимо сочетать занятия в классе по практическому изучению репертуара, с самостоятельной работой в библиотеке по изучению современной музыки. Предмет направлен на развитие связей между теоретическими знаниями в области гармонии, полифонии, анализа музыкальных форм, истории современной музыки с практическим воплощением этих знаний в исполнительском искусстве. Изучение многообразия современных стилей требует посещения концертов и фестивалей современной музыки, художественных выставок и поэтических вечеров, живого интереса ко всему новому в искусстве.

Важно развитие самодисциплины. Развивать в себе чувство ответственности перед музыкой. Активно участвовать в обсуждениях проблем современного искусства. Для накопления артистического опыта следует чаще выступать на классных вечерах, участвовать в конкурсах.

2. Организация самостоятельной работы

Часы на индивидуальные занятия по данному предмету формируются в соответствии с учебным планом. Неотъемлемой частью учебного процесса являются ежедневные самостоятельные занятия студента.

Организатором классных и самостоятельных занятий студента является педагог специального класса. Он определяет режим и методику занятий, прививает навыки самостоятельной работы.

3. Материалы по реализации контроля

Курсовые требования предусматривают постоянное развитие творческого потенциала и совершенствование технического мастерства студента, Промежуточный контроль осуществляется в виде зачетов и экзаменов по завершению очередного семестра в соответствии с рабочим учебным планом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Данный предмет требует занятий на инструменте в сочетании с чтением литературы по проблематике современного искусства, посещения концертов и выставок современного искусства, творческого подхода к изучению всего нового в музыке, развития интереса и увлеченности в изучении современного мира. Задача - расширение репертуара и теоретических знаний в этой области искусства.

При составлении индивидуального плана студента отражать в нём последовательность и постепенность процесса образования, развития художественного вкуса, общей музыкальной культуры, освоения технических навыков. Накопление репертуара – важнейшая задача обучения. Важно правильное соотношение технического и художественного материала. Необходима рациональная организация проведения занятия. Задачи и цели урока определяют его содержание и форму проведения. Поощрять инициативу учащихся и творческую самостоятельность. Важно умение педагога сосредоточить внимание студента на главном, точность, ясность и конкретность замечаний. Создание на занятиях деловой и творческой обстановки. Анализировать предыдущие занятия. Воспитывать самостоятельность и чувство ответственности. Последовательность в развитии навыков самостоятельной работы. Урок может проходить в свободной форме общения, с активным обсуждением музыки. Воспитывать в студенте чувство уверенности в себе и ответственности перед музыкальным искусством. Полезно собирать весь класс, слушать друг друга в классе. Использовать современные возможности видео и аудио записей. Быть равнодушным и активным в проведении урока. Развивать интерес ко всему новому.