

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

КАФЕДРА СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

Ю. В. Ляшенко

« 31 » августа 2021 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
«СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Направление подготовки:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль:	Оркестровые струнные инструменты
Образовательная программа:	Магистратура
Форма обучения:	Очная

Донецк 2021

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №815 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Минюсте РФ 13.09.2017 г., регистрационный № 48165); Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР № 1171 от 10.11.2017 г., зарегистрированного в Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики 16.01.2018 г., № 2429 (с изменениями); учебного плана и основной образовательной программы специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, разработанных в ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» и утвержденных Ученым Советом Академии (протокол № 13 от 23.06.2021 г.).

Разработчик(и):

Кандидат искусствоведения, доцент

Н.Л. Биджакова

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры струнно-смычковых инструментов

Протокол № 1 от « 31 » августа 2021 г.

Заведующий кафедрой

Е.А. Шагун

СОГЛАСОВАНО

декан оркестрового факультета

« 31 » августа 2021 г.

Л.В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Зав. кафедрой (подпись)	Председатель УМО (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№ ____ от ____			
2		№ ____ от ____			
3		№ ____ от ____			
4		№ ____ от ____			
5		№ ____ от ____			

© Биджакова Н.Л., 2021 г.

© ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», 2021 г.

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	5
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	12
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	12
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	12
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	12
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13
8.1. Методические рекомендации преподавателям	13
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	13

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Изучение дисциплины «Современный репертуар струнных инструментов» ставит своей **целью** выявить особенности струнно-инструментального творчества, как в контексте развития отечественной инструментальной музыки, так и на европейском уровне. Необходимо расширить и систематизировать знания о современном музыкальном искусстве, выработать собственные художественно-критические представления исполнителя-струнника о музыке его современников, а также подготовить музыканта высшей квалификации, имеющего широкие гуманитарные знания, владеющего всем комплексом знаний, профессиональных навыков и умений, способного создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющего методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающего особенности современных национальных школ, исполнительских стилей, обладающего музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющего искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров и стилей современной эпохи.

1.2. Задачи дисциплины

Основные **задачи** дисциплины:

- формирование профессиональной эрудиции;
- мотивация к постоянному поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений;
- совершенствование художественного вкуса, чувства стиля;
- овладение студентом большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных жанров и стилей XX-XXI столетия;
- развитие навыков понимания содержания и формы музыкального произведения в их единстве и взаимосвязи; развитие техники анализа исполнительской интерпретации; развитие навыков самостоятельной работы над произведением современного репертуара; развитие умения самостоятельно ставить и решать новые художественно-образные задачи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Современный репертуар струнных инструментов» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Оркестровые струнные инструменты»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Современный репертуар струнных инструментов» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать	<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до

	музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	<p>начала XXI века;</p> <p>– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p> <p>– анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства;</p> <p>– навыками систематизации и классификации материала.</p>
ПКО-1	Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	<p><i>Знать:</i></p> <p>– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;</p> <p>– принципы работы с различными видами фактуры.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.</p>
ПКО-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p><i>Знать:</i></p> <p>– особенности традиций отечественной и зарубежной интерпретации различных стилей, художественных направлений и жанров классического и современного профессионального репертуара</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– создавать художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыками оценки и критического анализа исполняемой концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия исполнительским возможностям и логики распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы</p>

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	30				30
В том числе:					
Индивидуальные занятия	30				30
Лекционные занятия					
Практические (семинарские) занятия					
Самостоятельная работа	42				42
Вид промежуточной аттестации					зачет
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	72 ч./ 2 зач. ед.				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий Тематический план

Курс обучения, семестр	№ п/п	Темы разделов дисциплины	Индивидуальные занятия	СРС	Всего часов
2 курс 4 семестр	1.	Жанровые предпочтения современных композиторов в инструментальных произведениях для струнно-смычковых инструментов	2	4	6
	2.	Традиционный и новаторский подход к исполнению современного репертуара	2	4	6
	3.	Разнообразие контактов авторов современных сочинений с исполнителями	1	4	5
	4.	Изучение авторских стилевых подходов в камерно-инструментальных жанрах	1	4	5
	5.	Произведения современного репертуара в новой исполнительской концепции	4	4	8
	6.	Камерная соната в творчестве современных композиторов	4	4	8
	7.	Полифонические произведения XX века для струнно-смычковых инструментов	4	5	9

	8.	Сюита, поэма, фантазия и пьеса	4	7	11
	9.	Жанр инструментального концерта в современном репертуаре струнных инструментов	6	5	11
	10.	Инструментальные сочинения признанного немецкого композитора, педагога, скрипача и дирижера современности Вольфганга Маршнера	2	1	3
Всего			30	42	72

Содержание разделов учебной дисциплины

Тема 1. Жанровые предпочтения современных композиторов в инструментальных произведениях для струнно-смычковых инструментов

Развитие оркестровых и камерно-инструментальных жанров в контексте концертно-исполнительской деятельности современных музыкантов. Интерес к симфоническим и концертным жанрам, с одной стороны, и камерным жанрам – квартетам, трио, сонатам, сюитам и миниатюрам, с другой.

Характеристика и эволюция концертных жанров, их стилевая трактовка в современную эпоху. Трансформация барочного стиля в «Чаконе» для скрипки с оркестром Джона Гальяно. Специфика применения исполнительских средств в произведениях современного концертного репертуара разнообразных жанров и стилей. Анализ развития и трансформации основных исполнительских средств и приёмов (вибрация, штрихи, аппликатура, фразировка и т.д.) при исполнении произведений различных стилей – барочного, классического, романтического и современного.

Тема 2. Традиционный и новаторский подход к исполнению современного репертуара

Творческие эксперименты XX – начала XXI столетия в области инструментальной музыки для струнно-смычковых инструментов, включающие новаторский подход к жанрам и стилям, инструментарию и исполнительской интерпретации, а также к концертной практике. Необходимость для инструменталистов отхождения от общепринятых классических репертуарных норм. Творческие союзы композиторов и исполнителей, послужившие возникновению произведений, входящих в мировой исполнительский репертуар: Д. Шостакович и М. Ростропович, А. Шнитке и Ю. Башмет, и т. д.

Солисты и коллективы в мировой музыкальной практике, стремящиеся в своём творчестве к интерпретации новой музыки как известных, так и молодых композиторов, не скованной рамками общепринятых традиций. Возникновение оригинальных концепций в результате творческого диалога композитора и исполнителя. Идея приобщения более широкого круга к новой музыке в результате просветительской деятельности музыкантов.

Тема 3. Разнообразие контактов авторов современных сочинений с исполнителями

Две формы сотрудничества композиторов и исполнителей – «премьерная» и «портретная», их характерные особенности и общие черты.

Первая – в виде диалога-сотрудничества артистов с авторами музыки таких, как английский камерный оркестр *Лондонская симфонietta*, американский *Кронос-квартет*, французский камерный оркестр *Ensemble Intercontaporian*, нидерландский *Аско-Шенберг*, российские *Московский ансамбль современной музыки*, *Студия новой музыки*.

Вторая связана с исполнением сочинения, посвященного конкретному музыканту-современнику или коллективу, например, квартеты Ю. Фалика с посвящением выдающимся музыкантам.

Тема 4. Изучение авторских стилевых подходов в камерно-инструментальных жанрах

Разнообразие составов. Солисты ансамбля *Intercontaporian*, созданного по инициативе композитора и дирижера П. Булеза, регулярно выступающие как солисты в ансамблях различного состава. Ведущий коллектив новой музыки из Амстердама *Аско-Шенберг* – содружество музыкантов, которые, объединяясь в трио, квартеты, квинтеты и т.д., исполняют любые сочинения камерно-оркестровой музыки таких композиторов как Д. Лигети, Д. Куртаг, К. Штокхаузен, М. Кагель, Л. Андриссен, М. ван дер Аа, М. Паддинг, Д. Андерсон и др. Построение традиционного и нетрадиционного цикла. Модификация драматургии и композиции. Элементы инструментального театра. Силевой диалог и полистилистика в камерно-ансамблевых жанрах. Игровая логика, монологи и полилоги инструментов. Произведения Л. Берлио, Х. Бётвайлста, С. Райха и др., обогащающие репертуар *Лондонской симфонетты*. Сочинение «отца минимализма» Т. Райли по заказу NASA «Ода земле и народу», включающая «Небесные звуки» и «Изображения из космоса» в исполнении *Кронос-квартета*. Запись этим коллективом трех струнных квартетов польского композитора Х. Гурецкого, азербайджанского Ф. Али-Заде, аргентинского Освальдо Голихова, «Разные поезда» американского автора С. Райха. Продвижение новых сочинений при помощи записей компакт-дисков. 45 альбомов, записанных Кронос-квartetом, включающих произведения ведущих композиторов классического авангарда – А. Берга, А. Веберна, С. Барбера, Дж. Кейджа, А. Пьяцоллы, а также композиторов современной академической музыки таких, как П. Вакс, Ф. Гласс, К. Воланс, Дж. Зорн, Дж. Крам, К. Нэнкэрроу, Р. Сьерра, М. Фелдман, С. Губайдулина, Г. Канчели, А. Пярт, А. Шнитке, Ф. Гласс. Сочинения российских композиторов А. Вустина, Ф. Караева, В. Тарнопольского в записи коллектива СНМ.

Репертуар отечественного коллектива МАСМ, включающий сочинения композиторов разных поколений – от Д. Шостаковича, классиков европейского авангарда Э. Вареза и Я. Ксенакиса, Х. Лахенманна и В. Рима, Л. Андриссена и Т. Лувенди, Л. Берлио и Л. Ноно до музыки начинающих авторов.

Восемь струнных квартетов Ю. Фалика, посвященных конкретным музыкантам, составляющие единый цикл, связанный не только авторским стилем, но и галереей созданных образов – музыкантов, сыгравших важную роль в музыке XX века.

Тема 5. Произведения современного репертуара в новой исполнительской концепции

Масштабные и оригинальные по концепции проекты СНМ, предполагающие синтез искусств: цикл «Антология музыки XX века в российских регионах», «Неизвестные русские гении XX века. Премьеры 80 лет спустя», ряд концертов «Россия-Германия. Страницы музыкальной истории», «Сто лет новой музыке», «Шенберг-Кандинский: диалог живописи и музыки». Серия концертов-портретов крупнейших современных композиторов: П. Булеза, Б. Фуррера, Х. Холлигера, Т. Мюрая, Ж. Цинстага, Ф. Юреля, А. Вустина, Ф. Караева, Э. Денисова.

Неординарные проекты с участием *Лондонской симфонетты*, хореографов, видеохудожников, кинематографистов, джазовых и фолк-музыкантов, создающие особый синтетический свето-звуковой мир, разворачивающийся одновременно с музыкальными образами. Мультимедийное сочинение «Насекомые», в котором импровизация камерного оркестра сочетается с реальными звуками, издаваемыми насекомыми и видеорядом из жизни энтомофауны.

Необычные записи музыки *Кронос-квартета* к фильмам «Реквием по мечте», «21 грамм», «Правдивая история» и др.; а также музыкальные проекты «Floodplain», изображающий музыкальные направления различных уголков мира; «Rainbow» – народные напевы, исполненные с музыкантами из Азербайджана и Афганистана; «Uniko» с финскими аккордеонистом К Пойнен и семплером С. Косманен.

Тема 6. Камерная соната в творчестве современных композиторов

Обогащение драматической поэтики классицистского жанра. Влияние на сонату барочного и романтического стилей. Диалогичность, дуэтность, состязательность в сочетаниях инструментальных партий. Обострение камерно-интимного или концертного звучания в сонате. Инструментальные произведения отечественных композиторов второй половины XX века – Б. Чайковского, А. Шнитке, Э. Денисова, Б. Тищенко, Н. Каретникова, Р. Щедрина, А. Эшпая и др. Общие тенденции в развитии жанра камерной сонаты, его эволюцию в XX веке, исполнительские задачи и особенности звучания. Создание инструментально-звуковой палитры и связанной с ней интерпретации сонат Б. Чайковского, А. Эшпая, Л. Пригожина, А. Шнитке, Э. Денисова, Р. Щедрина, Н. Каретникова, В. Сильвестрова и др., стилистические особенности композиторской техники.

Тема 7. Полифонические произведения XX века для струнно-смычковых инструментов

Композиторы XX века, переосмысливая жанровые модели прошлого, привносят в них мироощущение современного человека с помощью новаторских композиционных техник и исполнительских приёмов. Соната для скрипки соло в XX веке представляет исключительный интерес как своеобразная зона пересечения поисков композитора и исполнителя, множественных стилевых и жанровых взаимодействий, диалогов исполнительских тенденций и традиций различных национальных школ. Расцвет жанра сольной сонаты в XX веке в творчестве М. Регера, П. Хиндемита, С. Прокофьева, А. Онеггера, Б. Бартока, Р. Щедрина, П. Булеза, Б. Шеффера, В. Маршнера, Е. Подгайца, А. Нестерова, «Королевская тема и вариации» И. Юнга, виртуозные пьесы Э. Денисова, А. Шнитке, «Импровизация» Г. Заборова, «Кольцо Афродиты» Й. Кайпонена и т.д. Применение техники полистилистики во Второй сонате для скрипки с фортепиано А. Шнитке. Отражение в современной сольной сонате важнейших тенденций в исполнительстве, поиски в области стиле - и жанрообразования, эволюции техники игры на этом инструменте.

Сонаты для скрипки соло авторов XX века занимают видное место в репертуаре исполнителей всего мира, используются как учебный репертуар в консерваториях и колледжах, входят в программные требования к конкурсантам на многочисленных международных и отечественных конкурсах.

Тема 8. Сюита, поэма, фантазия и пьеса

Преломление бытовых жанров в современной инструментальной традиции. Сочетание барочных и романтических традиций в сюите. Обращение к барочным концертным жанрам – тенденция возрождения старинных жанров в контексте поисков новых музыкальных средств выразительности. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Синтез театральности и концертности в «Сентиментальной сюите» для скрипки и фортепиано В. Ходоша. Разнообразие программных замыслов в пьесах П. Шеффера и П. Анри. Поэма для симфонического оркестра, Вариации для скрипки и фортепиано, «Русская фантазия» для скрипки с оркестром на темы из оперы Глинки «Руслан и Людмила» Ю. Машина.

Жанр фантазии для скрипки в инструментальной музыке XX столетия. Авторы – скрипачи-виртуозы, сочиняющие эти произведения для своих концертных программ,

стремящиеся выразить собственное отношение к музыке знаменитых оперных шедевров. Г. Фейгин «Фантазия на темы из оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», И. Фролов «Фантазия на темы из оперы Гершвина «Порги и Бесс»». Фантазии этого стилистического направления являются наиболее исполняемыми и популярными в отечественном исполнительстве. Высокие требования к технической подготовке исполнителя этих произведений виртуозного класса. Одним из важнейших условий успеха является вызвученность мелкой техники, чёткость и разнохарактерность штрихов, техника исполнения арпеджио в четырехоктавном диапазоне в быстром темпе, что требует от исполнителя не только хороших интонационных наработок, но и абсолютной свободы и гибкости при выполнении переходов. Особое значение приобретает координация обеих рук. Высокие требования к технике исполнения двойных нот, натуральных и искусственных флажолетов. Необходима свобода использования грифа, создающая богатую красочную палитру разнообразного звучания.

Реструктуризация и обновление музыкальных традиций в эстетических взглядах Хельмута Лахенманна – немецкого композитора и выразителя идей европейского музыкального авангарда, и его последователей таких, как Матиас Шпалингер, Беат Фуррер, Сергей Невский, Дмитрий Курляндский, Георгий Дорохов и др. Идея «конкретной инструментальной музыки» для выявления нового аспекта музыкального содержания произведения при помощи потенциала инструментов. Отказ от натурального звука и тембра связанный с особыми приемами звукоизвлечения, трансформирующими тембр до неузнаваемости. Изменение техники левой и правой рук, ведущее к искажению определённой высоты, игре с предельно сильным или слабым нажимом смычка; исполнение различных видов флажолетной техники, цальтандо и пиццикато; игра на корпусе и других деревянных деталях инструмента, изначально не предназначенных для игры. Музыкальный язык Х. Лахенманна, ориентирующийся на моделирование экзистенциального процесса исследования с ярко-выраженной физико-акустической характеристикой. Применение в музыке инструментальных сочинений качественно новых звуков, извлекаемых на традиционных инструментах, таких как скрипы, шорохи, треск, стук, почти беззвучная игра смычком или воздухом. При этом такие свойства звука, как оттенок и сила являются не носителями патетической выразительности, а описывают конкретную физическую ситуацию, при которой они возникают. Специфическое обращение с музыкальным инструментом (виолончелью), как материально-акустическим предметом, техника исполнения на нём, в т.ч. и его артикуляционными возможностями, путём их деконструкции и последующей реинтерпретации в новые структурные элементы в сочинении «Pression» Х. Лахенманна. Некоторые из авторских указаний исполнительских приёмов к этому сочинению: «смычок по подставке», «скользить по струнам подушечками пальцев», «скользить по струнам ногтями», «держат смычок кулаком», «скольжение кончиками пальцев по древку смычка», «игра между подставкой и струнодержателем», «удар древком по подножию подставки», «удар по корпусу» и т.д.

Тема 9. Жанр инструментального концерта в современном репертуаре струнных инструментов

Инструментальный концерт – старейший из жанров «бестекстовой» музыки крупных форм. Прочное место старинного концерта в деятельности ансамблей музыкантов-исполнителей, стремящихся передать его в доподлинном виде, очищенном от позднейших наслоений (практика аутентичного исполнения). Новая трактовка жанра барочного концерта в XX веке. Задача исполнителя – выявить особенности определённого композиторского стиля в русле инструментального концерта, обнаружить черты традиционности и новаторства, проследить трансформацию исполнительских средств на протяжении их развития.

Современный инструментальный концерт – произведения Б. Бартока, А. Хачатуряна, С. Прокофьева, М. Штейнберга, А. Мачавариани, Н. Ракова,

Д. Кабалевского, Т. Хренникова, Б. Тищенко, М. Вайнберга, С. Губайдулиной, А. Шнитке. Развитие концепционного мышления, привнесение напряжённых ритмов эпохи в сочинения данного жанра. Философская глубина, пронзительный трагизм Первого скрипичного концерта Д. Шостаковича, драматургическая роль Ноктюрна. Формирование новой системы выразительных средств, технологии, способной передать лирическую затаённость и философский настрой первой части, непреклонную поступь грозных сил в Скерцо, трагедийный пафос Пассакальи, бурлящее кипение праздничных настроений в финале. Новые технические приёмы звукоизвлечения на инструменте.

Обращение к барочным концертным жанрам – тенденция возрождения старинных жанров в контексте поисков новых музыкальных средств выразительности. *Концертто-гроссо* №1 для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнного оркестра А. Шнитке (1977).

Проблема индивидуального стиля в традиционном и новаторском прочтении жанра. Диалог солиста с инструментами камерного, симфонического оркестра. Сочетание принципов неоклассицизма, неоромантизма и применение авангардных техник композиции – додекафонии, алеаторики, полистилистики, сонористики. Влияние на драматургию концерта медитативной концепции.

Инструментальные произведения, относящиеся к музыкальному минимализму, выдающегося итальянского виртуоза, виолончелиста-новатора и композитора Джованни Соллима. *Concerto Rotondo* для виолончели соло, выявляющее все изобретения и приёмы в технологии игры на этом инструменте сицилийского композитора и исполнителя. Комбинация элементов классики и рок-музыки, фольклора Сицилии и стран Средиземноморского побережья, новые смеси из самых разнообразных жанров в его виолончельном концерте «Народные сказки» (2009).

Тема 10. Инструментальные сочинения признанного немецкого композитора, педагога, скрипача и дирижера современности Вольфганга Маршнера

Разнообразие жанров и стилевых направлений в произведениях композитора. Концерты для скрипки, альты и виолончели, занимающие центральное место в его творчестве. Это музыкальные произведения, премьеры которых принесли композитору популярность у европейской аудитории, хотя успех преследовал его сочинения и за пределами Европы. Премьерное исполнение Первого концерта для скрипки с оркестром Томасом Эгелем с Дрезденской государственной капеллой и Маршнером в качестве дирижера; по отзыву дрезденской прессы концерт является значительным современным произведением, одним из самых лучших инструментальных концертов XX столетия. Произведение наполнено мелодично-элегичным и эмоционально-выразительным содержанием в стиле модернизма. Инструменталисту требуется достаточно много времени чтобы выработать слуховое восприятие абсолютно нового звучания, привыкнуть к атональной звуковой линии. движения мелодической линии, изложенные терциями, секстами, октавами и увеличенными октавами в кульминационных моментах и каденции первой части, подчеркивают индивидуальный почерк композитора.

Премьера Второго скрипичного концерта, состоявшегося в Веймаре с солистом Олегом Крысой, также получившего высокую оценку. Впервые исполненный самим Маршнером в Токио его концерт для альты. Виолончельный концерт, посвященный итальянскому виолончелисту, солисту Миланского театра Альфредо Персичилли, впервые исполненный в Риме соркестром Филармонии Баден-Баден. Немаловажное значение в репертуаре исполнителей на струнно-смычковых инструментах занимают миниатюры Маршнера; в качестве виртуозной, легкой мелодии «на бис» часто исполняются такие произведения как: «Блестящее рондо» для скрипки и фортепиано, Вариации на тему Паганини для скрипки и фортепиано, три прелюдии для скрипки соло, рапсодии для альты соло и т.п. Сольные сонаты Маршнера, довольно часто исполняемые на престижных международных конкурсах Европы в качестве современного произведения. Достаточно сложные в техническом изложении и музыкальном восприятии, сольные сонаты занимают

почетное место в репертуаре скрипачей и альтистов, став визитной карточкой молодых виртуозных исполнителей современности. Также, к наиболее исполняемым произведениям Маршнера для струнно-смычковых инструментов относятся: Концерт №3 для скрипки, органа, хора и оркестра; Кончертанте для скрипки, виолончели и оркестра (премьера на фестивале в Польше в 2002 г.); Лирическое анданте для камерного оркестра; «Тритико» для скрипки, альты и виолончели (премьера в Новой Польской Филармонии в 2004 г.); Испанская симфония для скрипки с оркестром, Блестящее рондо для скрипки и фортепиано, Рапсодия для соло на альте и др.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Исполнительство на струнных инструментах. История, теория, практика. Выпуск 2 [Электронный ресурс]: сборник статей / А.А. Борисов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2017 – 96 с. – 978-5-9908465-6-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76646.html>
2. Матюшонок И., А. Соната для скрипки и фортепиано в творчестве отечественных композиторов второй половины XX века: учебное пособие / И. А. Матюшонок; Матюшонок И. А. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 40 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18686.html>
3. Струнно-смычковое исполнительство и педагогика: история, традиции, современное состояние, перспективы: сб. статей [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / сост. А.Н. Гольденберг; науч. ред. О. Н. Надольская. – Электрон. дан. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014 – 60 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72094>.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Современный репертуар струнных инструментов» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. Паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
Аудитория 425 4/114	Пианино Шольц (1), шкаф книжный (1), стол одностумбовый (1), стол ученический (1),

	стул (1), стул жесткий (1), стул С-369 (1), зеркало (1), вешалка (1)
Аудитория 427 4/115	Пианино Рослер (1), шкаф книжный (1), стол 2-х тумбовый (1), стул Классик (1), стул (1), стул (1), глушители (3)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Главная методическая установка педагога – добиваться активности студентов, содействовать формированию художественного кругозора студента, пониманию ими закономерностей развития исполнительства и умению ориентироваться в различных музыкальных направлениях и стилях. Внимание педагога должно быть направлено на создание предпосылок, способствующих развитию самостоятельности студентов, их профессиональному росту, умению работать со специальной литературой, профессионально излагать свои мысли. Преподаватель не ограничивается указанием тем, выносимых для самостоятельного изучения, а обучает навыкам самостоятельного освоения материала.

Содержание и структура занятий должны быть направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля. Индивидуальные занятия являются гибкой формой обучения, предполагающей наряду с направляющей ролью преподавателя интенсивную самостоятельную работу. Значительное место отводится рассмотрению лучших произведений классического современного репертуара, истории их создания, стиля, и т.д. Музыкальные иллюстрации сопровождаются исполнительским анализом, а также сравнительной характеристикой исполнительского стиля известных, а также молодых музыкантов различных национальных школ. При изучении современного репертуара студент должен: освоить различные современные стили и жанры музыкально-исполнительского искусства; определять особенности концертных и камерно-инструментальных жанров современной эпохи; осмыслить необходимость включения в педагогический репертуар художественный и инструктивный материал различной степени трудности современных композиторов; уметь применять знания, полученные в курсах методики обучения игре на инструменте, истории исполнительского искусства.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя и содержанием курса «Современный репертуар струнных инструментов». Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем, который не ограничивается указанием тем, выносимых для

самостоятельного изучения, а обучает навыкам самостоятельного освоения материала. Самостоятельная работа студентов направлена на выполнение следующих задач:

- 1) подготовка самостоятельного исполнительского анализа произведений современного репертуара струнных инструментов;
- 2) конспектирование основных положений из специальной литературы;
- 3) работа со словарями и справочниками;
- 4) тезисное изложение основных наблюдений и выводов;
- 5) работа с электронными информационными устройствами и ресурсами Internet (просмотр видео-записей, прослушивание аудиозаписей, знакомство с информацией официальных сайтов композиторов и исполнителей).