

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 27.08.2025

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра специальной композиции и импровизации

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 26.08.2025 № 8)

Утверждено приказом ректора
от 26.08.2025 № 402

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«26» августа 2025 г.

Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX – начала XXI веков

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)

Специализация
Концертные струнные инструменты

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX – начала XXI веков» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.01 Искусство концертного исполнительства** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2017 г. № 731.

Авторы-составители рабочей программы:

А. А. Зобнин, А. В. Захаренко

Рецензент: к.иск., декан оркестрового факультета Иванов А. В.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры специальной композиции и импровизации
«22» мая 2025 г., протокол № 2.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Объём дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	8
6.1. Список основной литературы	8
6.2. Список рекомендуемой литературы (дополнительная)	9
6.3. Интернет-ресурсы	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	12
8.4. Контрольные материалы	16
Репертуарный список	16
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	20
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	20

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX – начала XXI веков» является факультативной дисциплиной для студентов четвертого курса кафедры скрипки и альты; кафедры виолончели, контрабаса, арфы и квартета; кафедры деревянных духовых инструментов, кафедры медных духовых и ударных инструментов СПбГК. Данный курс носит лекционно-практический характер и рассчитан на два семестра. Дисциплина направлена на расширение профессиональных компетенций музыканта-исполнителя путем освоения основных принципов интерпретации авангардных сольных и ансамблевых сочинений современных российских и зарубежных композиторов.

Цели освоения дисциплины:

- Углубление знаний в области исполнительства и педагогики на струнных инструментах, деревянных духовых инструментах, медных духовых инструментах и ударных инструментах путем освоения авангардной отечественной и зарубежной музыки последних 70 лет;
- Приобщение к выдающимся достижениям отечественных и зарубежных авангардных композиторских школ последних 70 лет;
- Приобщение к выдающимся достижениям отечественной и мировой исполнительской культуры в области интерпретации музыкального авангарда;
- Ознакомление с современной научной проблематикой по темам курса;
- Выработка критериев анализа и оценки исполнительского искусства в области интерпретации музыки современных отечественных и зарубежных авангардных композиторов последних 70 лет;
- Определение путей практического использования полученных знаний и умений;
- Развитие у студентов навыков оценочного мышления в области интерпретации современной музыки.

Задачи освоения дисциплины:

- Освоение основных направлений авангардной музыки второй половины XX-XXI в.в.;
- Ознакомление с основными формами сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства в условиях музыкального авангарда;
- Ознакомление с творчеством ведущих отечественных и зарубежных ансамблей современной академической музыки;
- Освоение современной нотации в условиях сериальной и постсериальной, алеаторной, спектральной и постспектральной, структуралистской, сатуралистской, минималистской и постминималистской, мультимедийной композиций;
- Освоение современных расширенных исполнительских техник;
- Освоение навыков ансамблевого взаимодействия при исполнении музыкального авангарда;
- Освоение интерпретации сочинений с использованием элементов инструментального театра и инструментальных перформансов;
- Освоение основ импровизации;

- Освоение современных технических средств для интерпретации сочинений с использованием предзаписанной электроники;
- Освоение современных электронных средств для простейших преобразований звука в условиях живого исполнения, освоение электронных средств для создания «лупов» и склеек в «живом» времени;
- Освоение современных электронных средств и программного обеспечения для исполнения сочинений с использованием «живой» электронной музыки и видео, освоение современных электронных средств и программного обеспечения для исполнения современных мультимедийных композиций широкого спектра.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX – начала XXI веков» относится к вариативной части блока 1 образовательной программы и предусмотрена на протяжении двух семестров.

Курс «Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX – начала XXI веков» помогает студентам освоению таких предметов, как «Специальность», «Камерный ансамбль», «Квартет», «Анализ музыкальных форм», «История музыки».

Дисциплина «Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX-XXI веков» является необходимой для формирования современного музыканта-исполнителя. Музыкальный авангард требует от интерпретатора новых специальных знаний и навыков, формированию которых способствует изучение дисциплины «Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX-XXI веков».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<i>Знать:</i> концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.
	<i>Уметь:</i> анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций.
	<i>Владеть:</i> навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного

	интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры	
		7-й	8-й
Контактная аудиторная работа (всего)	60	30	30
Практические занятия	60	30	30
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	6	3	3
Вид промежуточной аттестации		КЗ*	КЗ*
Общая трудоемкость:			
Часы	66	33	33
Зачетные единицы	2	1	1

*КЗ – контрольное занятие

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Сем естр	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.)	Самостоят ельная работа (час.)
1	Введение в современное исполнительство. Триада «композитор-исполнитель-слушатель» и ее трансформации в новой музыке.	10	10	0
2	Новые образы исполнителя в XX-XXI веках: переосмысление фигур исполнителя и композитора.	56	50	6

	Итого по курсу	66	60	6
--	----------------	----	----	---

5.2. Содержание дисциплины

Тема 1. *Введение в современное исполнительство. Триада «композитор-исполнитель-слушатель» и ее трансформации в новой музыке.*

Трансформации музыкального языка в эпоху второго авангарда. Философия и эстетика расширенных техник игры на инструментах и новой нотации.

Исполнитель как *актер*: понятие инструментального театра, роль исполнительского жеста, визуальная составляющая произведения. Постдраматический театр (термин Ханс-Тиса Лемана) и возможности его интеграции в музыкальное исполнительство.

Новая *телесность*: переосмысление «тела» инструмента (расширение возможностей, задействование всех частей, специальные приемы игры), переосмысление тела самого исполнителя (необходимость говорить/петь при игре на инструменте, выполнение различных действий в рамках инструментального театра, новые типы экспрессии).

Понятие *импровизации* и способы ее встраивания в процесс академического исполнительства (разные формы алеаторики, «интуитивная музыка» Карлхайнца Штокхаузена).

Фигура исполнителя в триаде *композитор-исполнитель-слушатель* и ее трансформация в эпоху метамодерна – в системе новых медиа и тотального Интернета.

Тема 2. *Новые образы исполнителя в XX-XXI веках: переосмысление фигур исполнителя и композитора.*

Новые компетенции исполнителя: необходимость быть гибким и пластичным, изменяясь и даже перевоплощаясь в зависимости от задач конкретного музыкального произведения.

Исполнитель-«компьютер»: новые требования к исполнителю в рамках серийной и сериальной музыки («компьютерная» точность, неукоснительное соблюдение динамических оттенков).

Исполнитель-мастер: претворение фигуры мастера, ремесленника в интерпретации композиторов «новой простоты» и отдельных минималистов.

Исполнитель-виртуоз: пересмотр *трансценденции* исполнителя в контексте «новой сложности»: поэтика затрудненного «жеста», поиск границы возможностей, беспрецедентное усложнение ритмической, тембровой и интонационной сторон текста.

Исполнитель-перформер: расширение функций исполнителя, сходство и различия с ролью актера, поэтика *экстремального*, интеграция практик современного искусства в новую музыку и исполнительство.

В соответствии с целями и задачами освоения дисциплины «Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX-XXI веков» учебный репертуар, распределённый по семестрам, включает в себя следующие разделы:

- 1) камерная музыка российских композиторов-авангардистов 20-21 в.в.;

2) камерная музыка зарубежных композиторов-авангардистов 20-21 в.в.;

Учебный репертуар, с одной стороны, должен соответствовать индивидуальным особенностям студента, уровню его музыкального развития и подготовки и в то же время отвечать общим программным требованиям для студентов оркестрового факультета. Поэтому предлагаемые репертуарные списки включают в себя в рамках единых жанрово-стилевых разделов различные по степени сложности произведения.

Важное место в учебном репертуаре студента в классе «Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX-XXI веков» занимают произведения написанные в серийной и сериальной технике, работа над которыми развивает полифоническое мышление, формирует способность различать мелодические линии внутри гармонических последовательностей, воспитывает «партитурное» слышание музыки.

Занятия пьесами и миниатюрами композиторов XX-XXI веков расширяет знания студента музыкальных стилей и национальных школ. Стилиевые и жанровые особенности произведения требуют внимания к таким средствам выразительности, как динамика, артикуляция, агогика, педализация, предполагают разнообразные приёмы звукоизвлечения.

Большую роль в развитии музыкального мышления студента играет исполнение ансамблей, предусмотренное в каждом учебном семестре. В работе над ансамблями формируются такие необходимые для исполнителя-инструменталиста качества, как согласованность творческих устремлений, умение слышать партнёра, ритмическая дисциплина.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1. Адорно Т. Философия новой музыки. М.: Логос, 2001.
2. Андриссен Л. Украденное время. Пер. Ирины Лесковской и Бориса Филановского: Санкт-Петербург. КультИнформПресс. 2005.
3. Бойкова В. Зигфрид Пальм и его вклад в развитие «расширенных» виолончельных техник. Сборник «Pro musica nova: Studien zum Spielen neuer Musik für Violoncello» // XX век. Зарубежная музыка: Очерки и документы. Вып. 2: Москва. 1995.
4. В. С. Ценова: Москва. 2009.
5. Гласс Ф. Слова без музыки. ИД Ивана Лимбаха. 2021
6. Кейдж Дж. Неопределенность. Jaromir Hladik Press. 2024
7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века: Москва. Музыка. 1976.
8. Композиторы о современной композиции, хрестоматия ред. Т. С. Кюрегян,
9. Костелянец Р. Разговоры с Кейджем, пер. Галины Шульги, под редакцией Ксении Жолудевой: Москва, Ад Маргинем Пресс. 2015.
10. Люсье Э. Музыка 109. Заметки об экспериментальной музыке. Jaromir Hladik Press. 2020
11. Мартынов В. Конец времени композиторов. Классика-XXI. 2024
12. Мартынов В. Opus posth или рождение новой реальности. Классика-XXI. 2024
13. Обрист Х. У. Краткая история новой музыки, пер. Светланы Кузнецовой: Москва, Ад Маргинем Пресс. 2015.
14. Скорбященская О. «Борис Тищенко: интервью robusta». Изд. «Композитор. Санкт-Петербург», 2010
15. Слово композитора / Под ред. Н. Гуляницкой. М., 2002.

16. Слонимский С. «Мысли о композиторском ремесле», Изд. «Композитор. Санкт-Петербург», 2006.
17. Слонимский С. «Свободный диссонанс», очерки о русской музыке. Изд. «Композитор. Санкт-Петербург», 2004
18. Теория современной композиции / Моск. гос. консерватория; Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005
19. Ульянич В. С. Компьютерная музыка: историко-теоретическая концепция и художественная практика. М., 2002.
20. Фелдман М. Привет восьмой улице. Jaromir Hladik Press. 2019
21. Хайновская Т. «Петербургские композиторы настоящего и будущего». Изд. «Композитор. Санкт-Петербург», 2012
22. Хруст Н. Новые техники игры на музыкальных инструментах: в 6 ч. // Музыкальная жизнь. Часть 1: [б. н.]. 2010. № 11; Часть 2: Монохроматика. 2010. № 12; Часть 3: Инструменты меняются ролями. 2011. № 1. С. 18–20; Часть 4: Многозвучия. 2011. № 2.; Часть 5: Многозвучия (окончание) 2011. № 3.; Часть 6: Вмешательство в конструкцию инструмента. 2011. № 6.
23. Хрущева Н. Метамодерн в музыке и вокруг нее. Рипол-классик. 2022.
24. Шенберг А. Стил ь и мысль. Статьи и материалы. М., 2006
25. Arditti I. Platz R. HP. The Techniques of Violin Playing:
26. Bosanquet R. C. The Secret Life of Cello Strings: Harmonics for Cellists. Cambridge: SJ Music, 1996. XV, 311 p.
27. Fallowfield E. Cello Map: A Handbook of Cello Technique for Performers and Composers: Ph. D. Thesis. Birmingham, 2009. [9], 199 p.
28. Read G. Music Notation: A Manual of Modern Practice. L.: Gollancz, 1978.
29. Stone K. Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook. N. Y.: Norton, 1980. 189 p.
30. Strange P., Strange A. The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques. Berkley: University of California Press, 2001.
31. Turetzky B. The Contemporary Contrabass. 2nd ed. Berkley: University of California Press, 1982.
32. Walden V. One Hundred Years of Violoncello: A History of Technique and Performance Practice, 1740–1840. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
33. Walden V. Technique, Style and Performing Practice to c. 1900 // The Cambridge Companion to the Cello / ed. by R. Stowell. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
34. НОВОЕ ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ – видеопособие артистов Молот-ансамбля

6.2. Список рекомендуемой литературы (дополнительная).

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М., 1947.
2. Банщиков Г. Законы функциональной инструментовки. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 1997

3. Валькова В. Музыкальный тематизм — мышление — культура. Н. Новгород, 1992.
4. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975.
5. Вышнеградский И. Пирамида жизни. М., 2001.
6. Гарин И. Пророки и поэты. М.: Терра, 1994.
7. Гачев Г. Жизнь художественного сознания: Очерки по истории образа. М.: Искусство, 1972.
8. Гержев В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2015.
9. Глинка М. Записки. М., 1988.
10. Гузий В.М. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в диссертационных исследованиях [Электронный ресурс]: методическое пособие для музыкальных вузов/ Гузий В.М.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 2013
11. Гуляницкая Н. Поэтика музыкальной композиции Теоретические аспекты духовной музыки XX века. М.: Языки славянской культуры, 2002.
12. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
13. Екимовский В. Оливье Мессиян: жизнь и творчество. М., 1987.
14. Епишин А. «Музыкальный мир в новом тысячелетии: взгляд из Петербурга». Изд. «Композитор. Санкт-Петербург», 2012
15. Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений СПб.: Лань, Планета музыки, 2015.
16. Зайцева Т. «Композитор Сергей Слонимский». Изд. «Композитор. Санкт-Петербург»
17. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М.: Интрада, 1998.
18. Кац Б. О музыке Бориса Тищенко. Издательство «Советский композитор», 1986.
19. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
20. Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры. СПб.: Лань, Планета музыки, 2009.
21. Кудряшов Ю. Ладовые системы европейской музыки XX века. М., 2001.
22. Лосев А. Музыка как предмет логики. М., 1927.
23. Лютославский В. Статьи, беседы, воспоминания / Беседы И. Никольской с В. Лютославским. М., 1995.
24. Мазель Л. Вопросы анализа музыки. М., 1978.
25. Мартынов В. Конец времени композиторов. М.: Русский путь, 2002.
26. Медушевский В. Интонационная форма музыки. М., 1993.
27. Мессиян О. Техника моего музыкального языка. М., 1995.
28. Месснер. Основы композиции.
29. Михайлов М. Стиль в музыке. М., 1981.
30. Мутузкин И.А. Экспериментальная флейта в музыке XX века Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2009.
31. Мясковский Н., Прокофьев С. Переписка.
32. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М., 1988.
33. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
34. Налимов В. Вероятностная модель языка. М., 1979.
35. Онеггер А. Я — композитор // Онеггер А. О музыкальном искусстве / Пер. с фр., коммент. В. Н. Александровой, В. И. Быкова. — Л., 1979.
36. Павлишин С. Арнольд Шёнберг. М., 2001.
37. Петрусева Н. Пьер Булез — эстетика и техника музыкальной композиции. М.: Реал, 2002.

38. Письма Д. Д. Шостаковича Борису Тищенко. Изд. «Композитор. Санкт-Петербург», 1997
39. Прокофьев С. Автобиография. М., «Классика—XXI», 2007.
40. Рачина Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта СПб.: Лань, Планета музыки, 2015.
41. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 2004.
42. Свиридов Г. Музыка как судьба. М., 2002.
43. Слонимский С. «Симфонии С. С. Прокофьева»
44. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. М., 1992.
45. Стогний И. О семантической многомерности музыкального произведения (Музыкальная конструкция и смысл). М., 1999.
46. Столяр Р.С. Джаз. Введение в стилистику: Лань, Планета музыки, 2015.
47. Стравинский И. Диалоги. Л., 1971.
48. Толмачев Ю.А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства СПб.: Лань, Планета музыки, 2015.
49. Холопова В. Музыка как вид искусства. М., 1994.
50. Холопова В., Холопов Ю. Музыка Веберна. М., 1999.
51. Христианская культура и музыка. Материалы международной конференции. М., 2003.
52. Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика. – СПб.: Алтея, 2001

6.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.belcanto.ru>
2. <http://www.free-scores.com>
3. <http://www.imslp.org>
4. <http://www.intoclassics.net>
5. <http://www.ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>
6. <http://www.notarhiv.ru>
7. <http://www.piano.ru/library.html>
8. <http://www.notes.tarakanov.net>
9. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система: <http://e.lanbook.com/>
10. www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с роялями (пианино), звукотехническим и мультимедийным оборудованием, методические материалы, нотный материал, аудио- и видеозаписи, малые концертные залы, оснащенные концертными роялями, пультами, звукотехническим и мультимедийным оборудованием.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<i>Знать:</i> концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.
	<i>Уметь:</i> анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций.
	<i>Владеть:</i> навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра (7-й – 8-й семестры) в форме контрольных занятий. На контрольных занятиях студенты исполняют 2-3 музыкальных произведения созданных современными композиторами, малой и крупной формы. Исполняемые композиции должны быть написаны после 1950 года и их текст обязательно должен удовлетворять хотя бы одному из ниже перечисленных пунктов:

1. В тексте присутствуют переменные размеры/ритмы (многочисленные смены размеров, смена размеров один раз в несколько тактов);
2. В тексте присутствуют современные техники игры и способы звукоизвлечения на инструменте;
3. Сочинение предполагает взаимодействие акустического звука с электронной музыкой и/или мультимедиа (предзаписанной или «живой»);
4. Сочинение применяет нестандартную графическую нотацию, требующую расшифровки;
5. Сочинение включает любой вид алеаторики;
6. Сочинение применяет микротоновую технику.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.	<i>Не знает</i> концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.	<i>Знает частично</i> концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.	<i>Знает в достаточной степени</i> концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.	<i>Знает в полной мере</i> концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций	<i>Не умеет</i> анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций.	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций.	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций.	<i>Умеет свободно</i> анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; распознавать различные типы нотаций.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, эссе				
<i>Владеть:</i> навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.	<i>Не владеет</i> навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.	<i>Слабо владеет</i> навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.	<i>В целом владеет</i> навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.	<i>В полной мере владеет</i> навыками чтения с листа партий различной сложности; искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения

				, артикуляции, фразировки.
--	--	--	--	----------------------------

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

Оценка интерпретации сольного авангардного репертуара

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
качественное знание нотного текста исполняемой программы	0-10	11-14	15-17	18-20
понимание структуры, формы и жанра музыкального произведения	0-10	11-14	15-17	18-20
чувство стиля и звуковых особенностей произведения	0-10	11-14	15-17	18-20
исполнительская оснащённость (владение различными видами звукоизвлечения, разнообразие динамических оттенков и штрихов и т.д.) и пианистические навыки (ловкость и беглость пальцев, координация рук)	0-10	11-14	15-17	18-20
точность выполнения указаний в нотном тексте	0-10	11-14	15-17	18-20
свобода и артистизм исполнения	50	70	85	100

Оценка интерпретации ансамблевого авангардного репертуара

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) Передача художественного содержания произведений, входящих в программу, их стилистических особенностей, чувство формы произведения, яркость, убедительность, свобода и артистизм исполнения (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
б) Степень технической оснащённости обучающегося, свобода владения исполнительскими приемами, культура звукоизвлечения, фразировки, артикуляционного мастерства, соответствие строя инструмента исполнительским задачам (точность строя по всему	0-10	11-14	15-17	20

диапазону, точность строя инструментов всего ансамбля) (промежуточная аттестация)				
в) Стабильность исполнения	0-10	11-14	15-17	20
г) Индивидуальность трактовки, умение подчинять свою музыкальную индивидуальность общей цели – коллективной интерпретации.	0-5	6-7	8-9	10
д) Объем освоенного репертуара, проведенной самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости)	0-10	11-14	15-17	20
е) Регулярность посещения аудиторных занятий (текущий контроль успеваемости), уважительное отношение к педагогу и партнерам по ансамблю	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Критерии оценки исполнения студентом сольного сочинения современного авангардного композитора:

Оценка «отлично» выставляется, если: репертуар освоен студентом в полном объеме; программа исполняется без ошибок и остановок; студент владеет высокой степенью оригинальности и креативности мышления, проявляет высокий уровень зрелости в выявлении музыкального образа, драматургии сочинения и выстраивании его формы; ярко и убедительно доносит свою трактовку до слушателя; владеет широким спектром исполнительских средств, ловкостью и беглостью пальцев, ясно и точно выполняет указания в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется, если: репертуар освоен студентом в полном объеме; программа исполняется без остановок; оригинальность и креативность мышления выявлены частично; ощущается понимание особенностей формы и жанра; характеристики музыкального образа подаются со значительной степенью успешности и донесены до слушателя; большая часть трудных мест сыграна технически удовлетворительно; студент выполняет указания в нотном тексте.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: репертуар освоен студентом не в полном объеме; программа исполнена со значительным количеством текстовых ошибок, с остановками во время исполнения; подход к интерпретации отличается недостаточной степенью креативности и воображения; демонстрируется слабое чувство формы с

нарушениями музыкальной логики и музыкальной драматургии; при технической неуверенности в исполнении студент проявляет мало внимания к исполнительским средствам выразительности; недостаточное количество градаций в динамике и красках выявляют приблизительное понимание стиля; авторские указания выполняются лишь частично.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: репертуар студентом не освоен; студент демонстрирует крайне слабое владение инструментом, непонимание структуры, формы и жанра произведения; проявляет слишком много недостатков в сфере выразительных средств, неправильное и неадекватное их использование.

Критерии оценки исполнения студентами ансамблевого сочинения современного авангардного композитора:

Оценка «отлично» выставляется в случае, если программа исполнена ансамблем в полном объёме, артистично, музыкально, без текстовых погрешностей и остановок, в соответствии со стилистическими особенностями музыкальных произведений; если все участники ансамбля демонстрируют свободное владение инструментами и чувство ансамбля, что выражается в единстве фразировок, динамическом развитии, штриховом единообразии.

Оценка «хорошо» ставится, если программа исполнена ансамблем в полном объёме, без текстовых погрешностей и остановок, недостаточно выразительно, с незначительными стилистическими неточностями; если все участники ансамбля демонстрируют свободное владение инструментами, чувство ансамбля.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если программа исполнена ансамблем со значительным количеством текстовых и стилистических ошибок; если участники ансамбля не всегда демонстрируют динамическую и темповую согласованность.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если участники ансамбля демонстрируют крайне слабое владение навыками игры в ансамбле: темповую и динамическую несогласованность, отсутствие единой фразировки и штрихов, отсутствие понимания стилистических особенностей исполняемых произведений.

8.4. Контрольные материалы

Репертуарный список

Инструменты соло

Скрипка

Берио – Секвенция VIII для скрипки соло

Ксенакис – Mikka для скрипки соло

Ксенакис – Mikka S для скрипки соло

Радвирович – Композиция для скрипки соло

Слонимский – Монодия для скрипки соло

Фалик – Композиция для скрипки соло
Ферниху – Intermedia alla ciacconna
Шаррино – 6 Каприсов

Альт

Берио – Секвенция VI для альта соло
Цепколенко – Дуэль-Дуо для дуэта альтов
Радвилович – Композиция для альта соло

Виолончель

Ксенакис – Коттос для виолончели соло
Берио – Секвенция XIV

Контрабас

Берио – Секвенция XIVb
Шелси - Akonagon

Ансамбли

Скрипка и фортепиано

Крашенинников А. Nosata для детской скрипки и фортепиано
Крутик М. Фантазия (2017)
Мажара Н. Соната № 1 (2007)
Мажара Н. Соната № 2 (2009)
Мажара Н. Соната № 3 (2021)
Нестерова С. «Отзвуки сказки», 10 пьес (2019)
Осколков-мл. С. Соната (2020)
Тищенко Б. «Фантазия для скрипки и фортепиано» op. 118
Танонов А. Соната для скрипки и фортепиано (2014)
Слонимский С. Соната для скрипки и фортепиано

Виолончель и фортепиано

Мажара Н. Каприччио

Скрипка, альт, виолончель

Корчмар Г. Иисус и Мария, пасхальный диалог по мотивам Г.Шютца (1998)

Скрипка, виолончель, фортепиано

Крутик М. In Freundschaft
Крутик М. Rally
Мажара Н. Сонатина
Нестерова С. Трио
Танонов А. Трио

Скрипка, альт, виолончель, фортепиано

Крутик М. Stratosphere (2014)
Нестерова С. Квартет для скрипки, альта, виолончели и фортепиано (2015)

Кларнет, скрипка, виолончель, аккордеон

Крутик М. Collisions (2008)

Кларнет, скрипка, виолончель, фортепиано

Тищенко Б. Концерт для кларнета и фортепианного трио

Квинтеты для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано

Волкова Н. Водолей. Течение звезд

Иготти Е. Весы

Круглик В. Буря

Круглик В. Где раки зимуют

Лаврова С. Метакосмос (2021)

Левковская С. Собственное тело

Мажара Н. Пора мой друг, пора (2019)

Нестерова С. Грузинские танцы (2019)

Нестерова С. «Гоголь 2019»

Нестерова С. Загадки (2018)

Нестерова С. Солярис (2021)

Осколков С. Заклятье зверей

Радвилович А. В те дни, когда в садах лица (2019)

Резетдинов Л. Космос Крама (2019)

Резетдинов Л. Люлли-люлли (Карело-финские мотивы)

Резетдинов Л. Русские наигрыши

Танонов А. Bartok P.S. (2021)

Танонов А. «Огненная токката» (2012)

Танонов А. «Витрувианский человек» (2013)

Флейта, гобой, кларнет, скрипка, альт и виолончель

Танонов «BAD» для секстета

Флейта, кларнет, скрипка, виолончель, фортепиано, ударные

Друх И. Хамелеон

Флейта, кларнет, ударные, фортепиано и струнный квартет

Нестерова С. Сказка о крыльях, сюита из оперы (2021)

Варез – Октандр для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны, трубы, тромбона и контрабаса

Вышнеградский - “Этюд на магический квадрат” для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано

Гризе - *Vortex Temporum*, для фортепиано и 5 инструментов

Губайдулина - «Сад радости и печали» для флейты, альты и арфы

Друх – Красный квадрат для кларнета, скрипки и фортепиано

Друх – Семь таинств для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано

Крам – 11 эхо осени для альтовой флейты, кларнета, скрипки и фортепиано

Ксенакис - “Харизма” для кларнета и виолончели

Лурье – Скрипка сквозь флейту

Мессиа́н – Квартет на конец времени

Петер Этвош, "Psy" для флейты, виолончели и фортепиано

Радвилович – Сны Пьеро для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано

Радвилович – Music for Three для кларнета, скрипки и фортепиано

Радвилевич – Spiegel для кларнета и скрипки
 Резетдинов – 2 этюда Мунка для камерного ансамбля
 Резетдинов – Внутреннее пространство для кларнета, скрипки и фортепиано
 Резетдинов – Русские наигрыши для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано
 Саариахо - "Cenders" для флейты, виолончели и фортепиано
 Шаррино - "Omaggio a Burri" для флейты, кларнета и скрипки
 Клаус Ланг - "Zwillingsgipfel" для флейты и фортепиано
 Мюрай - "Les Ruinas Circulares" для кларнета и скрипки
 Гризе - *Talea*, для скрипки, виолончели, флейты, кларнета и фортепиано
 Слонимский – Минипартита для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано
 Слонимский – Соната для скрипки и фортепиано
 Слонимский – Lamento furioso памяти Денисова для кларнета, скрипки и фортепиано
 Танонов - «Огненная токката» для камерного ансамбля
 Тищенко – Соната для скрипки и фортепиано
 Уствольская - Большой дуэт для виолончели фортепиано
 Уствольская – Трио для кларнета, скрипки и фортепиано
 Фелдман - "Durations I" для флейты, фортепиано, скрипки и виолончели
 Шелси - "Ko-lho" для флейты и кларнета
 Шелси - "Duo" для скрипки и виолончели
 Шенберг – Фантазия для скрипки и фортепиано
 Шнитке - Соната №1 и №2 для скрипки и фортепиано
 Шнитке - Соната №2 для скрипки и фортепиано
 Денисов - Соната для кларнета и фортепиано
 Юрель - "Pour Luigi" для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки и виолончели

Смешанные трио с арфой

А. Жоливе Рождественская пастораль для флейты, фагота и арфы

Трио с фортепиано

Ч. Айвз	Трио для кларнета, скрипки и фортепиано
А. Аратюнян	Сюита для кларнета, скрипки и ф-но
Н. Рота	Трио для кларнета, виолончели и ф-но (1973); Трио для флейты, скрипки и ф-но (1958)
Ф. Тейт	Ария и вариации для кларнета, скрипки и ф-но (1957)
Г. Уствольская	Трио для кларнета, скрипки и ф-но (1949)
Ю. Фалик	Трио для гобоя, виолончели и ф-но (1959)
Ж. Франсе	Трио для флейты, виолончели и ф-но (1990); Трио для гобоя, фагота и ф-но (1994); Трио для кларнета, альты и ф-но (1990)
Д. Шнидер	Музыка двора для флейты, скрипки и ф-но Трио «Ночь в пятницу в августе» для кларнета, виолончели и ф-но (1996)
Д. Якобсон	3 пьесы для кларнета, альты и ф-но

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Важным этапом учебной и воспитательной работы, помимо урока по специальности, является игра в ансамбле. В составе ансамбля должно быть не менее двух исполнителей на одноименном инструменте.

Значимым моментом при составлении ансамблей является выявление индивидуальных особенностей и качества подготовки студентов, а также педагогу следует учитывать фактор психологической совместимости ансамблистов. В процессе подготовки репертуара, педагогу необходимо построить работу таким образом, чтобы каждый ансамбль успел пройти за учебный год два-три произведения, которые будут исполняться на концертах, зачетах, экзаменах.

В процессе работы над музыкальным произведением преподавателю следует обращать особое внимание на баланс звучания, ритмическую точность, динамику, фразировку, чистоту интонирования. Преподаватель в классе камерного ансамбля должен обладать дирижерскими навыками. Особенно это важно при работе с большими ансамблями и при исполнении сложных произведений современных композиторов. Это также подготавливает студентов к работе в оркестре.

Следует добиваться исполнения всех произведений на достаточно высоком художественном уровне, с должной степенью технического совершенства.

Репертуарные списки не являются исчерпывающими: педагогу предоставляется возможность выбора музыкальных произведений.

Установленные и утвержденные кафедрой сроки проведения экзаменов, зачетов, академических концертов и других выступлений фиксируются в индивидуальном плане, что обязывает студентов плодотворно организовать домашние занятия и целенаправленно использовать отведенное на уроках время. Результаты выполнения индивидуального плана по ансамблю и активное участие в творческой жизни вуза имеют определяющее значение при оценке успеваемости студента.

Работа по развитию и совершенствованию музыкально-исполнительского мастерства в значительной мере обуславливается творческой инициативой студента, способностью его к самостоятельному мышлению и умению работать над музыкальным материалом.

Успеваемость студентов контролируется и проверяется на учебных концертах, зачётах и экзаменах, полугодовых и переводных. Кроме того, для студентов музыкальных вузов организуется исполнительская практика на различных концертных площадках, подготовка к которой проводится под руководством и контролем педагога по специальности.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Программа дисциплины «Особенности исполнения авангардной музыки второй половины XX – начала XXI веков» предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной нотной литературой. Самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Основным видом самостоятельной работы студентов является систематические репетиции без педагога, где проводником требований педагога может выступать лидер

ансамбля, но вместе с тем не исключая творческую инициативу каждого участника ансамбля. Здесь главным звеном для успешной работы должна являться доброжелательность в отношениях между товарищами по коллективу.

Основными видами СРС являются:

- 1) разучивание своей партии, проработка трудных моментов, художественное преломление музыкального текста;
- 2) игра на совместных репетициях, совершенствование ансамблевого звучания, умение разобраться в значении отдельных партий каждого раздела;
- 3) развитие навыков чтения с листа.

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Одним из основных требований, предъявляемых исполнителю, является умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте, поэтому необходимо систематически и последовательно (на всех курсах) совершенствовать навык чтения нот с листа не только в оркестровом и камерных классах, но и в классе по специальности.

Разучивание каждого произведения основного репертуара рекомендуется сопровождать изучением биографии автора, истории создания и исполнительских традиций сочинения, его значения и места в творчестве композитора.

На первом этапе работы над произведением необходим подробный анализ формы, жанрово-стилистических особенностей, гармонического языка, образной сферы, метроритмической структуры. Следует определить приемы игры и штрихи, подобрать рациональную аппликатуру, выстроить динамику и тембральную палитру, детально разобраться в мелизматике, если в произведении она присутствует.

Также на начальной стадии работы над музыкальным произведением большое значение имеет использование принципа вариативности при выборе оптимальных выразительных средств под постоянным слуховым самоконтролем. Это в конечном итоге способствует более точному воплощению авторского замысла, совершенствованию художественного вкуса студента, развитию его творческой фантазии.

Одна из основополагающих задач, стоящих перед студентом, – работа над звуком. Необходимо добиваться того, чтобы качество, характер звука абсолютно точно соответствовали эмоционально-художественному содержанию исполняемой музыки. Культура звуковедения, владение всеми элементами артикуляционной техники (координация, атака, туше, штрихи и т.д.) должны быть постоянной доминантой в работе студента.