

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце подписи:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 07.07.2026 15:21:43
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502dd293521

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев
« 30 » _____ июня 2026 г.

Рабочая программа дисциплины

Современная нотография

Специальность

**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)**

Вид

Сольное исполнительство на струнных инструментах (скрипка)

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка)

Квалификация:

**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения – очная

Срок обучения – 2 года

**Нальчик
2026**

1. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Современная нотография» является создание целостного представления о способах музыкальной нотации в произведениях композиторов XX и начала XXI вв.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору ассистента-стажера

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины

Дисциплина участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих универсальных и профессиональных компетенций:

- видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы (ПК-5);
- быть мобильным в освоении разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям репертуара (ПК-9).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать важнейшие формы современного нотного письма; понимать «знаковую систему» современной нотографии и четко представлять себе область применения такого рода средств в композиторских техниках музыки XX и XXI вв.;

уметь ориентироваться в неклассических, индивидуализированных системах нотной записи, опираясь на авторские комментарии к произведению, а также учитывая аппарат современного научного знания о музыкальной нотации;

владеть навыками аналитического характера, способствующими прочтению музыкальных текстов, записанных в иной, по сравнению с традиционной, нотографической системе.

4. Объем курса, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма аттестации – зачет в 1 семестре.

5. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

	Всего часов	Аудиторные	самостоятельные	УК-2; ПК-5,9
I курс, 1 семестр	72	36	36	зачет

План и содержание дисциплины по темам

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы		Форма контроля	компетенции
			ПЗ	СР		
1	Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XX-XXI веках	11	2	9		УК-2.
2	Современная музыка России (период 50-х годов XX века – начало XXI века). Тенденции композиторского мышления. Представители	18	9	9		УК-2
3	Западная музыка современного периода.	18	9	9		ПК-5,9
4	Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности скрипки и струнных инструментов	25	16	9		ПК-5,9

	Итого:	72 час.	36	36	зачет	
--	--------	---------	----	----	-------	--

Тема № 1 Возрождение эстетических принципов эпохи классицизма в XX-XXI веках. С конца 50-х – начала 60-х годов XX века мир был охвачен своеобразным явлением музыкально-исполнительского «ренессанса». Выросло внимание, пробудился интерес к старинной музыке, ее исполнению, изучению. К концу XX века это явление оформилось и заняло свою нишу в исполнительском искусстве, в концертных программах как АУТЕНТИЧНОЕ направление. Нотация эпохи требует расшифровки по теоретическим трактатам своего времени. Синтез старинных барочных традиций и современного музыкального языка.

Тема №2 Современная музыка России периода 50-х годов XX века до нашего времени. Тенденции композиторского мышления и яркие образцы исполнения.

Новая плеяда композиторов Российской школы: А.Шнитке, Э.Денисов, С.Слонимский, Б.Тищенко, Ю.Буцко, А.Караманов, В.Гаврилин, их вклад в поиски нового музыкального языка, способы самовыражения. Музыканты-исполнители, как экспериментаторы, формирующие новый «интонационный словарь». Появление и развитие новых художественно-образных, ритмических, слуховых, моторно-двигательных приемов.

Тема № 3 Западная музыка современного периода. Жанровые модификации, новые способы исполнения современных композиций. Изменяющееся образно-смысловое поле сочинения влечет за собой особую технику письма, а значит исполнительские проблемы для пианиста.

Тема № 4 Новая техника письма. Отношение к времени и ритму. Колористические возможности инструментов.

Сонористика в синтезе с сериализмом (Шёнберг, Мессиян, Булез, Штокхаузен). Особенности фактуры, динамики.

Пуантилизм П.Булеза

Алеаторика в фортепианной музыке 50-х годов XX века (Булез, Штокхаузен, Пуссер).

Идея «эмансипированной паузы», «молчащего пространства». «Модификация звучащих тел». Лучано Беріо.

Янис Ксенакис. Значение его «стохастической системы», основанной на математической теории вероятностей.

Использование серийной техники, алеаторики, сонорики и электронной музыки.

Соединение политональности, полиритмии и джаза (Копленд).

Ассимиляция прошлого и интеграция отдельных элементов различных техник Уолтера Пистона (барокко, неоклассицизм, джаз, додекафония, импрессионизм, серийность и т.д.).

Чарльз Айвз: предвосхищение додекафонии, серийность; коллаж, цитирование, аллюзии.

Соединение диссонанса, усложнённого ритмического рисунка, контрапунктической техники и внимания к сонорным качествам музыки (Ригглс, Беккер).

Комбинаторика, «теория порядка», теория «бесконечных динамических множеств» (Милтон Бэббит).

Техника наложения интервалов, обертоновых резонансов. Принцип противопоставления и мозаики (Элиот Картер).

Идея «случайности» в рамках чёткой временной структуры (Крисчен Вулф).

Новые принципы нотации, новые приёмы исполнения.

Додекафония, сонорика, стереофония, полистилистика, коллаж, цитирование (Джордж Крам).

Джон Коррильяно и его техника четвертьтонового письма.

Урибе Ольгин Гильермо (1880-1971) Фольклор в сочетании с приёмами импрессионизма. фольклор в сочетании с серийной техникой, алеаторикой.

Каррильо Трухильо Хулиан (1875-1965) Эксперимент в области микротоновой музыки, ввёл специальную нотацию (96-звучная октава), систему «sonito 13» («13-й звук»).

Продолжение и развитие фольклорной поэтики ударного, звонкого - в национальном. Полифония звонов. Творчество Р.Щедрина.

Игра на инструменте и за его пределами («на», «в», «под», «на струнах», удар в деку и т.д. и т.п.), глиссандо, кластеры, удары «кулаком», введением архаики хорового *cantabile*, отсутствие цезур, пауз, тактовых черт).

Практические занятия

Практические занятия в рамках учебной дисциплины «Современная нотография» сориентированы в основном на самостоятельные ознакомления и изучение как можно более широко спектра произведений из предлагаемого репертуарного списка.

Индивидуальные занятия с преподавателем включают в себя исполнение ассистентом-стажером выбранных произведений (по нотам), рекомендации педагога по поводу характера, средств выразительности и стиливых особенностей исполняемого сочинения.

В зависимости от индивидуальных возможностей эта работа может ограничиться разовым показом (при достижении определенного результата в освоении текста и демонстрации понимания общего содержания). При затруднениях текстового смыслового характера, ассистент-стажер может ограничить список исполняемых произведений тремя-четырьмя наименованиями с целью их более качественного воплощения на инструменте при включении их в программу зачетного выступления.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины

Контроль за работой ассистентов-стажеров осуществляется в форме зачета по окончании первого семестра. Критерием оценки служат уверенное и выразительное исполнение одного произведения современной скрипичной литературы и ответ на теоретический вопрос. Занятия индивидуальные: практические для освоения исполнительской части и теоретические для освоения общих вопросов.

Зачет имеет целью дать возможность обучающемуся проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

- а) Успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;
- б). Ориентирование в современной нотации, грамотная расшифровка композиторских новаций в области фиксации музыкального произведения

7. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины. Зачетные требования.

Примерные вопросы тестирования

- пути развития музыки начала XX века;
- новые выразительные средства фортепиано;
- стилистические новации;
- композиторские техники музыки XX века;
- модернизация ритма;
- многоплановость музыкального языка;
- новые принципы нотации;
- традиционная нотация и ее видоизменение;
- детерминированная нотация;
- особенности Зонной нотации;
- синтез музыки и изобразительного искусства (графическая нотация)
- вербальная нотация;
- кластер и его разновидности;
- электронная музыка.
- новые приемы исполнения на скрипке;
- национальная, фольклорная музыка и современная техника

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».

- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).

- Библиотечный фонд – 87320 экз.

- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Особенности ведения дисциплины «Современная нотография», включающей в себя лекционные (теоретические) и исполнительские (практические) аспекты, должны быть учтены при разработке методов работы со ассистентами-стажерами. Теоретические обобщения, обилие новых понятий и терминологию, характерную для современной музыки, необходимо подкреплять примерами из скрипичной музыки. Практические же навыки исполнения, произнесения современной музыки ассистент-стажер может приобрести только при освоении собственно языка этой музыки. Тщательное изучение всех подробностей текста, перевод и расшифровка авторских указаний, знакомство с печатным материалом, освещающим особенности творчества изучаемого автора – все это поможет преодолеть «неудобство» в освоении специфических исполнительских задач.

В работе над освоением современного музыкального языка и, связанного с ними нового способа нотной записи, ассистент-стажер должен понимать, что освоение это во многом зависит от его (ассистент-стажер) общей интеллектуальной оснащенности, слуховых представлений, и понимания закономерностей развития музыкальной культуры в целом, и скрипичной в частности. В рабочий режим занятий должны быть включены ознакомление с новинками критической и монографической литературы, с краткими справочниками важнейших символов и знаков современной нотации, прослушивание записей «новой» музыки. При прочтении так называемой современной музыки надо помнить, что утверждение неординарных приемов игры произошло на основе традиционных технических приемов пианизма и их органичном взаимодействии. Важно решить проблему слуховой адаптации исполнителя к неправильным звучаниям, которые возникают на скрипке при использовании нетрадиционных приемов игры. Только через практику постоянного изучения музыки современности лежит путь к ее пониманию, пропаганде и утверждению на концертной эстраде.

11. Перечень учебной литературы

а) основная литература:

Чинаев В.П. От футуризма к «новой простоте». Исполнительское искусство С.С.Прокофьева в свете художественных тенденций времени // Звучащая жизнь музыкальной классики XX века. М., 2006

Дополнительная литература:

Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.

Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.

Чинаев В.П. «Новый тип исполнителя» в контексте русского художественного авангарда 10-20х годов // Сб.: Из истории музыкальной жизни России (XIX-XX вв.). М., 1992

Чинаев В.П. «Открытое» сочинение и исполнитель (Пути осмысления и звукового воплощения алеаторных композиций). // Сб.6 Музыкальное исполнительство и педагогика. М., 1991

а) Зарубежная фортепианная литература

- Бернштейн Л. Четыре юбилея. Избранные пьесы современных композиторов США для ф-но. М. «М», 1970.
- Буазар Ж. «Дар осени» Пьесы современных французских композиторов для ф-но. Л. «М», 1981.
- Зафред Марио Соната №4 (1960) Пьесы совр. итал. Комп. Вып.2. М.«М»1980.
- Дело-Джойо Н. Сюита для ф-но. Избр.пьесы совр.комп. США М. «М»,1970.
- Мессиа́н О. «Голубь» Совр. ф-ная миниатюра Л. «М». 1974 «Спокойная жалоба»«---» Вып.2 Л. «М».1975.
- Орик Ж. Маленький марш. Пьесы совр.франц. комп. Л. «М». 1981.
- Шаррино С. «Упражнение» Пьесы совр. итал.комп. Вып.2. М. «М»1982.
- Штокхаузен К. Две пьесы (Klavierstucke nr/2). «Совр.ф-ная миниатюра». Л «М» 1974.

б) российская советская фортепианная литература

- Баншиков Г. «Силлогизмы». Совр. миниатюра. М. «М»1974.Сонаты №2., №4 Фонд ККИ СКГИИ.
- Бущко Ю. Партита (1965), «Пасторали» (1966),
- Волконский А. «Musika stricta». Конц.пьесы сов.комп. Вып.1. М. «М»1971.
- Вавилов Г. Соната №2 Л.-М. «СК». 1978.
- Дешевов В. «Медитации». Пед.реп. муз.уч-щ. Пьесы Пкурс. М. «СК»1963.
- Мильман М. Соната №2 ор.47. Конц.пьесы сов.комп. Вып.6 М. «М»1976.
- Муров А. Партита. Конц. Пр-ния сов.комп. Вып.7. М. «СК» 1978
- Стрелецкий С. «Мозаика». «Импульс
- Радвилович А. Соната (1982.
- Тихомиров Б. Бурлеска. Конц.пьесы с.к. Вып. 10. М. «М»1980.
- Чупатов Д. «Орнаменты», Тетрадь 1-я, 6 пьес. Конц.пьесы с.к. Вып.4. М. «М»1974.
- Шнитке А. Соната (1992). Гамбург. Musikverlag Hans Sikorski.1998.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

- Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- Система анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –<http://antiplagiat.ru>

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Вид подготовки «Сольное исполнительство на струнных инструментах (скрипка)»

Программа утверждена на заседании кафедры от 20 мая 2026 года, протокол № 10

Зав. кафедрой
оркестровых инструментов,
камерного ансамбля и
концертмейстерского мастерства,
доцент

Мокаева А.М.

Программу составил:
Доцент

Мокаева А.М.

Эксперт:
кандидат педагогических наук,
доцент

Цалиев В.М.