Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 05.11.2023 18:32:14
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ *музыкальный*
КАФЕДРА *специального фортепиано*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине *СОВРЕМЕННАЯ НОТАЦИЯ*
(название дисциплины)

для специальности ***53.05.01 Искусство концертного исполнительства***
Специализация: Фортепиано
(название направления специальности)

квалификация *Концертный исполнитель. Преподаватель*
(название квалификации)

форма обучения *Очная*

курс *V*
(номер курса)

семестр *9*
(номер семестра)

объем дисциплины *3 З.Е.*

практические занятия *34*
(количество часов по УП)

самостоятельная работа (СРС) *74*
(количество часов по УП)

экзамен -
(номер семестра)

зачет *9*
(номер семестра)

всего *108*
(полное число часов на дисциплину по УП)

Уфа – 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

2017 г.

(год утверждения ФГОС ВО)

Составитель *Доцент кафедры специального фортепиано*

(должность составителя, название кафедры)

Сагитова Шаура Азаматовна

(ФИО составителя)

Рабочая программа одобрена кафедрой специального фортепиано
Протокол № 1 от « 30» 08 2023 г.

Зав. кафедрой	доцент	Сагитова Ш.А.	
	(ученое звание)	(ФИО)	(подпись)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ....4
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ....4
2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине....4
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ....5
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ....9
5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ....9
5.1 Требования для текущего контроля успеваемости....9
5.2 Требования для промежуточной аттестации....9
Примерный перечень вопросов....9
Тренировочные тесты....10
Ключи к тестам....12
Критерии оценки....12
Примерный список сочинений для самостоятельного изучения....12
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА....13
6.1. Рекомендуемая литература (основная)....13
6.2 Рекомендуемая литература....14
6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе....15
6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»....17
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....17

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Пояснительная записка)

Курс «Современная нотация» предназначен для студентов-пианистов. К числу основных задач можно отнести: условия возникновения нетрадиционных систем и способов нотации в XX веке, выявление особенностей нотозаписи как в рамках музыкального направления, так и в рамках индивидуального стиля, освоение новых знаков нотной графики. Система нотации того или иного сочинения не является простым набором символов, она тесно взаимосвязана с эстетикой, стилем и жанром. **Цель** курса – сформировать представление о многообразии видов нотации в творчестве композиторов XX-XXI века, умение анализировать и расшифровывать нотную графику, а также уметь проводить исторические аналогии и параллели как с музыкой других эпох, так и в общем с искусством XX века. З**адачи** курса – привитие навыков чтения фортепианных сочинений вне тональной системы, выявление взаимоотношений между композиторским замыслом и способами его фиксации, исследование истории современной нотной записи, ее символика и методика. Разбираются классификация и дефиниции видов современной нотации, ставится проблема семиотики и нотации, анализируются корреляции между нотной записью и отдельными музыкальными направлениями (такими, как микротоновая музыка, алеаторика, полистилистика, «театр смешанных средств» и «инструментальный театр», минимализм, электронная музыка), взаимозависимость способов нотации и творчества некоторых выдающихся современных композиторов (К. Штокхаузен, М. Кагель, Д. Кейдж, Д. Крам, С. Губайдулина). Ознакомление с кратким справочником важнейших символов и знаков современной нотации где описываются «искусственные» реформаторские системы нотной записи (Клаварскрибо, Эквитон, система А. Шёнберга и др.), а также кратко характеризуется основная мировая литература по современной нотации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ООП:

Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (ОПК-2);

Способен свободно читать с листа партии различной сложности (ПКО-2).

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

основные системы записи звуковысотной организации, сформированные во второй половине XX века;

особенности современной нотации и соответствующие ей приемы звукоизвлечения;

способы нотации и реализации приемов расширенных техник фортепианного исполнительства (глиссандо, игра на струнах, подготовленное фортепиано);

основной сольный репертуар для своего инструмента, включая произведения композиторов конца XX и начала XXI века;

уметь:

ориентироваться в основных видах нотации, стилях и направления XX-XXI веков;

владеть:

практикой чтения современных фортепианных индивидуальных стилей и направлений;

навыками исполнительского анализа современных сочинений;

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Наименование тем	Практич	Самост	Всего
Раздел I. Общие положения о современной нотации. 1.Место нотации в композиторском творчестве. История развития нотации. Новая эстетика – новые типы нотации. Категории современной нотации: детерминированная,недетерминированная.	2	2	4
2. Организация звуковысотности в музыке XX века. Метроритмическая организация в музыке XX века. Тембр в музыке XX века. Сонористика, кластеры	2	4	6
3. Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации: микротоновая музыка, алеаторика	2	4	6
4. Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации: полистилистика, музыка-действие	2	4	6
5. Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации: минимализм, электронная музыка, техническая музыка	2	4	6
6. Графическая музыка	2	4	6
Раздел II Творчество композиторов сквозь призму нотации:			
7. Композиторы русского авангарда: Н. Рославец, А. Лурье, А. Мосолов, И. Вышнеградский	2	7	9
8. Г. Уствольская, С. Губайдулина, А. Шнитке, Э. Денисов	4	7	11
9. Г. Коуэлл. Э. Браун	2	5	7
10. Дж. Кейдж	2	5	7
11. Д. Лигети, М. Фелдман	2	5	7
12. Х. Лахенман, Ж. Гризе	2	5	7
13. К. Штокхаузен, К. Пендерецкий	2	5	7
14. П. Булез, С. Шаррино	2	5	7
15 Дж. Крам	4	8	12
Всего 3 ЗЕ/ 108 ч.	34 ч.	74 ч.	108 ч.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВРЕМЕННОЙ НОТАЦИИ

Тема 1. Место нотации в композиторском творчестве. История развития нотации. Новая эстетика – новые типы нотации. Категории современной нотации: детерминированная, недетерминированная

Определение нотации. Функции нотации. Нотация в связи с жанрами музыки. История нотации. Пиктографическая, идеографическая, буквенная нотации. Средневековье – латинский алфавит как обозначение нот. Лады. Невменная, крюковая нотации. Гвидо д’Ареццо. Нотоносец. Мензуральная нотация – фиксированность метроритма. Табулатурная нотация. Возникновение генерал-баса. Классическая нотация. XX век – век перелома, изобретение индивидуальных способов нотации.

Полярность композиторских техник: наличие различных типов нотации. Детерминированная нотация – точная фиксация композиторского замысла (традиционная

нотация, кластеры, нотация для новых инструментальных техник, табулатуры). Недетерминированная нотация – наличие и по большей части превалирование элемента случайности (флуктуационная («пропорциональная») нотация, зонная нотация, нотация «mobile», графическая нотация, вербальная нотация). Порядок описания современной нотации. Критерии оценки нотации. Элементы нотации

Тема 2. Организация звуковысотности в музыке XX века. Метроритмическая организация в музыке XX века. Тембр в музыке XX века. Сонористика, кластеры

Общая периодизация развития тональности. 1900-20-ые гг. – «атональный период» (нововенская школа), «синтетаккорды» Н. Рославца, поздний Скрябин, «тропы» Хауэра. Расширенная тональность (Хиндемит). «Лады ограниченной транспозиции» Мессиана. Сериализм (Булез). Ксенакис и его «стохастический» метод.

Ритм как самостоятельный тематический элемент. Стравинский, Барток. Ритм как причудливое претворение «народности». Переменность, нерегулярная акцентность («Весна священная»). Шенберг. Ритм и его связь с декламационностью. Ритмическая свобода как графический элемент. Лурье «Формы в воздухе». Ритм в контексте сериальной музыки. Булез «Структуры».

Новые способы звукоизвлечения. Значимость тембровых эффектов (Стравинский, Мессиан, Барток и др.). Schprehstimme (Шенберг, Губайдуллина). Тембровая драматургия. Сонористика в связи с немузыкальными видами искусства. Кластеры – определение, характеристики.

Тема 3. Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации: микротоновая музыка, алеаторика

Четвертитоновость как способ расширения границ музыкального материала. Айвз. Системы знаков Карилло, Вышнеградского, Хабы. Микротоновость и микрохроматика как одна из сторон сонористики. Лигети, Шнитке, Лурье.

Алеаторика. Истоки. Связь с искусством импровизации. Типы алеаторики: ограниченная (Лютославский, Пендерецкий) и неограниченная (Штокхаузен, Кейдж, Фелдман, Берио). Использование системы координат – времяизмерительный параметр и звуковысотный.

Тема 4. Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации: полистилистика, музыка-действие

Прямое и опосредованное цитирование. Многоуровневость – опера Б.А. Циммермана «Солдаты». Варианты работы с материалом – обычное цитирование, переработка материала, аллюзии, стилизации. Симфония Берио – основа – Скерцо симфонии №2 Малера с вкраплениями из сочинений композиторов разных эпох (от Монтеверди до Штокхаузена). Первая симфония Шнитке. Д. Крам, Д. Рокберг.

Музыка-действие. Эксперименты Дж Кейджа и его соратников. Группа композиторов FLUXUS. Понятия «инструментальный театр», «мультимедиа», «хэппенинг». «Водная музыка» Дж. Кейджа. «Волокос» И. Соколова.

Тема 5. Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации: минимализм, электронная музыка, техническая музыка

Минимализм в других видах искусства. Статика и консонанс. «Открытые формы». Процессуальность развертывания материала. Ритмика как одно из главных качеств. Т. Райли, С. Райх, Л. Янг. «In C» Т. Райли. «Piano phase» С. Райха. Ф. Гласс, А. Пярт. Репететивность. Система напластований.

Электронная музыка. Э. Варез и Дж. Кейдж. Понятие «Tape music». Л. Термен. Синтезатор АНС. Сэмплирование и секвенцирование. Исполнение электронной музыки может быть полностью электронным или в сочетании с акустическими инструментами и звуками. К.

Штокхаузен, Л. Берио. Проблема нотации и реализации. Реализационный и репрезентативный тип партитур.

Л. Термен, М. Мартено. Техническая музыка как направление в музыкальном искусстве. Сонористика и техническая музыка. Музыка для электрофонных и электронных инструментов, для электронных средств записи и воспроизведения. Проблема графической реализации.

Тема 6. Графическая музыка

Синтез музыки и изобразительного искусства. Доступность рядовому слушателю. Графическая музыка как почва для возникновения жанров «хэппенинга», «инструментального театра» и других видов алеаторики. Два основных типа: дискурсивный и суггестивный (термин Д. Ухова). «December 1952» Э. Брауна. Круговые изображения. «Пение птиц» Э. Денисова.

РАЗДЕЛ II. ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ НОТАЦИИ

Тема 7. Композиторы русского авангарда: Н. Рославец, А. Лурье, А. Мосолов, И. Вышнеградский

Н. Рославец. Метод синтетаккордов как предтеча додекафонии. А. Лурье. Акалассичность. Интерес к микрохроматике («квартьезы», «квартмоли»). Три этюда для фортепиано, «Формы в воздухе». А. Мосолов. Фортепианные сонаты. Консруктивизм и урбанизм в музыке. «Завод». И. Вышнеградский. Четвертитоновая музыка. Настроенные в разном диапазон фортепиано. Система записи микротонов (вплоть до 1/12 тона).

Тема 8. Г. Уствольская, С. Губайдулина, А. Шнитке, Э. Денисов

Г. Уствольская. Аскетизм как черта стиля. Сакральность в творчестве. Октет для двух гобоев, 4 скрипок, литавр и фортепиано. Высочайшая сосредоточенность, редкий драматизм, насыщенность духовным поиском. Фортепианные сонаты, прелюдии. Тембральные поиски. 3 Композиции.

С. Губайдулина. «Параметр экспрессии». «De profundis». Табулатурная нотация. Влияние математики – «Размышление о хорале Баха «И вот я пред троном твоим» для клавесина и струнного квинтета. Симфония в 12 частях «Stimmen… Verstummen», ряды Фибоначчи и каденция дирижера. Сакральность в творчестве.

А. Шнитке. Увлечение авангардом. Полистилистика. Первая симфония, Concerto grosso №1. «Тихий период». Медитативная концепция. Фортепианный квинтет. Стиль «новой простоты». Реквием.

Э. Денисов. От авангарда до тотального синтеза композиторских техник. Национальрусские тенденции. «Солнце инков». «Плачи», Соната для двух скрипок.

Тема 9. Г. Коуэлл. Э. Браун

Г. Коуэлл – американский композитор, пианист, музыковед, педагог. Создание совместно с Л. Терменом ритмикона – инструмент, одновременно воспроизводящий различные ритмы. Поиски в области гармонии. Понятие «tone cluster». Электронная музыка. «Эластичная», «мобильная» музыка. Эксперименты в области звукоизвлечения. Произведения для фортепиано, исполняемые на струнах – «Эолова арфа», «Баньши» и др. Влияние урбанизма. «Рекламное объявление», «Фабрика». Интерес к фольклору – ирландский, кельтский музыкальный фольклор, использование элементов индийской раги и японской традиционной музыки.

Э. Браун – крупный американский композитор. Проект магнитофонной музыки. Изобретение «графической нотации», «временной нотации», «открытых форм». Одна из первых пьес, записанная в графической нотации – «Декабрь 1952 года». «Графическая музыка» как почва для появления алеаторики, хэппенинга, инструментального театра и др. «Time-notation» - «временная нотация», параметры нотно-высотный и времяизмерительный. Алеаторика исполнительского процесса – пьеса «25 страниц». Музыка для виолончели и фортепиано. «Available forms I».

Тема 10. Дж. Кейдж

Дж. Кейдж – американский композитор и теоретик. Повседневность в музыке. Изобретение препарированного фортепиано. Влияние дзен-буддизма, согласно которому природа не имеет внутренней структуры, или иерархии явлений и современных теорий взаимосвязи всех явлений, развивавшиеся социологом М.Маклюэном и архитектором Б.Фуллером – музыка «шума» и «тишины». Ритмические структуры как новый принцип организации формы. Алеаторика. «Музыка перемен». «4’33». Литературные опусы Дж. Кейджа.

Тема 11. Д. Лигети. М. Фелдман

Д. Лигети - один из самых видных западноевропейских композиторов второй половины XX в. Сверхполифония, полифония пластов, микрополифония. Статичность композиций Лигети. Взаимопереходность красочных объемов и плоскостей, пятен. «Атмосферы», «Реквием», «Видения», «Lontano» для оркестра. Новый взгляд на пианизм демонстрируют фортепианные этюды (Первая тетрадь - 1985, этюды № 7 и № 8 - 1988), преломляющие разные идеи - от импрессионистического пианизма до африканской музыки, и фортепианный Концерт (1985-88).

М. Фелдман – американский музыкант и педагог. Влияние минимализма, паттерны. Обилие повторов (обычно чуть-чуть изменяющихся), хроматизированные гармонии, неожиданные паузы. Отсутствие диатоники. Сонорика. «Durations» для различного состава инструментов. Влияние художественного искусства – Дж. Поллок и др. Абстрактный экспрессионизм. «Последние пьесы» для фортепиано. Графическая нотация.

Тема 12. Х. Лахенман. Ж. Гризе

Х. Лахенман. Эксперименты в области поисков новых звучаний. Смешение тоново определенных, сонористических и шумовых звучаний. Связь звуковых структур со внемузыкальной реальностью. Понятие «инструментальная конкретная музыка».

Ж. Гризе. Структурирование тембров в инструментальной музыке. Спектральная музыка. Освоение тембрового пространства, возможность перехода от макрофонии к микрофонии. «Модуляции», «Периоды». Лиминальный тип музыкального письма. Спектральная полифония.

Тема 13. К. Штокхаузен. К. Пендерецкий

Эволюция стиля К.Штокхузена. Первая печатная партитура электронной музыки «Studie II». Мобильность и открытость форм. «Klavierstuck XI». «Gruppen» для трех оркестров – техника групп. Знаки для «структурных типов». 1960-ые – переход от мобильных форм к новой концепции времени – «момент-форма». Электронная пьеса «Kontakte». «Stimmung». Гепталогия «СВЕТ. Семь дней недели»

К. Пендерецкий. Сонорность. Обновление фактуры и музыкальной ткани за счет использования нетрадиционных звукоизвлечения. «Трен», Stabat Mater.Неоромантизм. Польский реквием.

Тема 14. П. Булез. С. Шаррино

П. Булез. Влияние учителей – О. Мессиана и Р. Лейбовица – теоретика додекафонии. Сонаты для фортепиано. «Нотации» для фортепиано – 12-титоновое сочинение, но не додекафония. «Структуры» для 2 фортепиано. Тотальная числовая сериальность. «Work in progress» - «мобильная форма» - Третья соната для фортепиано. Институт музыкальных и акустических исследований IRCAM. «Респонсорий» для инструментального ансамбля и звучаний. «Молоток без мастера». Техника мультипликации высот.

С. Шаррино. Работа на границе звука и тишины, добиваясь от инструментов звучаний на грани порога слуха. Использование разнообразнейших, крайне редко применяемых флажолетов

у струнных (вплоть до седьмого обертона, а также у самой подставки) и не менее специфических приемов у духовых. Фортепианные сонаты. 4 ноктюрна для фортепиано.

Тема 15. Дж. Крам

Американский композитор, приверженец «технического расширения» возможностей музыки, графического оформления партитур, инструментального театра. Интерес к фортепиано. Соната для фортепиано, «Gnomic variations», «Макрокосмос» для фортепиано и для двух фортепиано. Изобретение собственной системы нотации.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина «Современная нотация» призвана расширить музыкальный кругозор и обогатить репертуар студентов-пианистов. Поэтому важную часть занятий занимает не только теоретическая база в изучении различных видов нотации, стилей и направлений, но и непосредственная практика. Помимо разъяснений и показов в классе, студентам даются произведения и для самостоятельного изучения. В процессе изучения новых техник и их нотаций приобретаются навыки чтения с листа музыки новой, непривычной эстетики.

5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на этапах текущего и промежуточного контроля успеваемости в форме зачета.

5.1 Требования для текущего контроля успеваемости

Чтение с листа, ответы на контрольные вопросы в течение занятий.

5.2 Требования для промежуточной аттестации

Промежуточный контроль проводится в форме зачета в конце девятого семестра.

Зачет носит практико-теоретический характер и состоит из нескольких этапов:

1. Письменный ответ на вопросы теста
2. Устный ответ на вопрос по билету
3. Сыграть с листа случайно выбранное преподавателем произведение из числа пройденных в течение семестра
4. Исполнительский анализ случайно выбранного преподавателем музыкального произведения

План исполнительского анализа музыкального произведения

Общие сведения о произведении

1. Стиль (композитор).
2. Склад (полифонический, гомофонно-гармонический, смешанный).
3. Жанр.
4. Образная сфера.

Исполнительский анализ формы

1. Характеристика типа формы.
2. Драматургия формы (динамический план, кульминации, развитие образов, контрастность).
3. Фактура, характеристика художественных средств, виды техники.
4. Фразировка, принципы использования динамики. Штрихи и артикуляция.
5. Особенности нотографики

Примерный перечень вопросов

1. Категории современной нотации
2. Сонористика. Определение, типы
3. Кластеры. Определение, типы
4. Системы знаков И. Вышнеградского
5. Н. Рославец и его метод синтетаккордов
6. Типы алеаторики
7. Хэппенинг, музыка-действие, инструментальный театр. Сходства и различия
8. Манифест Л. Руссоло «Искусство шумов»
9. Значение открытий и изобретений М. Мартено и Л. Термена
10. Фортепианные сонаты А. Мосолова
11. Урбанизм и конструктивизм в творчестве А. Лурье
12. Аскетизм и сакральность в творчестве Г. Уствольской
13. Полистилистика в творчестве А. Шнитке
14. Претворение фольклора в творчестве Э. Денисова
15. Творчество С. Губайдуллиной. Влияние математики
16. Г. Коуэлл. Урбанизм и фольклор в его творчестве, их техническое претворение
17. Творчество Дж. Кейджа. Краткий обзор
18. Э. Браун как изобретатель графической нотации, открытых форм, временной нотации
19. Фортепианные этюды Д. Лигети. Микрополифония в его творчестве (краткий обзор)
20. Техника мультипликации высот П. Булеза. «Нотации» для фортепиано
21. М. Фелдман и его современники-художники. Графическая нотация в его творчестве
22. Система нотации Д. Крама. «Макрокосмос»
23. Концепции времени в творчестве К. Штокхаузена
24. Электронная музыка К. Штокхаузена
25. Польский реквием К Пендерецкого
26. «Трен» К. Пендерецкого (анализ)
27. «Инструментальная конкретная музыка» в творчестве Х. Лахенмана
28. Спектральная музыка Ж. Гризе
29. «Модуляции» или «Периоды» Ж. Гризе (анализ на выбор)
30. Краткий обзор приемов звукоизвлечения С. Шаррино
31. Минимализм и репететивная техника в творчестве С. Райха и Т. Райли
32. Минимализм и репететивная техника в творчестве А. Пярта и А. Тертеряна
33. Зонная («рамочная») нотация
34. Вербальная нотация
35. Элементы нотации
36. Клаварскрибо и Эквитон

Тренировочные тесты

1.Кому принадлежат термины «дискурсивный» и «суггестивный» типы графической нотации?

а) Е. Дубинец б) Д. Ухову в) В. Холоповой

2.«December 1952» Э. Брауна - одна из первых пьес…

а) графической нотации б) минимализма в) хэппенинга

3.Кто автор терминов «квартьез» и «квартмоль»?

а) И. Вышнеградский б) А. Лурье в) А. Хаба

4.Кто автор одного из самых выдающихся минималистических произведений «Piano phase»?

а) Т. Райли б) С. Райх в) А. Пярт

5.Назовите автора метода «синтетаккордов»

а) А. Скрябин б) А. Лурье в) Н. Рославец

6.Кому принадлежит термин «флуктуационная» нотация?

а) Е. Дубинец б) Д. Ухову в) В. Холоповой

7.Кто совместно с Л. Терменом создал инструмент ритмикон?

а) Г. Коуэлл б) Дж. Кейдж в) Я. Ксенакис

8.Кто считается изобретателем препарированного фортепиано?

а) С. Райх б) А. Шнитке в) Дж. Кейдж

9.Работа над музыкой к какому мультфильму А. Хржановского явилась своеобразным импульсом для возникновения полистилистики в творчестве А. Шнитке?

а) Бабочка б) Шкаф в) Стеклянная гармоника

10.Один из периодов творчества А. Шнитке принято называть «тихим» периодом. Кому принадлежит этот термин?

А) В. Холоповой б) А. Шнитке в) Д. Ухову

11.Назовите композитора – автора «Плачей» - воплощения народного погребального обряда в сериальной технике

а) Э. Денисов б) С. Губайдуллина в) В. Гаврилин

12.Кому посвящено произведение С. Губайдуллиной «De profundis»?

а) А. Шнитке б) матери в) Ф. Липсу

13.Назовите автора гепталогии «СВЕТ. Семь дней недели»

а) Л. Ноно б) К. Штокхаузен в) К. Пендерецкий

14.Кто автор статьи «Полистилистические тенденции в современной музыке», в которой впервые упоминается термин «полистилистика»?

А) В. Холопова б) А. Шнитке в) Д. Ухов

15.Кто, характеризуя творчество С. Губайдуллиной, ввел понятие «параметр экспрессии»?

а) Э. Денисов б) В. Ценова в) В. Холопова

16.Назовите автора манифеста «Искусство шумов» (1913 г.)

а) Л. Термен б) Л. Руссоло в) И. Вышнеградский

17.Кто ввел в обиход термин «кластер»?

а) Г. Коуэлл б) Ж. Гризе в) Дж. Крам

18.Как называется временное изменение обычной настройки струнного инструмента?

а) скордатура б) предикация в) стагнация

19.Назовите автора одной из самых первых российских партитур в графической нотации – «Baletto»

а) В. Екимовский б) С. Слонимский в) И. Вышнеградский

20.Кто автор термина «extended piano»?

а) Д. Крам б) Дж. Кейдж в) Ф. Гласс

21.Что из нижеперечисленного не является системой темперированной нотации?

а) Клаварскрибо б) time-notation в) Эквитон

Ключи к тестам

1б, 2а, 3б, 4б, 5в, 6а, 7а, 8в, 9в, 10б, 11а, 12в, 13б, 14б, 15в, 16б, 17а, 18а, 19а, 20а, 21б

Критерии оценки

Результаты промежуточного контроля по итогам зачета определяются оценками «зачтено», «незачтено»:

Оценка «зачтено»:

Студент обладает глубокими и прочными знаниями материала учебной программы; при ответе на вопрос демонстрирует исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение, освещает творчество композитора; исполнительский анализ сделан развернуто, вопросы стиля освещены полно. Правильных ответов в тесте от 80%. При исполнении произведений студент показывает отличное понимание стиля и художественного образа, не имеет проблем с прочтением современной нотации.

Оценка «незачтено»:

Студент не в состоянии сыграть произведения, допускает серьезные ошибки в чтении нотного текста. Правильных ответов тесте менее 30%. Ответ на вопрос не выстроен, студент не обнаруживает знание специальной литературы, затрудняется в ответе на дополнительные вопросы. Анализ не может быть проведен

Примерный список сочинений для самостоятельного изучения

Ч. Айвз	«Декабрь» для голоса и ф-но; Конкорд-соната для ф-но; Три четвертитоновые пьесы для двух ф-но; Четвертая симфония
Л. Берио	Секвенции (все); Tempi concertati; Симфония
Э. Браун	Available forms I; «25 страниц»; «December 1952»; «Фолио»; «Четыре системы» для ф-но; Музыка для виолончели и ф-но
П. Булез	Структуры II для 2 ф-но; Ф-п. сонаты №№2,3; Молоток без мастера; Сонатина для флейты и ф-но
С. Буссотти	Пять фортепианных пьес для Дэвида Тюдора; Дробление для одного исполнителя на двух арфах
И. Вышнеградский	Красное Евангелие для ф-но
Ж. Гризе	Модуляции; Периоды для ф-но;Vortex temporum для кам.анс.
С. Губайдуллина	«De profundis» для баяна; Точки, линии, зигзаги для бас-кларнета и ф-но; «Stimmen…Verstummen» для оркестра; «Vivente – non vivente» для синтезатора АНС и магнитофона; «Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра и др.
Э. Денисов	Знаки на белом; Солнце инков; Плачи; Пение птиц
Т. Джонсон	Симметрии; Воображаемая музыка для любых инструментов
Ф. Донатони	Черное и белое №2 для 2 ф-но
В. Екимовский	Композиция 43; Baletto
Дж. Кейдж	4’33; Воображаемый пейзаж №№1,3,4,5; Музыка для фортепиано;

	Музыка перемен; Вариации II; Водная музыка; Концерт для подготовленного фортепиано с камерным оркестром; Сонаты и интерлюдии для подготовленного фортепиано
Г. Коуэлл	Эолова арфа; Фабрика; Антиномия; Тигр; Романтический квартет
Дж. Крам	Пять пьес для фортепиано; Макрокосмос; Zeitgeist
Х. Лахенман	Интроверсия I; Pression
Д. Лигети	Lontano; Атмосферы;
А. Лурье	Формы в воздухе
А. Мосолов	Сонаты для фортепиано
Л. Ноно	Прерванная песня; Нет дорог…надо идти. Андрею Тарковскому»; Incontri;
К. Пендерецкий	Трен; Польский реквием; De natura sonoris; Преломления
А. Пярт	Pro et contra; Stabat mater; Fratres (все версии)
Т. Райли	In C; Eastern Man
С. Райх	Clapping music; Piano phase; Музыка для кусков дерева
Н. Рославец	Сонаты для фортепиано №№ 1,2,5; 2 композиции для ф-но; прелюдии
И. Соколов	Волокос; О Кейдже; 13 пьес для ф-но
К.Ш. Сорабджи	Соната для фортепиано №1; Три поэмы; Токката;
Т. Такемицу	Звездный остров; Голос; Волны
Г. Уствольская	Сонаты для фортепиано
М. Фелдман	Длительности I-V; Проекции I; «Последние пьесы»; В поисках оркестровки; Альт и оркестр; The viola in my life; Why patterns?
Б. Фернихоу	Unity capsule; 4 миниатюры для флейты и фортепиано; Соната для двух фортепиано; Time and Motion Study I-III; Mnemosyne
Б. Фуррер	Три пьесы для фортепиано; Nuun; Still; Aer; Phaos
Б.А. Циммерман	Intercommunicazione; Солдаты; Photoptosis
С. Шаррино	D’un Faune;Omaggio a Burri;Сонаты для фортепиано;Due notturni crudeli
Дж. Шельси	Action Music; Hyxos; Xnoybis; 12 прелюдий для ф-но; Сонаты и сюиты для ф-но; 4 поэмы для ф-но
Б. Шеффер	Negative, Non stop; Decomposizicione; Контуры; Collage X
А. Шнитке	Первая симфония; Фортепианный квинтет; Реквием; Струнное (оно же фортепианное) трио; Вариации на один аккорд; Концерт для фортепиано с оркестром; Тихая музыка; Концерт для смешанного хора на стихи Григора Нарекацци
К. Штокхаузен	Klavierstück I-XI; Tierkreis; Studie II; Mixtur
Л. Янг	Фортепианная пьеса для Дэвида Тюдора No. 1; Композиция 1960 №10

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

№ и наименование
1. Гельфанд, Я. Диалоги о фортепианной нотации и ее интерпретации / Я. Гельфанд .— М. : Композитор, 2008 .— 216 с. : нот. ил. — Библиогр.: с. 215 .
2. Воробьев, И. Русский авангард и творчество Александра Мосолова 1920-1930-х годов .— / 2-е изд. — СПб : Композитор, 2006 .— 324с. — Список литературы:с.307-319
3. Воробьев, И.С. Композиторы русского авангарда : Михаил Матюшин,Артур Лурье,Владимир Щербачев,Гавриил Попов,Александр Мосолов .— Санкт-Петербург : Композитор, 2007 .— 158с. — (Композиторы.Очерки жизни и творчества)
4. Гладкова, О. Галина Уствольская : Музыка как наваждение .— Санкт-Петербург : Музыка, 1999 .— 168с.
5. Дьячкова, Л.С. Гармония в музыке 20 века : Учебн.пособие .— М. : Музыка, 1994 .— 144

с. : нот
6. Екимовский, В. Оливье Мессиан : Жизнь и творчество .— Москва : Советский композитор, 1987 .— 304с. — (Зарубежная музыка.Мастера XX века) .— Библиография:С.291-297 .— Указатель имен:С.299-302.
7. Казанцева, Л.П. Полистилистика в музыке : Лекция по курсу"Анализ музыкальных произведений" .— Казань : Казанская государственная консерватория, 1991 .— 36с. — Библиография:с.33-34.
8. Музыка из бывшего СССР : Сборник статей. Вып. 1 .— 1994 .— 297 с
9. Музыка из бывшего СССР : Сб. ст. Вып.2 .— 1996 .— 336 с.
10. Музыкально-теоретические системы : Учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов / Ред.Т.С.Кюрегян,В.С.Ценова .— М. : Композитор, 2006 .— 632с. — Основные вехи развития музыкально-теоретических систем:С.622-626 .— Примечания(указатель использованных материалов Ю.Н.Холопова):С.627-631 .
11. Скурко Е.Р. Башкирская академическая музыка : Традиции и современность:Учебное пособие .— Уфа : Гилем, 2005 .— 320с. — Литература:с.196-212 .— Приложение 1:с.213-224 .— Приложение:Нотные примеры:с.51-62 .— 500Р
12. Соколов, А.С. Введение в музыкальную композицию XX века : Учебное пособие по курсу "Анализ музыкальных произведений" .— Москва : ВЛАДОС, 2004 .— 231с. : ил. — (Учебное пособие для вузов) .— Приложения:С.145-231 .
13. Теория современной композиции: Учебное пособие. – М.: Музыка, 2007. – 624 с.,.
14. Холопов, Ю. Задания по гармонии / Ю. Холопов .— М. : Музыка, 1983 .— 288 с. — Прилож.: с. 267-282 .— Библиогр.: с. 283-285

6.2 Рекомендуемая литература

1. Музыкальный текст: история, теория, практика : Сборник научных статей : 50-летию Уфимского государственного института искусств посвящается / сост. И.В. Алексеева. - Уфа, 2019. - 176 с.
2. Гладкова, О. XXI век. Начало. Музыка: Силуэты петербургских композиторов.— Санкт-Петербург: Музыка, 2007.— 284с.: ил. — Примечания: С.270-282
3. Денисов Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие // Денисов Э. В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники: Сб. ст. —М., 1986.
4. Денисова, Е. Пьер Булез: семь уроков Пауля Клее. – Екатеринбург, 1997 .— 36 с .
5. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной нотации. – Киев: Гамаюн, 1999. – 314 с.
6. Дубинец Е. Эрл Браун: открытия в нотации // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире: Материалы международной научной конференции // Научные труды Московской государственной консерватории. — Сб. 17. — М., 1997. — С. 101-108.
7. Дудка Ф. Основы нотной графики. — Киев, 1985.
8. Екимовский В. Вперёд, к нотации без музыки! // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире: Материалы международной научной конференции // Научные труды Московской государственной консерватории. — Сб. 17. — М., 1997. — С. 113-124.
9. Ерёменко К. О несовершенстве современной системы нотации и возможных путях её развития // Музыка и современность. — М., 1969.1. Вып. 6. — С. 403-477.
10. Ерёменко К. Музыка от ледникового периода до века электроники: В 2-х кн. — М., 1991.
11. Задерацкий, В.В. Музыкальное искусство сегодня.Новые взгляды и наблюдения : По материалам научной конференции "Музыкознание на рубеже

веков:проблемы,функции,перспективы",г.Новосибирск,2001г. /
Сост.,ред.В.В.Задерацкий .— Москва : Композитор, 2004 .— 208с.
12. Коган Г. М. Свет и тени грамзаписи // Советская музыка. — 1978. — № 5, —С. 60-68.
13. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX в. — М., 1976.
14. Кремлев Ю. Фортепианные новации Генри Коуэлла // Вопросы теории и эстетики музыки. — Л., 1969. — Вып. 9. — С. 103-118.
15. Теория современной композиции: Учебное пособие. – М.: Музыка, 2007. – 624 с., нот.
16. Карпычев М. Г. La Melodia (итальянский экспромт ми минор): для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2015. - 18 с.: ноты
17. Карпычев М. Г. В подражание Зилоти: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2015. - 20 с.: ноты
18. Карпычев М. Г. Венское скерцо: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2016. - 24 с.: ноты
19. Карпычев М. Г. Музыка для кино о любви: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2017. - 24 с.: ноты
20. Карпычев М. Г. Наваждение: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2015. - 12 с.: ноты
21. Карпычев М. Г. Рондо до минор. Концертная фантазия на тему Андерсона и Ульвеуса: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2013. - 32 с.: ноты
22. Карпычев М. Г. Сицилиана ля минор: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2014. - 12 с.: ноты
23. Карпычев М. Г. Сказка: си-бемоль мажор для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинка, 2014. - 15 с.: ноты
24. Карпычев М. Г. Утро в Мадриде: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2016. - 16 с.: ноты
25. Карпычев М. Г. Фанфары, жига и романс: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2017. - 16 с.: ноты
26. Карпычев М. Г. Хоральная прелюдия си минор: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки , 2010. - 8 с.: ноты
27. Карпычев М. Г. Элегия: для фортепиано / М. Г. Карпычев. - Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2017. - 12 с.: нот
28. Стравинский И. Ф. Весна священная: Картины языческой Руси в двух частях: Транскрипция для фортепиано В. Леечкиса / И. Ф. Стравинский. - М.: Советский композитор, 1973. - 52 с.
29. Варламов Д. И. Академизация и постакадемический синдром в музыкальном искусстве и образовании/ Д. И. Варламов. - Монографический сборник статей. - Саратов, 2021. - 185 с.
30. Кирнарская Д. Классическая музыка для всех. Средневековье. Ренессанс. Барокко. Классицизм.: Учебное пособие/ Д. Кирнарская . - М.: Слово, 2022. - 432 с., ил: ил.
31. Современные композиторы Республики Башкортостан-детям и юношеству/ Союз композиторов Республики Башкортостан. - Уфа: Китап, 2020. II часть, Б.г. - 212 с.: ноты
32. Современные композиторы Республики Башкортостан-детям и юношеству. - Уфа: Китап, 2020. I часть, Б.г. - 212 с.: ноты

6.3 Литература, представленная в электронно-библиотечной системе ЭБС «Лань»

1. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1975 — Загл. с экрана.

2. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44767 — Загл. с экрана.

3. Гецелев, Б. С. Фортепианная музыка. Тетрадь 2: концертный репертуар : ноты / Б. С. Гецелев. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2020. — 100 с. — ISBN 979-0-9003372-1-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155823 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Стразов, С. П. Юношеский альбом: Пьесы для фортепиано : ноты / С. П. Стразов. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2020. — 36 с. — ISBN 979-0-90032-10-9-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155834 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Агакова, А. Л. Фортепианные произведения чувашских композиторов : учебно-методическое пособие / А. Л. Агакова. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2020. — 134 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156096 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Современные композиторы Республики Башкортостан. Детям и юношеству : ноты / составитель В. Лихачёва. — Уфа : УГАИ, 2020 — Часть 1 — 2020. — 212 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176109 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Современные композиторы Республики Башкортостан: детям и юношеству : ноты / составитель В. Лихачёва. — Уфа : УГАИ, 2020 — Часть 2 — 2020. — 212 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176108 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Валерий Скобёлкин. Сочинения для фортепиано. Выпуск 1. Репертуарный сборник-хрестоматия с содержательными характеристиками и пояснениями : учебно-методическое пособие / составители В. Скобёлкин, Е. Гордеева ; под редакцией В. Скобёлкина, Е. Гордеевой. — Уфа : УГАИ, 2019. — 84 с. — ISBN 978-5-93716-122-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143221 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Бекеров, Р. Три прелюдии для фортепианно : ноты / Р. Бекеров. — Нальчик : СКГИИ, 2021. — 13 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193880 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

10. Нагорнов, А. И. Сочинения для фортепиано : ноты / А. И. Нагорнов. — Тамбов : ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2021. — 28 с. — ISBN 979-0-706362-28-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/261344 (дата обращения: 04.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://ikompozitor.ru/RU/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://notes.tarakanov.net/
http://imslp.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.classicalmusic.com.ua/music.html
http://nlib.narod.ru/
http://www.classic-music.ru
http://www.classica21.ru/
http://e.lanbook.com
http://www.geige2007.narod.ru
http://www.belcanto.ru
https://rocklab.wordpress.com/category/обучение/статьи-о-вокале/
http://vocal-noty.ru
http://www.operamusic.ru
http://theoperacritic.com
http://opera.stanford.edu/main.html
http://www.therecordcollector.org
http://orpheusmusic.ru/publ/124
http://intoclassics.net
http://www.imslp.org

Периодические издания

1. Музыкальная академия, журнал
2. Музыковедение, журнал
3. Музыка и время, журнал
4. Музыкальное обозрение, газета

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории: 1-08, 1-24, 2-10, 2-12, 3-33, 3-37 – общая площадь 182,90 кв.м.;
Оборудование учебных аудиторий: 8 роялей и 1 клавесин;
Кафедральная техника: 2 магнитофона, 1 телевизор, 1 компьютер, 1 принтер;
Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023г.
Кабинет звукозаписи: видео и аудиотехника, дом. кинотеатр, фонд видео и аудиозаписей;
Компьютерный класс:12 компьютеров, выход в Интернет, сканер, ксерокс, фонд учебных программ.