

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д17 СОВРЕМЕННАЯ НОТАЦИЯ**

по специальности
**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
или академическим хором**
(уровень специалитета)

Специализация
«Художественное руководство академическим хором»

Квалификация
«Дирижер академического хора. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Современная нотация» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

Разработчики: **Сергиенко П.Г.** доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, кандидат педагогических наук.
Кривошей А.Д., профессор кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, профессор

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой

/А.Д. Кривошей/

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Основной **целью** освоения дисциплины «Современная нотация» становится формирование специалиста, полностью готового к самостоятельной творческой, научной и социально-культурной деятельности.

Цели дисциплины - поиск новых тембровых средств:

- за счет нетрадиционных способов звукоизвлечения на ортодоксальных инструментах,
- за счет нетрадиционных инструментов,
- за счет электронной и конкретной музыки,
- за счет специфической фактурной организации, что вынуждает композитора вводить в партитуру новые знаки.

Задачи дисциплины:

- дать ясное и правильное научное понимание системы музыкального языка и места, занимаемого в ней современной нотацией ;
- изучить выразительные возможности и средства современной гармонии;
- освоить теорию и историю развития современной нотации как науки и учебной дисциплины;
- освоить особенности современной нотации в музыке национальных школ и течений.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д17 «Современная нотация» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром или академическим хором», Специализация Художественное руководство академическим хором.

Дисциплина «Современная нотация» ориентирована на общую проблематику базовой части образовательной программы и в содержательном отношении наиболее тесно взаимосвязана со всем комплексом музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин, таких как «Музыкальная форма», «Гармония», «История музыки».

Занятия характеризуют процесс окончательного формирования комплекса профессиональных качеств студента, в котором при безусловном погружении в проблематику научно-исследовательской работы сохраняется связь со всеми компонентами получаемого образования.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Современная нотация»

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК – 2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	IV семестр	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы нотационной теории и практики; - основные направления и этапы развития нотации; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно работать с различными типами нотации; <p>озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - категориальным аппаратом нотационных теорий; - различными видами нотации.

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- действие на оформление нотного текста таких видов искусства, как живопись, графика, кино, телевидение, а также науки и техники (физико-математический метод сочинения и нотации);
- различные композиторские техники и методики и их развитие,
- исторические этапы развития нотации,
- графику, связанную с электронной и конкретной музыкой,
- тотально детерминированную запись,
- нотацию, связанную с нетрадиционными способами звукоизвлечения,
- интерполяцию приемов игры с одних инструментов на другие.

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение с листа,
- применять законы и положения современной нотации,
- применять теоретические знания о техническом редактировании и совершенствовании современных нотных изданий,
- применять грамматические знаки сонорики: серийная, сериальная техники; пуантилизм; klangfarbenmelodie; алеаторика; микрохроматика; микрополифония.

Владеть:

- соответствующей методологией анализа современной нотацией, искусством теоретического обобщения, умением использовать усвоенный арсенал профессиональных терминов и понятий.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Современная нотация»

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование практики в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Современная нотация	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Современная нотация	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	Современная нотация	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Современная нотация	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Современная нотация	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41

6.	Современная нотация	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Современная нотация	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Современная нотация	Ауд. 315. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Современная нотация	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Современная нотация»

Дисциплина «Современная нотация» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

Учебники и учебные пособия

1. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции современной композиторской техники [Текст] / Э. Денисов. – Москва : Музыка, 1986. – 205 с.
2. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века [Текст] / Ц. Когоутек – Москва : Музыка, 1976. – 366 с.
3. Месснер, Е. Основы композиции [Текст] / Е. Месснер. - Москва: Музыка, 1968.-502с.
4. Теория современной композиции [Текст] / ред. В. С. Ценова. – Москва : Музыка, 2007.- 624с.

Дополнительная литература

1. Алдошина, И. Музыкальная акустика [Электронный ресурс] / И. Алдошина, Р. Пригтс. – Санкт - Петербург: Композитор, 2011. — 720 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41046>
2. Андерсен, А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] / А.В. Андерсен, Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 224 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/13091>
3. Ваганова, К.В. Петербургские композиторы настоящего и будущего: Н. Хрущёва, А. Ростовская, Ю. Акбалькан, С. Аристов, А. Зобнин, М. Крутик, И. Кузнецов, М. Хоссейни, Д. Чистяков [Электронный ресурс] /К.В.Ваганова. – Санкт - Петербург : Композитор, 2015. — 108 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63270>
4. Векслер, Ю. Альбан Берг [Электронный ресурс] /Ю.Векслер. - Санкт - Петербург : Композитор, 2009. — 1168 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/41051>
5. Демченко, А.И. Коллаж и полистилистика: Лекции по культурологии и мировой художественной культуре [Электронный ресурс] /А.И.Демченко. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 32 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72115>
6. Орлов, В.В. Онтология нового в музыкальном искусстве: монография [Электронный ресурс]/В.В.Орлов. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 72 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72145>
7. Хайновская, Т.А. Петербургские композиторы настоящего и будущего. Шесть эскизных портретов (Наталья Волкова, Вячеслав Круглик, Николай Мажара, Светлана Нестерова, Евгений Петров, Антон Танонов) / [Электронный ресурс] /Т.А. Хайновская. – Санкт - Петербург : Композитор, 2012. — 116 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/10477>

**Перечень ресурсов информационно-коммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины**

Образовательный процесс в институте поддерживают:

№	Название ресурса	Краткая характеристика
1	2	3
1	<p>Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/</p>	<p>Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». Договор от 11.04.2012 г. № ДС – 214(продлонгируется). На 01.01.2017 г. загружено 58 полных текстов электронных вариантов учебно-методической литературы, научно-практического журнала «Искусствоведение: теория, история, практика», издаваемых институтом.</p>
2	<p>Электронный каталог (всего 24914 библиографических записей)</p>	<p>Содержит аннотированные ключевыми словами библиографические описания изданий, вновь поступивших в фонд библиотеки и включающий 12 баз данных собственной генерации: «Книги», «Ноты», «Труды преподавателей ЮУрГИИ», «Статьи», «Авторефераты диссертаций», «Редкие книги», «Дипломные работы», "ЮУрГИИ глазами прессы"и др.</p>
3	<p>ЭБС «Лань» (тем. пакеты: «Музыка и Театр», Издательство «Планета Музыки» http://e.lanbook.com www.lanbook.ru</p>	<p>Ресурс, включающий в себя электронные версии книг учебной литературы издательства «Лань» и коллекции полнотекстовых файлов других издательств. Цель ресурса – обеспечение вуза необходимой учебной и научной литературой профильных направлений. Представлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС (к классическим трудам по истории, философии, социологии, литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и другим наукам, а также доступа к художественной, в том числе зарубежной литературе на языке оригинала.</p>

		<p>Помимо бесплатного доступа к книжным изданиям, в ЭБС Издательства «ЛАНЬ» открыт бесплатный доступ на постоянной основе к ряду журналов, издаваемых высшими учебными заведениями России. На данный момент в свободном доступе находится свыше 30 периодических изданий.</p>
4	<p>Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru,</p>	<p>Научная электронная библиотека eLibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 5250 российских научно-технических журналов, в том числе более 4000 журналов в открытом доступе. Лицензионное соглашение № 4725 от 03.02.2010 (продлонгируется)</p>
5	<p>Архив фонотеки</p>	<p>Электронные аудиовизуальные ресурсы классической музыки, включающие в себя 19812 экз. (18 тысяч виниловых дисков, 931 компакт-диск, 170 DVD), необходимые для ведения учебных занятий, а также обеспечения нужд концертной и научной работы студентов и преподавателей. Записи в цифровом формате хранятся в музыкальном архиве на сервере. Программа поиска настроена таким образом, что пользователь с компьютеров локальной сети Института, используя электронный каталог, может самостоятельно прослушивать любую находящуюся на сервере музыкальную запись.</p>

**Сайты, порталы, базы данных
Ресурсы свободного доступа**

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / **ARTПРОЕКТ**. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

**1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых
при освоении дисциплины «Современная нотация»**

Программное обеспечение:

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. Adobe Audition 3.0
5. Adobe Photoshop Extended CS5
6. Adobe Premiere Pro CS 4.0
7. ABBYY Fine Reader 10
8. Finale studio 2009
9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа:

Контактная аудиторная работа – 34 часа (26 час. – лекции, 8 час. – практические занятия).

Самостоятельные занятия – 38 часов.

Курс рассчитан на – 4 семестр.

Формой промежуточной аттестации является зачет – 4 семестр.

Курс делится на лекционную и практическую части. В дисциплине «Современная нотация» допускаются семинарские занятия с анализом музыкальных произведений, чтением с листа современной нотации, заранее подготовленными студентами. Наряду с анализом музыкальных образцов, чтением с листа современной нотации, которые составляют основную часть домашних заданий, целесообразно включать ознакомление с литературой (список рекомендуемой литературы прилагается). Основная часть практических занятий – усвоение проблематики курса, выработка навыков чтения современной нотации. На протяжении всего курса наряду с устными заданиями следует систематически применять с практические.

Содержание дисциплины:

Современная нотация представляет собой явление необычное и малоизученное. Эта необычность связана со следующими тенденциями:

- поиск новых тембровых средств за счет нетрадиционных способов звукоизвлечения на ортодоксальных инструментах, за счет нетрадиционных инструментов, за счет электронной и конкретной музыки, специфической фактурной организации, что вынуждает композитора вводить в партитуру новые знаки;
- влияние на оформление нотного текста таких видов искусства, как живопись, графика, кино, телевидение, а также науки и техники (физико-математический метод сочинения и нотации);
- активное развитие различных композиторских техник.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, ем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	СРС	
1	Исторические этапы развития нотации	IV	5	2		3	Устные ответы
2	Сонорная техника письма и ее влияние на нотацию		6	2		4	Устные ответы, Письменные работы

3	Нотация, связанная с нетрадиционным оформлением музыкального материала		6	2		4	Устные ответы. Практические задания
4	Нотные станы, акколады, ключи, размер		6	2		4	Устные ответы. Практические задания
5	Графика, связанная с сокращениями		6	2		4	Устные ответы. Практические задания
6	Мобильные элементы и временная организация музыкального материала		7	2	2	3	Устные ответы. Практические задания
7	Графика, связанная с электронной и конкретной музыкой. Тотально детерминированная запись		8	2	2	4	Устные ответы. Практические задания
8	Графика, фиксирующая нетрадиционное расположение инструментов		10	4	2	4	Устные ответы. Практические задания
9	Графическая музыка		8	4		4	Устные ответы. Практические задания
10	Нотация, связанная с нетрадиционными способами звукоизвлечения. Интерполяция приемов игры с одних инструментов на другие		10	4	2	4	зачёт
	Всего	IV	72	26	8	38	

1.2.2. Содержание дисциплины

ТЕМА 1. Исторические этапы развития нотации

Нотация (лат. notatio - записывание, обозначение) - письменная фиксация музыки. Музыка - искусство создания художественного образа путем организации средств музыкальной выразительности во времени. Средства музыкальной выразительности: мелодия, лад, гармония, фактура, темп, метр, ритм, тембр, регистр, динамика, штрих, прием. Первичные средства выразительности: высота, длительность, тембр, динамика. Производные средства выразительности от высоты, длительности, тембра, динамики. Синтез из двух, трех или всех четырех выше перечисленных характеристик звука.

Фиксация звука во времена Древнего Египта и Древней Греции. Расположение на линиях указывающих высоту тонов слогов текста. Безлинейная нота-

ция: квадратная (XII –XIII вв.), готическая (XIII в.), мензуральная (XIII - XVI вв.). Точные временные соотношения между нотами. Система записи «Табулатура» в Европе XIV-XVIII вв., в XX веке. Итальянская «Табулатура». «Табулатура», связанная с особенностями устройства инструментов и техники игры на них (клавирные, лютневые), с фактурными принципами записываемой музыки. Хорезмская «Табулатура» для восточного инструмента танбура.

Пометы используемые в древнерусской нотации. Буквы кириллицы, обозначающие ступени обиходного звукоряда (середина XVII в.). Крюки и знамена. Пометы, указывающие способ исполнения (указательные пометы).

Утверждение традиционной нотации в конце XVI века. Указания конкретных инструментов в партитурах. Признание специфики инструментального исполнительства в начале XVII века. Дифференциация способов звукоизвлечения на инструментах. Возникновение тембровой драматургии. Ввод в партитуру новой графики. Формирование отношения звука через стабильную фиксацию его высоты, длительности, тембра, динамики.

Эпоха генерал-баса. Мобильная фактурная организация. Фактура средних гармонических голосов. Динамика и артикуляция. Знаки сокращенного письма.

Совершенствование музыкальных инструментов (XVIII - XIX вв.) Расширение приемов игры. Равноправные взаимоотношения между струнной, деревянной, медной группами симфонического оркестра (конец XIX в.).

Формирование ударной и клавишно-щипковой группы в XX веке. Тенденции, связанные с перенесением приемов игры с одного инструмента на другой. Использование инструментов струнной, деревянной, медной, клавишно-щипковой групп в качестве ударных. Новая графика сонорной техники письма. Активное развитие науки и техники. Тотально детерминированная запись.

ТЕМА 2. Сонорная техника письма и ее влияние на нотацию

Сонорная техника письма во 2-й половине XX века. Её уникальность. Синтез различных композиторских техник XX века и предшествующих эпох. Темброкрасочный компонент, как доминирующий принцип организации материала.

Сонорная техника письма. Её сущность (темброкрасочная звучность, оперирование темброкрасочными звучностями).

Пути моделирования тембровой краски:

- расширение приемов игры на инструментах;
- введение в состав симфонического оркестра нетрадиционных инструментов с ярко выраженной семантикой тембра;
- введение элементов электронной музыки;
- введение элементов конкретной музыки;
- темброфактура (тембролиния, тембропласт, темброблок);
- особенности интервальной структуры вертикали.

Принципы оперирования темброкрасочными звучностями составляют важный аспект сонорной драматургии, которая основана на организации, развитии, взаимодействии тембролиний, тембропластов и темброблоков.

Принципы взаимодействия по вертикали представленные тембролиниями, тембропластами, по типу гомофонии и полифонии. Макрогомфонный и макрополифонический склад. Параметры макровертикали:

- интервальная структура, звуковысотная система;
- фоническая характеристика;
- темброфактурная организация.

Развитие сонорных структур на постепенном изменении параметров фонических характеристик и постепенной модуляции из одной темброфактуры в другую, структурном варьировании интервального состава вертикали. Пермутация (трансформация) сонорной структуры.

Грамматические знаки сонорики:

- серийная, сериальная техники;
- пуантилизм;
- klangfarbenmelodie;
- алеаторика;
- микрохроматика;
- микрополифония.

Семантические знаки - грамматические знаки предшествующих эпох.

ТЕМА 3. Нотация, связанная с нетрадиционным оформлением музыкального материала

Графическая фиксация нетрадиционного оформления музыкального материала:

- с удобством записи и чтения нотного текста;
- с логикой организации и развития музыкального материала;
- с грамматическими и семантическими знаками.

Влияние на оформление нотного текста:

- живописи, графики;
- науки и техники (тотально детерминированная запись);
- техник композиции.

Нетрадиционное оформление музыкального материала:

- нотные станы, акколады, ключи, размер;
- графика, связанная с сокращениями;
- мобильные элементы и временная организация;
- графика, связанная с электронной и конкретной музыкой, тотально детерминированная запись;
- графическая фиксация пространственной музыки;
- графическая музыка.

ТЕМА 4. Нотные станы, акколады, ключи, размер

Нотные станы:

- прерывистые; графики; круговые;
- с условным присутствием (рабочее пространство для записи);

- однолинейные;
- двухлинейные;
- комбинированные;

Акколады. Объединение группы. Объединение видовых инструментов группы. Объединяет видовых инструментов вертикальной скобкой. Объединение групп оркестра вертикальным пунктиром. Вынесение ключей за акколаду. Местоположение размера.

ТЕМА 5. Графика, связанная с сокращениями

Повторение звука, вертикального комплекса звуков с помощью штилей без нот. Повторение горизонтального комплекса звуков заключенных в репризу или в квадрат с помощью волнистой линии, сплошной линии, пунктира. Повторение горизонтального комплекса звуков с помощью волнистой линии, сплошной линии, пунктира, идущих от основания ребра или штиля. Обозначение инструментов, динамики, штрихов, приемов, темпов. Нотация кластеров. Монтажный способ нотации (монтаж звуковых пластов).

Произведения для анализа

1. Пендерецкий К. Трен памяти жертв Хиросимы
2. Тертерян А. Четвертая симфония.
Шестая симфония

Задание: Выбрать произведение, выполненное в традиционной нотации, и сделать свою редакцию, используя нетрадиционную графику, связанную с сокращениями.

ТЕМА 6. Мобильные элементы и временная организация музыкального материала

Организацией мобильных элементов во времени. Создание аметричности. Различные варианты графической фиксации указания времени звучания. Мобильные элементы (ограниченная и неограниченная алеаторика).

Типы ткани:

- ткань мобильна - форма стабильна;
- ткань стабильна - форма мобильна;
- ткань мобильна - форма мобильна.

Использование алеаторики в сонорной музыке. Графика, фиксирующая стабильные и мобильные отношения высоты, длительности, тембра, динамики, штрихов, приемов. Длительности. Ноты без штиля:

- закрашенные (короткие), полужакрашенные (полудолгие), не закрашенные (долгие);
- с равномерным и неравномерным распределением в заданных временных границах.

Французские лиги. Горизонтальные ровные и ломаные линии, своей протяженностью показывающие длительность звука.

Паузы приблизительной величины.

Координация по вертикали мобильных элементов. Вертикальный пунктир. Вертикальная сплошная линия. Указание в партитуре для дирижера.

Графика фигур:

- ritardando, accelerando;
- максимально быстрое исполнение;
- заданная степень импровизационности (данные ноты в максимально быстром темпе, в произвольном порядке).

Техника групп.

Ноты в квадрате:

- высота и длительность стабильны;
- высота стабильна - длительность мобильна;
- высота мобильна - длительность стабильна;
- произвольный и не произвольный порядок исполнения нот;
- время звучания группы нот;
- "перетасовка" групп.

Использование монтажного способа нотации и нотации с помощью табулатуры.

Произведения для анализа

1. Пендерецкий К. Каприччио
2. Слонимский С. "Лирические строфы для голоса и фортепиано"
3. Шеффер Б. Скрипичный концерт
4. Щедрин Р. Поэтория

Задание: Сочинить небольшой фрагмент с использованием мобильных элементов.

ТЕМА 7. Графика, связанная с электронной музыкой и конкретной музыкой.

Тотально детерминированная запись

Пассивная и активная электронная музыка (ЭМ). Две функции пассивной ЭМ:

- усиление звучания живого исполнения;
- воспроизведение звуков акустической природы предварительно записанных на магнитофон.

Расширение динамических возможностей инструмента. Графика, связанная с использованием микрофона и разных уровней его усиления. Расширением количества инструментов.

Функции активной ЭМ:

- искажение реального звучания акустической природы предварительно записанных звуков или звуков произносимых в звукоснимающий прибор;
- моделирование звука средствами ЭМ с целью придания ему ярко выраженных индивидуальных тембровых качеств, отличных от тембровых качеств звука акустической природы;

- моделирование звука средствами ЭМ с целью придания ему тембровых качеств звука акустической природы.

Избирание определенного ряда обертонов из 16-и (пермутационный принцип):

- синусоидальный тон без обертонов;
- тон со всеми обертонами;
- тон с нечетными обертонами;
- тон с четными обертонами.

Формантный способ темброобразования. Использование микрохроматики и ультрахроматики.

Имитация натуральных звуков:

- смех женского голоса;
- вздох женского голоса;
- глиссандо женского голоса;
- звук колокола.

Особенности нотации связаны с фиксацией:

- высоты;
- динамики (dB);
- длительности (секунды, минуты, сантиметры магнитофонной пленки).

Монтажный способ нотации.

Конкретная музыка, преподносимая средствами электронной музыки. Степени преобразования. Сочетание инструментов акустической, электронной, конкретной музыки. Новые фактурные способы организации музыкальной ткани сонорики, расширяющие ее тембровый спектр.

Произведения для анализа

1. Пярт А. Симфония № 2
2. Шеффер П. - Анри П. Симфония для одного человека

Тотально детерминированная запись музыки. Точное измерение всех характеристик звука. Использование стохастической системы сочинения музыки основанной на математической теории вероятностей.

Произведения для анализа

Ксенакис Я. «Питопракта».
«Метастазис»

Задание: Выбрать произведение, выполненное в традиционной нотации, и сделать свою редакцию, используя тотально детерминированную запись.

ТЕМА 8. Графика, фиксирующая нетрадиционное расположение инструментов

Графика связанная с нетрадиционным расположением инструментов в тех или иных акустических условиях. Пространственное решение организации тембров. Фиксация пространственного расположения инструментов с помощью монтажного способа.

Произведения для анализа

1. Канчели Г. Симфония № 6
2. Ксенакис Я. Persephassa

ТЕМА 9. Графическая музыка

Графическая музыка XX века. Музыкальный авангард и авангард. Индивидуальные авторские знаки. Знаки связанные с мобильными элементами.

Произведения для анализа

1. Игнац П. «Это есть для оркестра»
2. Кейдж Дж. «Fewer loves than time...».
«Cartridge Music».
«Fontana Mix».
«Вариация 1».
«Концерт для фортепиано с оркестром»
3. Лукас Т. «Абберация № 7 для фортепиано»
4. Мизель Д. «Радиальная энергия 1»

ТЕМА 10. Нотация, связанная с нетрадиционными способами звукоизвлечения. Интерполяция приемов игры с одних инструментов на другие

Внешний облик партитур второй половины XX века. Расширению тембровых средств инструментов за счет использования новых способов звукоизвлечения на них. Проблемы графической фиксации приемов в партитуре. Закрепление конкретной графики в оркестровой партитуре. Варианты нотации микрохроматики, «бартоковского пиццикато», игры на струнах фортепиано, удары по мундштуку у медных духовых инструментов, игра на клапанах у деревянных и вентилях у медных духовых инструментов. «Незвучащими» партитуры. Тенденцию связанная с перенесением способов звукоизвлечения с одного инструмента на другой:

- игра на струнах фортепиано подобно игре на арфе;
- игра на струнах скрипки гитарным приемом;
- применение ударов по корпусу инструментов струнной смычковой группы подобно игре на инструментах ударной группы.

Применение в нотации комбинированных приемов:

- традиционные с традиционными;
- нетрадиционные с нетрадиционными;
- традиционные с нетрадиционными.

1.2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Данный раздел включает все основные виды практических заданий в курсе «Современная нотация». Практические задания по выполнению письменных работ и упражнений на фортепиано даны комплексно по всему материалу курса, с указанием конкретных видов заданий, характеристикой их особенностей и примерами.

Цели и задачи

Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе. Данная форма учебной работы способствует решению таких методических задач, как:

- усвоение законов и положений современной нотации;
- расширение общемузыкального кругозора;
- углубление теоретических знаний, связанных с графическим оформлением современного текста нотных рукописей и изданий, спецификой и исполнительской техникой отдельных инструментов;
- углубление теоретических знаний о техническом редактировании и совершенствовании современных нотных изданий.

Формы самостоятельной работы

- подготовка к семинарским занятиям;
- изучение раздела «Нотация XX века» в компьютерных программах музыкальных редакторов;
- программирование мультимедиа-приложений на ПК;
- применение знаний современной нотации в оформлении рукописей и компьютерном наборе собственных сочинений.

Темы и разделы для самостоятельного изучения

1. Современная нотация и особенности игры струнно-смычковой группа.
2. Современная нотация и особенности игры деревянно-духовой группы.
3. Современная нотация и особенности игры медно-духовой группы.
4. Современная нотация и особенности игры ударной группы.
5. Современная нотация и особенности игры клавишно-щипковой группы.
6. Современная нотация и особенности исполнения вокально-хоровых партий.

Произведения для самостоятельного анализа

1. Антониу Т. Цикл для фортепиано «Syllabes»
2. Барток Б. Соната для двух фортепиано и ударных
3. Губайдуллина С. CONCORDANZA. QUATTRO
4. Денисов Э. Романтическая музыка для гобоя, арфы, скрипки, альты и виолончели. Солнце инков
5. Канчели Г. Симфония №5
6. Пендерецкий К. Каприччио для гобоя и одиннадцати струнных

7. Слонимский С. Вокальный цикл «Лирические строфы» для голоса и фортепиано. Концерт-буфф для камерного оркестра
8. Пярт А. Концерт для виолончели с оркестром. Симфония № 2
9. Тертерян А. Симфонии № 3, 5, 6
10. Тищенко Б. Концерт для арфы с оркестром
11. Шнитке А. Диалог для виолончели и камерного ансамбля
12. Щедрин Р. Балет «Анна Каренина». Звоны. Симфония № 1

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Современная нотация»

Курс «Современная нотация» сочетает лекционные занятия с семинарскими. В лекционную часть входят:

1. Изложение теоретического материала с иллюстрациями нотных примеров.
2. Прослушивание произведения или его фрагмента в аудиозаписи с целью лучшего усвоения теоретического материала.
3. Показательный анализ, который включает в себе следующее:
 - расшифровка графики;
 - обусловленность выбора того или иного знака;
 - ретроспективный взгляд на графику;
 - обусловленность введения индивидуальных авторских знаков нотации;
 - анализ музыкального материала, который обозначается той или иной графикой и его значение в контексте всего музыкального произведения;
 - связь графики со смежными видами искусства и естественнотехническими науками.
4. Показ метода графической фиксации какого-либо сочиненного фрагмента с целью правильного отбора средств нотации.

Семинарские занятия предполагают самостоятельный анализ нетрадиционной нотации в разных произведениях второй половины XX века.

В практическую часть курса входят письменные работы и анализ.

Письменные работы основаны на сочинении небольших музыкальных построений, выполненных в той или иной технике композиции. В нотации использовать:

- графику нетрадиционных способов звукоизвлечения;
- графику нетрадиционного оформления музыкального материала.

Следует выбирать произведения из ансамблевой, оркестровой музыки, а также сольной. Можно предложить проанализировать фрагменты крупного произведения или проанализировать небольшое произведение целиком. Важно, чтобы студент смог сформулировать стержневую идею анализа, которая бы скрепила положения, описанные выше (показательный анализ преподавателя). Письменные работы и анализ могут выполняться как в классе, так и дома.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Современная нотация»

Изучение характерных черт современной нотации в курсах музыкально-теоретических дисциплин кроет в себе серьезное препятствие, которое связано с проблемой проникновения в музыкальный материал через нетрадиционную нотную графику, на расшифровку которой, как показывает практика, студент тратит много сил и времени. Таким образом, качество усвоения материала той или иной дисциплины резко снижается. У исполнителей, которые сталкиваются с нетрадиционной нотацией, наблюдаются те же проблемы. К тому же неверная трактовка графики приводит к искажению сути музыкального материала.

XX век возвел нотную графику в степень дополнительных выразительных средств музыки. Анализируя ее, мы можем более глубоко проникнуть в замыслы автора, в том числе и те, которые находятся в области бессознательного, и вскрыть характерные черты творческого процесса. Следовательно, изучение музыки XX и XXI века не может идти отдельно от ее нотации, так как соотношение музыкального материала и его графического эквивалента выдвигает новую позицию в анализе музыкального произведения.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.