

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

Рабочая программа дисциплины
Изучение произведений 20 века

Основная профессиональная образовательная программа
«Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт)»

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль
Оркестровые струнные инструменты

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

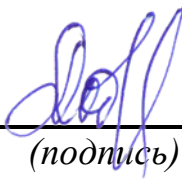
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

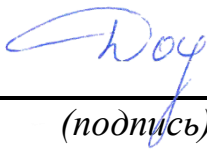

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

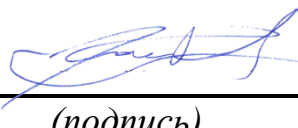

(подпись)

А.Н. Догадаев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.А. Кошванец

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Готсдинер М.А., Заслуженный артист РФ, профессор кафедры скрипки и альта РАМ им.Гнесиных

Кожурина О.И., доцент кафедры скрипки и альта РАМ им.Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Изучение произведений 20 века» является составной частью профессиональной подготовки студента ВУЗа на стадии обучения в магистратуре в числе дисциплин по выбору, а также важной составляющей индивидуального развития скрипачей и альтистов.

Основу курса составляет изучение скрипичного и альтового репертуара 20 века.

Цель курса — всестороннее осмысление идей, путей и направлений развития скрипичной и альтовой музыки современности с дальнейшей ее практической реализацией. В известной степени он опирается на исследования музыковедов в области истории и теории современной музыки, но также включает в себя все необходимые аспекты современного исполнительского искусства в целом и концертного музицирования на струнных в частности.

Основными **задачами** курса являются: воспитание у скрипачей и альтистов, обучающихся в ВУЗе, понимания идей и содержания музыки 20 века, способов ее письменной записи (нотации), путей ее внутреннего развития; формирование навыков ее интерпретации и концертного исполнения на широкой публике и при записи на различные звуковые носители.

В случае необходимости магистр должен уметь выучить новое, только что написанное сочинение, разобраться в нем абсолютно с «чистого листа», расставить в нем необходимые аппликатуру и штрихи (приготовить собственную редакцию к печати). При встрече с живым композитором, быть может, подсказать ему что-то - иными словами, суметь стать хоть в некотором, но соавтором композитора.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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 трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение одного года обучения (2 курс, 3,4 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	3,4	-
Контактная работа		31		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Основу курса составляет изучение скрипичного и альтового репертуара 20 века. В известной степени он опирается также на исследования музыковедов в области истории и теории современной музыки и включает в себя все необходимые аспекты современного исполнительского искусства в целом и концертного музицирования на струнных инструментах в частности.

Курс охватывает период примерно с начала 20 века (после написания Б.Бартоком фортепианной пьесы «Allegro barbaro») и по настоящее время. Он включает в себя произведения, стилистически относящиеся к названному периоду. В него не входят сочинения, хоть и написанные в этот промежуток времени, но эстетически принадлежащие к 19. При всей многогранности и полистилистичности музыки этого

периода в ней присутствуют некоторые общие черты, которые проявляются как в идеях, воплощенных в нашем искусстве, так и в определенных приемах игры на скрипке и альте.

Таким образом, прежде чем переходить к выучиванию произведений, относящихся к этому периоду времени, необходимо заострить внимание студентов на некоторых теоретических позициях, эстетических установках современной музыки, и все время связывать эти положения с практическим изучением самих произведений, попутно затрагивая новые приемы музыкального письма этих сочинений.

Обучение ведется по нескольким направлениям:

- работа над совершенствованием навыков стилевого, жанрового, исполнительского, методического анализов;
- изучение интерпретаций скрипичной и альтовой музыки различных жанров и форм с точки зрения особенностей структуры, драматургии, использования выразительных средств;
- развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками, нотными изданиями, редакциями.

В процессе изучения курса рекомендуются к исполнению следующие произведения:

- С. Прокофьев Solo-соната

Концерты для скрипки с оркестром №№1,2

5 мелодий

Сонаты для скрипки и фортепиано

- Д.Шостакович Концерт для скрипки с оркестром №1

- Б. Барток 6 Румынских танцев

Рапсодии

- А.Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром

- сонаты для альты и фортепиано А.Арутюняна, Д.Шостаковича, Д.Мийо, 2 концерта для альты с оркестром Д.Мийо, концерт для альты Б.Бартока

4.1.1. Тематический план

Тема 1. Новые эстетические концепции - отказ от романтизма. Токкатность, определенная жесткость и жестокость как в эмоционально-образной сфере, так и во всех приемах композиторского письма и исполнительства.

Тема 2. Новая внутренняя организация музыки - додекафония, серийность, полиритмия (сложные наложения различных музыкальных пластов друг на друга - Прокофьев), постоянно перебивчивый тактовый размер в русском "лубочном" стиле И.Стравинского, неоклассицизм (у И.Стравинского и С.Прокофьева).

Тема 3. Новые системы записи нотного текста - польская школа – В.Лютославский и К.Пендерецкий.

Тема 4. А.Шнитке - с записью четверть тонов, современная запись случайных знаков перед каждой нотой.

Тема 5. Новые образные связи между искусством (в нашем случае - музыкой) и окружающей действительностью, социальными и военными конфликтами (Д.Шостакович, П.Хиндемит, Б.Бриттен - Военный реквием, А.Шнитке).

Тема 6. Определенные «перегибы», доведение до полного абсурда некоторых идей – Дж.Кейдж "4:33" (на самом деле это гипертрофированное ощущение тишины - пауз, окружающих музыкальные звуки + эпатажность в известной степени).

Тема 7. Темперированная интонация у С.Прокофьева.

Тема 8. Новые эстетические установки - звук не всегда должен быть благородным и чарующе красивым ("красота звука - вещь второстепенная" – П.Хиндемита), и скрипка - не мелодический инструмент, а ударный, и так далее. Часто преобладающая эстетика варварства. Обращение к древним народным пластам музыки (Б.Барток, З.Кодаи - Венгерский псалом, И.Стравинский - Весна священная, К. Орф - Кармина бурана).

Тема 9. Отказ от вертикальности в восприятии музыкальной материи в пользу линейности (Б.Барток, Д.Шостакович).

Тема 10. Подробный разбор особенностей композиторского письма Б. Бартока, И. Стравинского, С. Прокофьева, П. Хиндемита, Д. Шостаковича, А. Берга, А. Шнитке, опирающихся, с одной стороны, на курс истории музыки, с другой (и основной) - на историю исполнительского искусства применительно к скрипке и альту. Прослушивание и сравнительный анализ нескольких записей одного и того же произведения с выявлением как стилевых особенностей письма каждого композитора в целом, так и его обращения к названным инструментам в частности, с последующими за этим семинарскими занятиями для закрепления общетеоретических понятий и знаний. И непосредственно после этого необходим переход к практической реализации приобретенных знаний во время собственного выучивания сочинений означенных композиторов.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

В течение изучения всего курса студент должен вести конспект по всем темам. Пропущенные занятия должны быть восполнены самостоятельно и отработаны на семинаре, или зачете.

По окончании 3 семестра преподавателем выставляется зачет на основе регулярного участия студентов в семинарах и посещаемости.

По окончании 4 семестра проводится зачет (академическое прослушивание на кафедре), в который входит исполнение произведения музыки 20 века с кратким пояснением к нему, включающим в себя как тезисы о стилевом, историческом и содержательном анализе произведения, так и исполнительский срез сочинения.

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.

В связи со спецификой дисциплины, представить полный репертуарный список не представляется возможным. Список постоянно корректируется и дополняется.

5.1. Примерный рекомендуемый список произведений

1. Б.Барток Solo-соната для скрипки
Концерты для скрипки с оркестром №№1,2
2. Д.Шостакович Концерт для скрипки с оркестром №2
Соната для скрипки и фортепиано
3. И.Стравинский Концерт для скрипки с оркестром
4. Альбан Берг Концерт для скрипки с оркестром
5. Концерты Б.Бриттена, Т.Хренникова для скрипки с оркестром
6. Произведения малой формы композиторов Нововенской и польской школы
7. Произведения представителей французской «шестерки»

8. Произведения А.Шнитке
9. О.Мессиа́н "Тема с вариациями»
10. Сонаты для альты и фортепиано Д.Шостаковича, Д.Мийо, А.Аристакесяна (для альты соло)
11. Д.Мийо 2 концерта для альты с оркестром
12. Б.Барток Концерт для альты с оркестром
13. Произведения для альты соло и в ансамбле К.Пендерецкого, К.Хёллера, В.Василенко, Р.Фукса, Мириам Марбе, Б.Бриджа, Ф.Дружинина

а) Основная литература

1. Гаврилин, В.А. О музыке и не только... [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41041>. — Загл. с экрана.
2. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72058>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература

1. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 5 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02983-3.
2. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 6 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 434 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02984-0.
3. Проблемы художественного творчества в исполнительской интерпретации: Сборник статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных Б.Л. Яворскому 27–28 ноября 2014 [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 316 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72149>. — Загл. с экрана.

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

Обучаемый должен внимательно изучать пройденный на лекциях материал, использовать дополнительную литературу (в том числе, по смежным областям), регулярно посещать семинарские, а затем и индивидуальные занятия с педагогом.

В XX веке чувственная природа искусства частично уступает свое место рационально-схоластическому началу, но не может отвергнуть ее вовсе.

Многое из того, чему учили вас прежде, также отступает на второй план — это

красивый звук, чувственная вибрация, мягкость игры, кантиленность и пластика соединений смычка. Однако, насовсем расставаться с этими приемами не следует — где-нибудь в других произведениях они могут потребоваться вновь (возможно, в качестве контраста).

Особое значение в современной музыке приобретает понятие точности — как ритмической, так и интонационной.

Обратите, также, повышенное внимание на все знаки и авторские указания в текста — они могут натолкнуть вас на правильный путь прочтения этих сочинений.

И все время помните, что произведения 20 века хоть и весьма обширный пласт музыкальной культуры в целом, тем не менее, он не может полностью вычеркнуть из художественной жизни ни музыку барокко, ни классику или романтику.

2. Организация самостоятельной работы

Количество часов на самостоятельные занятия должно соответствовать утвержденному рабочему учебному плану.

При самостоятельных занятиях студент должен стремиться к выполнению следующих задач:

1. уверенное знание теоретического материала (основные направления развития современной музыки);
2. умелое применение приобретенных знаний на практике (возможность самостоятельного выучивания произведений 20 века).

3. Материалы по реализации контроля

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершении 3го семестра в соответствии с рабочим учебным планом. Зачет проводится в устной форме с учетом посещаемости студентом аудиторных занятий.

Итоговый зачет проводится в конце 4 семестра в качестве выступления на академическом прослушивании на кафедре, где должно быть исполнено произведение отечественного или зарубежного композитора 20 века и даны комментарии относительно характерных черт исполненного произведения (цикл пьес, соната для сольного инструмента или в сопровождении фортепиано, часть или целиком концерт для солирующего инструмента с оркестром), специфики музыкального языка, работы над штрихами, фразами, интонированием.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Занятия по данной дисциплине проводятся в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом.

По усмотрению преподавателя тематический план лекций и семинаров заполняется индивидуальными занятиями с педагогом для выучивания тех или иных произведений (примерный список приведен выше).

Одним из главных моментов учебно-воспитательного процесса является применение таких методов, как объяснение, пока, беседа, убеждение, анализ, сравнение, обобщение и другой, выбор которых зависит от ситуации на уроке. Урок — одна из форм вербального общения, где устанавливается контакт педагога и студента.

Преподаватель, берущийся вести этот курс, должен досконально знать свой предмет и, желательно, не только в теории, но и на практике.

Эстетика современной музыки чрезвычайно сложна и многообразна. Для наиболее полного и глубокого раскрытия идейно-образного содержания необходимо проводить определенные параллели с другими видами искусств.

Музыкальный материал на слух контролируется с большим трудом — так что перед глазами педагога, как правило, всегда должны находиться ноты. От исполнителя (студента) и его наставника требуется повышенная точность в сложных ритмических и интонационных построениях. Кроме того, следует учесть, что это не тот музыкальный материал, на котором можно научиться качественно играть или который позволит расширить свой технический арсенал.

Поэтому на первый план выходит пожелание сбалансированности в составлении программ, когда современная музыка соседствует с произведениями, написанными в других стилях (барокко, классицизм или романтика).