

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.Д31 СОВРЕМЕННАЯ НОТАЦИЯ**

по специальности
53.05.06. Композиция
(уровень специалитета)

Квалификация
«Композитор. 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 53.05.06 «Композиция» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

Разработчик: Кривошей А.Д., профессор кафедры Истории, теории музыки и композиции, заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня_ 2019 г.

Зав. кафедрой

/А.Д. Кривошей

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

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.

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины «Современная нотация» состоит во всестороннем изучении и применении современной нотной графики в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста, законов формирования клавира и партитуры, процессов историко-стилистического развития в области композиторского письма. Кроме того, студенты претворяют на практике сведения о нотации партий певческих голосов, разновидностей хоровых коллективов. Данная дисциплина должна привить понимание, культуру графической логики в музыкальном мышлении, обогатить технологический арсенал будущего композитора разнообразием средств, приемов текстовой нотной записи, сформировать солидную теоретическую базу, необходимую и достаточную эрудицию в данной дисциплине.

В течение курса «Современная нотация» молодой композитор должен в совершенстве изучить возможности нотных компьютерных редакторов, научиться реализовать в нотной записи разнообразную инструментальную, вокально-хоровую и оркестровую фактуру, глубоко понимать связь нотного текста с общим содержанием музыкального произведения с тем, чтобы сознательно использовать и развивать этот опыт в своей творческой работе

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов-композиторов умение реализовать в нотной записи, как технологически несложные, так и композиционно сложные произведения в полифонической, гетерофонно-подголосочной и полипластовой фактурах;
- освоение важнейших закономерностей современной ткани музыкальных произведений;
- постижение способов изложения и методов письменного изложения фактуры при помощи современной нотации;

- углубление теоретических знаний о специфике современной нотации в области исполнительской техники;
- 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.
- всестороннее изучение исторических процессов развития нотной графики;
- получение необходимых сведений о записи современных клавиров и партитур;
- приобретение навыков аналитической работы с современной оркестровой партитурой;
- рассмотрение основных тенденций в области современной нотации в XX – XXI веке.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д31 «Современная нотация» является дисциплиной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования подготовки обучающихся по специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета).

Дисциплина «Современная нотация» на историко-теоретических факультетах музыкальных вузов в содержательном отношении наиболее тесно взаимосвязана со всем комплексом музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин. Занятия по дисциплине «Современная нотация» характеризуют процесс формирования комплекса профессиональных качеств студента-композитора, где сохраняется связь со всеми компонентами получаемого образования.

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

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1 Способность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в	1. Знает: 1.1 – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 1.2 – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; 1.3 – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;

<p>широком культурно историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>1.4 – основные типы форм классической и современной музыки;</p> <p>1.5 – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;</p> <p>1.6 – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;</p> <p>1.7 – музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода;</p> <p>1.8 – композиторское творчество в историческом контексте;</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1 – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;</p> <p>2.2 – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;</p> <p>2.3 – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;</p> <p>2.4 – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1 – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио - и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;</p> <p>3.2 – методологией гармонического и полифонического анализа;</p> <p>3.3 – профессиональной терминологией;</p> <p>3.4 – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;</p> <p>3.5 – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.</p>
<p>ОПК-2 Способность воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>1. Знает:</p> <p>1.1 – основы нотационной теории и практики;</p> <p>1.2 – основные направления и этапы развития нотации;</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1 – самостоятельно работать с различными типами нотации;</p> <p>2.2 – озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1 – категориальным аппаратом нотационных теорий;</p> <p>3.2 – различными видами нотации.</p>
<p>ОПК-6 Способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>1. Знает:</p> <p>1.1 – различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);</p> <p>1.2 – стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.2 – пользоваться внутренним слухом; – анализировать</p>

	<p>нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1 – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;</p> <p>3.2 – навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;</p> <p>3.3 – навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.</p>
--	---

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современная нотация»

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- влияние 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;
- нотную 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 современное 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
 - Алеаторика
 - Микрохроматика
 - микрополифония.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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:

- аудитория, оборудованная персональными компьютерами;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий;
- студию звукозаписи;
- библиотеку;
- читальный зал;
- фонотеку.

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 изучаемой дисциплины 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 дисциплины 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. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Современная нотация	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	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.

Перечень учебной литературы и ресурсов телекоммуникационной сети «Интернет»

Основная литература

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. Холопов, Ю. Очерки о современной гармонии: исследование [Текст] / Ю. Холопов – Москва: Музыка, 1974. – 286с.
2. Холопов, Ю. Метрическая структура периода и песенных форм [Текст] / Ю. Холопов //Проблемы музыкального ритма / Ю. Холопов – Москва: Сов. композитор, 1978. - 293с.
3. Денисов, Э. Ударные инструменты в современном оркестре [Текст] / Э. Денисов – Москва: Сов. композитор, 1982. - 255с.
4. Шнитке, А. На пути к воплощению идеи [Текст] /А. Шнитке //Проблемы традиций новаторства и современной музыке. - Москва: Сов. композитор, 1982. - 232с.
5. Юзелюнас, Ю. К вопросу о строении аккорда [Текст] / Ю. Юзелюнас //Советская музыка на современном этапе: статьи, интервью/ сост.Н. Шахназаров. – Москва: Сов. композитор, 1981. - 406с.
6. Шадрин Е.А. Тенденции в развитии музыкально- театрального искусства на Южном Урале [Текст]: автореф. дис. канд. искусствоведения: 17.00.02 / Шадрин Елена Анатольевна; Южно-Урал.гос. университет. - Магнитогорск: [б. и.], 2009. - 22 с.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Windows XP (7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10
Finale studio 2009
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
Программная система для обнаружения текстовых заимствований
«Антиплагиат. ВУЗ»

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

**Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимые для освоения дисциплины:**

а) Подписные электронные ресурсы:

Руконт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ».

<https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 -. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru
<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

в) Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа):

Единое окно доступа к образовательным ресурсам[Электронный ресурс] : <http://window.edu.ru/>

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, **свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов**

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : <http://liart.ru/ru/>

Российское образование [Электронный ресурс]: <http://www.edu.ru/>

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: <http://www.bibliotekar.ru>

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: <http://www.artprojekt.ru/>

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем – 72 часа, в том числе:

- аудиторная работа – 36 часов,
- самостоятельные занятия – 36 часов.

Время изучения – 3 семестр.

Форма промежуточного контроля – зачет в 3-м семестре.

2. Структура и содержание учебной дисциплины

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

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	ЛЗ	ПЗ	СРС	
1.	Исторические этапы развития нотации	VII	4	1	1	2	Устный опрос
2.	Сонорная техника письма и ее влияние на нотацию		8	2	2	4	Устный опрос
3.	Нотация, связанная с нетрадиционным оформлением музыкального материала		8	2	2	4	Устный опрос
4.	Нотные станы, акколады, ключи, размер		4	1	1	2	Письменная работа
5.	Графика, связанная с сокращениями		8	2	2	4	Устный опрос
6.	Мобильные элементы и временная организация музыкального материала		8	2	2	4	Устный опрос
7.	Графика, связанная с электронной и конкретной музыкой. Тотально детерминированная запись		8	2	2	4	Письменная работа

8.	Графика, фиксирующая нетрадиционное расположение инструментов		8	2	2	4	Письменная работа
9.	Графическая музыка		8	2	2	4	Устный опрос
10.	Нотация, связанная с нетрадиционными способами звукоизвлечения. Интерполяция приемов игры с одних инструментов на другие		8	2	2	4	Зачёт
	Итого:	III	72	18	18	36	
14.	Всего:	зет - 2	72	18	18	36	

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 нотация: квадратная (XII –XIII в.в.), готическая (XIII в.), мензуральная (XIII - XVI в.в.). Точные временные соотношения между нотами. Система записи «Табулатура» в Европе XIV-XVIII в.в., 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 в.в.)
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.

Макрогомофонный 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;

- - 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. Пендеревский 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 асимметрии. 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 (Hz);
- 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 сонорика, 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. Расширение 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. Тенденция, 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.

3. Руководство самостоятельной работой студентов

3.1. 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

- 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.

3.2. Темы и разделы для самостоятельного изучения

1. Струнная смычковая группа.
2. Деревянная духовая группа.
3. Медная духовая группа.
4. Ударная группа.
5. Клавишно-щипковая группа.
6. Вокально-хоровой коллектив.

3.3. 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

Литературу для самостоятельного изучения отмеченную знаком * см. в общем библиографическом списке

4. Методические рекомендации для студентов 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.

5. Методические рекомендации для преподавателей по организации курса «Современная нотация»

По курсу «Современная нотация» 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.

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

В практическую часть курса так же входят письменные работы.

Письменные работы основаны на примерах 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.

6. 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.

Медиамаериалы 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.