

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

Рабочая программа дисциплины
Изучение произведений ХХІ века

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

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые струнные инструменты

Уровень образования —
Магистратура

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

(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 21-го века» является воспитание высококвалифицированных музыкантов, разбирающихся в стилях современного музыкального искусства, технике исполнения музыкальных произведений 21-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 21-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> <ul style="list-style-type: none">– традиционные знаки музыкальной нотации;– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– 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> <ul style="list-style-type: none">– 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 2-го года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоёмкость	3	108	3	4
Аудиторные занятия		31		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины.

О. Мессиян и его роль в развитии современного музыкального искусства

Обзор камерно - инструментальных произведений композитора, особенности музыкального языка и стиля и влияние творчества композитора на развитие мирового музыкального искусства на рубеже 20-го и 21-го веков. Прослушивание записей, Изучение методической литературы.

Атональная музыка – «додекафония» и появление новых музыкально-технических приёмов.

Изучение основ музыкального языка камерно - инструментальных произведений композиторов «Нововенской школы»: Шенберга, Веберна, Берга. Анализ музыкальной формы сочинений Веберна для виолончели и фортепиано. Влияние «Нововенской школы» на развитие музыки 20-го века. Отказ от тональности. Появление новых музыкально – технических приемов.

Расцвет в Европе искусства музыкального авангарда

Изучение камерно – инструментальных произведений Я.Ксенакиса, Булеза и др. Музыкальный язык и вопросы стиля. Анализ сочинений современных композиторов этого направления.

«Музыкальный авангард» в России.

Изучение особенностей стиля сочинений Э. Денисова и А. Шнитке. Эстетические взгляды на искусство Денисова и Шнитке. Камерно - инструментальные сочинения Э. Денисова и А.Шнитке. Исполнительский анализ партитуры виолончельного концерта Э.Денисова.

Стиль и новые приёмы в произведениях С. Губайдуллиной

Изучение богатейшего камерно-инструментального творчества композитора. Обсуждение вопросов развития музыкальных направлений будущего. На рубеже 20-го и 21-го веков – поиск новых выразительных, художественных и технических средств и новых путей развития музыкального искусства.

Стилистические и технические особенности в произведениях композиторов, пишущих музыку для кино

Композиторы Н.Рота, Корнгольд, В. Дашкевич и др. и новые направления в музыке. Влияние киноискусства на развитие музыкального языка в 20-м веке. Разбор произведений.

Изучение стилового многообразия музыки рубежа 20-го и 21-го веков.

Музыкальный язык современников. Разнообразные стили молодых композиторов 21-го века. Композиторы Каспаров, Капырин, Вустин, Подгайц, Артемьев, Викторова, Пайбердин и др. Теоретический анализ произведений написанных после 2000 года.

Академическая музыка в джазовом стиле в России.

Сочетание джазового стиля с академической формой. Камерно – инструментальное творчество Н.Капустина и А.Розенблата. Особенности музыкального языка. Ритмические и стилистические трудности в произведениях композиторов «третьего направления».

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 3 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

О. Мессиан «Концерт для четырех» (флейты, гобоя, виолончели и фортепиано) с оркестром.

Веберн три пьесы для виолончели и фортепиано

А. Шнитке Сонаты для виолончели и фортепиано №1, №2,

«Импровизация» для виолончели соло

Концерты для виолончели с оркестром.

Э. Денисов Концерт для виолончели с оркестром

Три пьесы для виолончели и фортепиано

Соната для виолончели и фортепиано

Вустин Сюита для виолончели соло

Гагнидзе Монолог для виолончели соло

Губайдуллина 10 прелюдий для виолончели соло.

Т. Сергеева Соната для виолончели и органа (1988 год). Исполнительская редакция В. Тонха. Music Well.

А.Чайковский Концерты №1 и №2 для виолончели с оркестром.

А.Чайковский сюита для виолончели соло.

Г.Бузоглы Соната для виолончели и фортепиано

Т.Смирнова «Партита» для виолончели и фортепиано

В.Чернов Концерт для виолончели с оркестром.

Гальперин Ю. Баллада: Для виолончели соло. - М.: Музыка, 2002.

Кейдж Дж. Этюды северного сияния: Для виолончели соло. - С. F. PETERS. Дашкевич В. Соната: Для виолончели и фортепиано/ Ред. А.Загоринского. - М.: Музыка, 2012.

Капустин Н. Сюита для виолончели соло / Ред. А. Загоринского: Нотное издание. - М.: Музыка, 2013.

Н.Капустин Сонаты для виолончели и фортепиано №1 и №2

Н.Капустин Концерты для виолончели и фортепиано № 1 и №2

Н. Капустин Пьесы для виолончели и фортепиано: «Элегия», «Бурлеска», «Почти вальс».

Н.Капустин «Интродукция и скерцино» для виолончели соло.

А.Розенблат Соната для виолончели и фортепиано

Щедрин Р. Русские наигрыши: Для виолончели соло. - М.: Музыка, 2012.

Караманов «Музыка» для виолончели и фортепиано.

В.Рябов Рондо-каприччиозо для виолончели соло - М.: Музыка, 2018.

О.Викторова Соната для виолончели соло.

Ю.Каспаров «Concertando con forza tanto» для виолончели и фортепиано

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 зачета и экзамена по завершению 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.