

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
теории музыки и композиции
Н. М. Найко

«26» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Современная композиция и нотация

Уровень образовательной программы магистратура

Направление подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Профиль Академическое пение

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3		
2	72	36	36	-	зачет

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (уровень магистратуры) 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 818 от 23 августа 2017 г.,

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 14 мая 2021 г., протокол № 9.

Разработчик:

доцент кафедры теории музыки и композиции

В. В. Басс

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

кандидат искусствоведения,
профессор кафедры теории и композиции

Н. М. Найко

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель: дать представление об исторической эволюции музыкального языка и принципов нотной записи; создать методологическую основу для грамотной организации профессиональной исполнительской и преподавательской деятельности.

1.2 Задачи.

- формирование представлений об исторических типах музыкальной нотации;
- формирование представлений о композиционных техниках, о специфике музыкального языка и закономерностях формообразования в творчестве европейских композиторов XX-XXI веков, а также о современных способах фиксации музыки;
- формирование способности воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционной и разными видами современной нотации;
- усвоение специальной профессиональной терминологии и различных систем классификации изучаемого феномена.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Современная композиция и нотация» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 3 семестра в объеме 36 контактных часов. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 3 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные художественные методы и стили в истории искусства;– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;– разновидности нового контрапункта;– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; Уметь: <ul style="list-style-type: none">– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный

	<p>уровень в профессиональной сфере;</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
<p>ОПК-2:</p> <p>Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><u>Владеть:</u></p> <p>свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	3	
Аудиторные занятия	36	36

(всего)		
лекционных	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачет	
Общая трудоёмкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Роль нотации в европейской музыкальной культуре	Музыкальная нотация как система графических знаков, предназначенных для записи музыки. Отражение в музыкальной нотации определенного состояния духовной культуры эпохи. Развитие музыкального письма параллельно эволюционным процессам в письменном языке в целом. Осознание необходимости фиксировать музыкальный текст как показатель достаточно высокого этапа эволюции духовной культуры. Сохранность и передача профессиональной музыки (анонимной и авторской) от поколения к поколению – важнейшие функции нотации. Нотный текст как первичный источник для исполнительских реализаций (интерпретаций) музыки и научных суждений о ней. Историческое разнообразие наглядных способов отражения музыки: зарисовки сцен музицирования, изображение управления музыкантами; передача способов звукоизвлечения на инструментах (в том числе положения пальцев, аппликатуры); знаки повышения и понижения голоса и других деталей вокального исполнения; передача общего рисунка мелодии, отдельных мелодических оборотов; запись взаиморасположения одновременно звучащих голосов; точная фиксация отдельных звуков по высоте и	ОПК-1 ОПК-2

	длительности; запись интервалов, ритма, указание исполнительских приемов и оттенков. Сложившиеся в соответствии с этим исторические типы музыкальной нотации: пиктография, хейрономия, табулатура, экфонетика, невменная нотация, буквенная нотация, линейная нотация, смешанная нотация (буквенно-линейная, невменно-линейная, буквенно-линейно-цифровая).	
Античная буквенная нотация	<p>Античная буквенная нотация как наиболее точная и дифференцированная система записи музыки в Древнем мире.</p> <p><u>Греческая нотация</u> (истоки – VII-VI вв. до н.э., теоретическое оформление – к середине III в. до н.э.). Тетрахордовая организация ладовой системы. Три рода тетрахордов по интервальному составу: диатонический, хроматический и энгармонический. Названия звуков тетрахорда (гипата, паргипата, лиханос, меса) и их обозначение буквами греческого алфавита. Ограниченность буквенной нотации: точная фиксация звуковысотности и абстрагирование от чувственной стороны музыки. Первые сохранившиеся описания и систематики нотации в трудах Аристиды Квинтилиана, Гауденция, Порфирия, Бакхия, Алипия, в трех анонимных трактатах «Аноним Беллермана» (II-IV вв. н.э.). Особое значение трактата Алипия «Введение в музыку», содержащего наиболее полную систематику греческой нотации («таблицы Алипия»).</p> <p><u>Боэцианская нотация</u> (конец V-начало VI вв.). Латинские переводы греческих названий звуков.</p>	ОПК-1 ОПК-2
Невменная нотация и крюковое письмо	<p>Невма – графическая фигура, передающая направление и характер мелодической линии, наглядное изображение движения звука, мелодического образа без указания точной высоты и продолжительности тонов. Преемственная связь невменной нотации с хейрономией и экфонетикой. Ответвление невменной нотации от экфонетической к VI-VIII вв.</p> <p>Наиболее важные исторические виды невменной нотации: метцианская нотация (IX-X вв.), беневентская (лонгобардская) нотация (XI-XII вв.), квадратная нотация (последняя четверть XII – середина XIII в.), готическая нотация (XIV-XV вв.), поздневизантийская нотация (XIV в.).</p> <p>Крюковая (знаменная) нотация – разновидность невменной нотации в древней Руси. Своеобразие форм и видов крюкового письма в разные периоды истории русского церковного пения: знаменная (столповая) и кондакарная нотация в киевский период (до сер. XIII в.); увеличение разновидностей одних и тех же знамен и рост количества знаменных формул в переходный период (сер.</p>	ОПК-1 ОПК-2

	XIII-XIV вв.); усложненное начертание знамен, появление путевой нотации в московский период (XV-XVI вв.); появление демественной нотации на заключительном этапе (XVII- нач.XVIII вв.).	
Невменно-линейная нотация	Невменно-линейная нотация (хоральное письмо) XI-XV вв. с расположением невм на линейках и между линейками. Нотная реформа Гвидо Аретинского. Предпосылки нотной реформы Гвидо. Выработка наиболее компактной, удобной и практичной системы из четырех линий в терцовом соотношении, с размещением звуков как на линиях, так и между ними. Определение высоты каждой линии по цвету или ключевому знаку в виде буквенного обозначения. Введение сольмизационных слогов. Два вида невменно-линейной нотации по графике: квадратный («римский») и «подковообразный», готический («немецкий»).	ОПК-1 ОПК-2
Табулатурная нотация	Табулатура как форма музыкальной нотации, оперирующая рабочими элементами музыкального инструмента (клавишами, струнами, ладами). Для записи звуков и способов их извлечения в табулатуре применяются буквы, цифры и специальные символы. Линейные и безлинейные табулатуры. Разнообразие табулатур в XIV-XVI вв. Запись посредством табулатуры музыки для струнных (лютня, виуэла, гитара), клавишных (орган, клавир), духовых. Специфика табулатур в зависимости от инструмента, для которого они предназначались, особенностей нотного письма, принятого в той или иной стране. Хорезмская табулатура. Современные табулатуры для гитары.	ОПК-1 ОПК-2
Письменная фиксация ритма в модальной (модусной) и мензуральной нотационных системах	Первая в истории ритмическая, так называемая модальная (от лат. <i>modus</i> мера), нотация, сложившаяся в конце XII века на основе графики квадратной нотации. Её расцвет в эпоху <i>Ars antiqua</i> в парижских Школах Нотр-Дам и Монпелье. Соотношение длительностей всех соседних уровней в модальной ритмике на основе принципа перфекции (деления на три). Модальная запись как свод из нескольких обязательных ритмических формул (модусов), составленных по образцу древнегреческих метрических стоп. Определенное соотношение длительностей <i>longa</i> (долгая) и <i>brevis</i> (короткая) в каждом модусе. Система из 6 модусов Иоанна де Гарландиа. <u>Мензуральная система нотного письма</u> , применявшаяся в Западной Европе около 1250-1600 г.г. и точно определявшая звуковысотные интервалы и ритмические длительности. Разработка и описание мензуральной нотации в научных трактатах Иоанна де Гарландиа,	ОПК-1 ОПК-2

	<p>Франко Кёльнского (XV в.), Филиппа де Витри, Маркетто Падуанского (XIV в.), Йоханнеса Тинкториса (XV-XVI вв.).</p> <p>Несколько этапов развития мензуральной системы нотного письма: раннемензуральная нотация (XIII в.), «чёрная» мензуральная (XIV в.), «белая» мензуральная (XV- XVIв.в.).</p> <p>Распространение в период 1250-1450 годов чёрных нотных знаков: максима, лонга, бревис, семибревис с соответствующими паузами. Употребление более мелких длительностей (в XIV веке появились минима и семиминима, к началу XVI в. – фуза, семифуза).</p> <p>Понятие мензуры, означающее вид ритмического деления. Перфектное (деление крупной длительности на 3 доли) и имперфектное (деление крупной длительности на 2 доли) ритмическое соотношение длительностей. Словесные обозначения (perfectum, imperfectum), и графические знаки (O, C, ⊙, ⊚), применявшиеся для различия троичного и двоичного деления и выставлявшиеся в начале 1-й нотной строки и при каждой смене мензуры. Термины для обозначения соотношения разных длительностей: modus major (деление максимы на лонги), modus minor (деление лонги на бревисы), tempus (деление бревиса на семибревисы), prolatio (деление семибревиса на минимы). Лигатуры, паузы, точки и «колорация», появившиеся в мензуральной нотации для обозначения тонких нюансов ритмического рисунка.</p>	
<p>Пятилинейная тактовая нотация</p>	<p>Система нотного письма, сложившаяся в Европе к концу XVI века. Основные принципы нотно-линейного тактового письма: пятилинейный нотный стан; использование добавочных линий, ключей, точно определяющих местонахождение ноты, соответствующей названию самого ключа; тактовая система ритмической организации, опирающаяся на бинарную кратность длительностей разного масштаба (количественные названия более коротких длительностей означают дробные части целой); использование знаков альтерации, дополнительных знаков (точка, фермата, лига); дополнительных обозначений (темповые, динамические, указывающие характер выразительности). Ключи Соль, Фа, До и сфера их применения.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2</p>
<p>Цифровая система музыкальной нотации</p>	<p>Возможность применения записи музыкального текста посредством цифр, обусловленная значением в звуковой структуре числовых пропорций, упорядоченности элементов, сходством между музыкально-функциональными и числовыми соотношениями.</p> <p>Широкое использование цифровой системы для обозначения звуковысотности, прежде всего интервалов, аккордов, ступеней октавы. Применение цифровой системы в табулатуре, генерал-басе, в практике обучения</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2</p>

	<p>игре на некоторых народных инструментах (домре, балалайке, двухрядной хроматической гармонике); для обозначения метроритмических соотношений, для обращения высотных отношений в ритмические и для пермутации в сериальной музыке.</p> <p>Генерал-бас как способ сокращенной записи многоголосия, возникший в Италии в конце XVI в. в практике органного и клавесинного аккомпанемента в связи с бурным ростом гомофонии в европейской музыке на рубеже XVI - XVII вв. и видной ролью в ней импровизационности и орнаментики. Генерал-бас (нем. Generalbaß, итал. basso continuo, итал. basso numerato) – басовый голос многоголосного музыкального сочинения с цифрами, обозначающими интервалы и аккорды от баса, на основе которых исполнитель строит (в известной мере импровизирует) аккомпанемент. Двойственная природа генерал-баса: яркое выражение гомофонно-гармонического письма и, одновременно, отпечаток полифонической концепции вертикали - понимания аккорда как комплекса интервалов. Способы нотации аккордов.</p> <p>Руководства по генерал-басу.</p> <p>Своеобразное частичное возрождение практики генерал-баса в джазе и близкой к нему лёгкой эстрадной музыке.</p>	
<p>Место нотации в современном композиторском творчестве</p>	<p>Расширенное применение термина «нотация» в современной музыке: «визуальная репрезентация замысла композитора» (Е. Дубинец); «графическое кодирование музыкальной информации совокупностями избранных символов» (Э. Денисов); "письменный язык для фиксации музыки и средство для выражения музыкального мышления» (Х. Коул). Радикальные перемены в области художественного сознания, смена музыкально-эстетических парадигм (Ю.Н. Холопов), появление новых средств музыкального языка, новых законов музыкальной речи, новых композиторских техник – главные причины возникновения нотационных новаций. Поиски способов фиксации, адекватных новым звуковым реалиям, – основная проблема современной нотации. Основные семиотические (семантические и прагматические) функции нотации: фиксирующая (сохранение авторского замысла), коммуникативная (установление каналов связи), эстетическая (направленность на внешний вид нотации как наглядное отражение ментальности композитора). Эстетическая функция – специфический признак современной нотации. Необходимость освоения новых принципов нотной записи музыкантом-исполнителем, имеющем в своем репертуаре современные произведения.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2</p>

<p>Систематизация важнейших видов современной нотации)</p>	<p><u>I. Детерминированная нотация</u> – устоявшаяся, унифицированная нотация, не допускающая множественности реализации (моносемантичность при реализации). Примеры детерминированной нотации: Я. Ксенакис «Metastasis», Дж. Крам..., Б. Фернейху «UnityCapsule».</p> <p>1. Традиционная нотация – европейская система линейной нотной записи, сложившаяся в начале XVII века и активно используемая композиторами Новейшего времени, нередко для фиксации весьма неординарной и даже экспериментальной музыки (Б. Барток, Ч. Айвз и др.). Видоизменения традиционной нотации: выписывание разных ключевых знаков на строках одной системы в политональной музыке, использование в одной партитуре только однородных знаков – диезов или бемолей; отказ от нотных головок и запись одного ритма при свободной мелодекламации, отказ от выставления знаков размера при каждой перемене метра, отказ от тактовых черт, изменение счетной доли (как в размере 8/10), запись симметричных и пропорциональных отношений в ритмике (ряд Фибоначчи в музыке С. Губайдулиной); употребление шкалы динамики (от самых тихих до наиболее громких звуков), уменьшение количества ключей и отказ от транспонирующей записи инструментов (партитуры in C).</p> <p>2. Кластеры как созвучия образованные «сжатым» расположением соседних звуков, как темперированных, так и микротоновых (термин Г. Кауэлла). Диатонические, пентатонные, целотоновые, хроматические, микротоновые кластеры и их обозначение сплошной вертикальной полосой, соединяющей верхний и нижний звуки кластера. Различия кластеров по тембровому и звуковому амбитусу, плотности заполнения диапазона, длительности, динамической интенсивности. Кластеры с фиксированным диапазоном и кластеры с зонными границами. Сужение и расширение, ускорение и замедление кластеров, кластерные глиссандо. Микрополифонические оркестровые и хоровые кластеры. Необычные виды фортепианной кластерной техники: исполнение кластеров с помощью ладоней, пальцев, кулаков, предплечий, беззвучно нажимаемых клавиш; кластеры на демпферах и на струнах.</p> <p>3. Нотация для новых инструментальных техник. Табулатуры.</p> <p>Табулатурная нотация (от <i>лат.</i> «tabula» – доска, таблица) как специфическая разновидность нотации, фиксирующая не высоту и длительность звуков, а пальцевые позиции на инструментах, устройство инструментов и технику игры на них, указания для подготовки инструментов к исполнению («табулатуры препарации»). Подготовленное</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2</p>
---	---	------------------------

	<p>фортепиано: модификация тембра, исчезновение температуры, функция ударного инструмента. Таблицы с инструкциями для подготовки инструмента – неперенный элемент нотации для препарированного фортепиано. Табулатурная нотация в фортепианных сочинениях Дж. Кейджа, Ф. Донатони.</p> <p><u>II. Недетерминированная нотация</u> – нотация, предполагающая наличие (превалирование) фактора случайности в реализации текста, записанного с разной степенью подробности и точности (полисемантичесность при реализации). Бесчисленное количество интерпретаций недетерминированной нотации, особое значение творческой инициативы исполнителя. Применение недетерминированной нотации в одной из ключевых техник композиции нашего времени – алеаторике.</p> <p>1. Флуктуационная нотация (от <i>лат.</i> «<i>fluctuatio</i>» – «колебание»), предписывающая исполнителю ориентироваться на координаты реального времени, а не на традиционные метрические и темповые параметры. Гибкая реализация нотных знаков с произвольной длительностью внутри определенных (нередко хронометрируемых) отрезков. Неточная длительность звучания нот в каждом голосе, приблизительные вертикальные соотношения голосов. Свобода от «диктатуры» такта и ровного пульса. Два параметра флуктуационной нотации: высотный и времяизмерительный.</p> <p>2. Зонная нотация, позволяющая исполнителю выбирать отдельные типы операций внутри жестко установленных и регулируемых границ. Зонная нотация может быть установлена композитором для всех нотационных параметров: высоты, временных отношений, артикуляции, динамики, тембра.</p> <p>3. Нотация <i>mobile</i>, фиксирующая свободную последовательность компонентов музыкальной конструкции в так называемых «открытых формах». Комбинаторный принцип изменения заданного материала непосредственно в процессе исполнения. Зависимость итога от совокупности случайностей. Главная цель нотации в мобильных формах – контекст, возникающий в результате исполнения.</p> <p>4. Графическая нотация, связанная с отказом от конвенциональной трактовки нотных и словесных знаков и с применением методов изобразительной графики. Восприятие партитуры как автономной самодостаточной части творчества, которая может требовать или не требовать аудиальной реализации. Изменение «координатной сетки» партитуры. Тенденция к абсолютизации визуального аспекта музыки и ее крайнее</p>	
--	---	--

	<p>проявление – «беззвучная музыка», существующая лишь в живописном воплощении, дающая волю лишь музыкальному воображению зрителя-слушателя. Два основных типа графической нотации: дискурсивный и суггестивный (термины Д. Ухова).</p> <p>5. Вербальная нотация, в которой используются только символы письменного языка, образующие информативное сообщение. Два основных типа вербальной нотации: «инструктирующий» (указания интерпретатору о порядке действий при исполнении) и «ассоциативный» (поэтически-лингвистическими средствами создается особое настроение для импровизации).</p>	
<p>Современные знаки фиксации основных параметров музыки</p>	<p>Виды расположения партитурных элементов: разделение элементов партитуры и их исполнение в любом порядке; увеличение размеров партитурных листов, использование партитурных листов разных размеров; использование разных цветов для выделения тех или иных элементов партитуры; подробные схемы расположения инструментов на сцене; дискретные, вертикальные, кругообразные и спиралеобразные нотные станы; знаков в нетипичном порядке или их отсутствие; новые знаки паузирования, повторения, ферматы.</p> <p>Знаки фиксации высоты звука: различные варианты написания нотных головок; разные виды обозначения глиссандо, вибрато, трелей, тремоло.</p> <p>Знаки фиксации ритма: волнистые ребра, ребра, разбиваемые знаком размера, продлеваемые через тактовые линии; ребра и штили между нотными станами; обозначение определенных ритмических пропорций через форму головки ноты; переменные размеры; расположение тактовых линий между нотными станами или над ними; ритмические невмы.</p> <p>Знаки фиксации динамики: новые знаки для показа уровня громкости и его перемены, индивидуальные динамические оттенки для каждого звука.</p> <p>Знаки артикуляции: акценты на сильной и слабой долях, сильнейшая атака («бартоковское пиццикато»), быстрые последовательные атаки без перемены смычка или дыхания и др.</p> <p>Знаки обозначения темпа и агогики: графические символы обозначения постепенной смены темпа, уменьшение или увеличение числа ребер как показатель замедления или ускорения движения, система «метрических модуляций» Э. Картера, хронометрирование партитур.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2</p>
<p>Запись способов звукоизвлечения в других тембровых</p>	<p>Духовые инструменты: использование звуков, выходящих за рамки основных диапазонов инструментов; микротоновые эффекты, достигаемые при помощи специальной аппликатуры и изменения губного давления;</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2</p>

<p>группах</p>	<p>прием вдувания без производства звуков; сочетание звучания инструмента и голоса исполнителя (шепот, разговор, вокализирование «через» инструмент); мультифония (извлечение многоголосных созвучий); ударные эффекты, достигаемые с помощью языка, дыхания, ударов пальцами, рукой или другими предметами по корпусу инструмента; применение сурдин различных видов; форсированное передувание с особо напряженным звучанием (brussy); обертоновые глиссандо.</p> <p>Ударные инструменты: визуальное изображение новых видов ударных инструментов, разъяснение их конструкции и способов звукоизвлечения; равномерное и неравномерное тремоло, глиссандо, педализация, наложение сурдин, удары смычком, удары по нетрадиционным частям инструмента.</p> <p>Арфа: игра ногтями, специальным плектром, палочками; глиссандо разными частями пальцев, ладонью, деревянными и металлическими предметами, педальные глиссандо; микротоновые последования и кластеры; ударные эффекты (ладонью, различными предметами); применение сурдин.</p> <p>Струнные инструменты: беззвучная игра по подставке, игра по боковой стороне подставки, игра по корпусу инструмента, игра по подгрифку; вертикальное движение смычка строго вдоль струны, постепенное изменение направления движения смычка от горизонтального к вертикальному; обертоновое глиссандо, глиссандо посредством постепенного расстраивания струны колком; удары по струнам и корпусу инструмента; микротоновые изгибы, глиссандо, трели, вибрато.</p> <p>Вокал: Sprechstimme и Sprechgesang, крик, говор, шепот, свист, смех, дыхание, щелчки и трели языком, звучание с «сурдиной», фальцет, вокальное глиссандо, пение на вдохе, гортанные эффекты, кашель, щелканье языком и т.п.</p>	
<p>Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации</p>	<p><u>Микротоновая музыка</u>. Микрохроматика (микроинтервалика) – звуковая система интервалов меньше полутона и производных от них. Наименования интервалов: 1/3 – третитон, 1/4 – четвертитон, 1/5 – пятинатон, 1/6 – шестинатон, 1/8 – восьминатон, 1/12 – двенадцатинатон. Способы слухового освоения и воспроизведения микрохроматической интонации. Гармонические структуры, включающие микроинтервалику – модальность, сонорика, тональность. Способы музыкальной нотации. Авторские системы микротоновых знаков А. Хабы, И. Вышнеградского.</p> <p><u>Алеаторическая музыка</u>. Алеаторика – техника музыкальной композиции с незакрепленным текстом, что допускает множественность вариантов реализации</p>	<p>ОПК-1 ОПК-2</p>

	<p>заданной структуры. Три основных типа соотношения стабильности и мобильности текста в алеаторических композициях: ткань мобильна – форма стабильна; ткань стабильна – форма мобильна; мобильна и ткань, и форма (коллективная импровизация в указанных хронологических рамках). Самостоятельность и независимость различных параметров музыкального языка друг от друга. Ограниченная и неограниченная алеаторика. Многообразие способов отражения мобильности текста в нотной записи. Алеаторические квадраты. Принципы нотации в алеаторических произведениях Д. Кейджа, К. Штокхаузена, П. Булеза и др.</p> <p><u>«Музыка-действие»</u> (action music). Изменение отношений между композитором и исполнителем, композитором и слушателем. Внедрение в музыкальный процесс импровизации, рассказов, диаграмм, театральных конструкций, произведений концептуального искусства, стихийных бедствий и т.д. «Инструментальный театр» как один из самых распространенных видов «музыки-действия». Описание действия вместо нотной записи звучания – важная особенность партитур «музыки-действия». Отсутствие стандартов для записи музыки-действия, индивидуальные способы фиксации у каждого композитора с использованием всего арсенала нотационной символики: нотной, графической, вербальной. Партитуры сочинений Я. Ксенакиса, Д. Кейджа, Л. Берно, С. Слонимского.</p> <p><u>Минимализм</u>. Особое качество музыкального материала: первоэлементы минималистической музыки (паттерны) – звук (акустический или электронный), интервал, аккорд, сонор, мелодическая попевка. Самый распространенный метод развития в минимализме – репетитивность (техника музыкальной композиции, основанная на повторении коротких функционально подобных построений). Сохранение традиционной нотной записи и дополнение ее разными элементами, в частности, разнообразными знаками повторений, символическими знаками. Широкое распространение индивидуальных авторских систем нотации. Нотация в сочинениях Ф. Гласа, С. Райха, В. Мартынова.</p> <p><u>Электронная музыка</u>. Музыка, которая частично или полностью является акустическим результатом электронных генераций, преобразований и репродукций звука. Два способа исполнения электронной музыки: полностью электронное исполнение (зафиксированное в памяти компьютера или записанное на пленку) и сочетающее акустическое и электронное исполнение. Естественные и искусственные источники звука. Несколько видов электронных партитур: 1)</p>	
--	--	--

	полутехнические, знаково описывающие технологию создания произведения в сочетании с символами традиционной нотации; 2) нетехнические, созданные для синхронизации живого и электронного исполнения и не использующие специальной технической символики; 3) партитуры с особыми эффектами, связанными с усилением акустических инструментов через микрофоны; 4) партитуры в традиционной нотации для tapemusic (музыка с магнитофонной пленкой), где на пленку записана партия обычного акустического инструмента; 5) компьютерные программы или перфокарты.	
Знаки нотационных стилей некоторых современных композиторов	<p>Карлхайнц Штокхаузен. Ясность замысла и четкость конструирования – отличительные черты нотной записи Штокхаузена. Определенность основных параметров и вариантов реализации в недетерминированной нотации. Обширные комментарии к партитурам, излагающие принципы прочтения нотного текста. Нотация «mobile» в «Klavierstück XI». Совмещение традиционной и графической нотации в пьесе «Plus-minus». Совмещение графической и вербальной нотации в пьесе «Stimmung».</p> <p>Джон Кейдж. Преобразование нотной записи, предпочтение собственных изобретений принятым нормативам. Максимальное отражение в нотной записи композиционных и эстетических находок. Традиционная нотация, таблицы, заполненные словесными и цифровыми символами в сочинении «Еврооперы». Нотация в сочинениях, использующих электронные звучания – «Imaginary Landscape№1» и «Imaginary Landscape№3».</p> <p>София Губайдулина. Подробно разработанный «параметр экспрессии» (В. Холопова) в сочинениях Губайдуллиной. Необычайно гибкий и чуткий аппарат нотной записи, позволяющий композитору фиксировать мельчайшие детали музыкального текста. Расшифровка способов игры, инструментальных техник в предисловиях и комментариях к партитурам и при непосредственном контакте с исполнителями. Нотированные «логогрифы» в «DettoI», в «Музыке для клавесина и ударных инструментов из коллекции Марка Пекарского». Графическая нотация, отражающая электронные звучания в «Vivente non vivente». Табулатурная нотация в Квартете для четырех флейт.</p>	ОПК-1 ОПК-2

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
Роль нотации в европейской музыкальной культуре	2	1	2

Античная буквенная нотация	2	1	4
Невменная нотация и крюковое письмо	4	2	4
Невменно-линейная нотация	4	2	4
Табулатурная нотация	4	1	4
Письменная фиксация ритма в модальной (модусной) и мензуральной нотационных системах	4	2	4
Пятилинейная тактовая нотация	4	3	5
Цифровая система музыкальной нотации	2	3	7
Место нотации в современном композиторском творчестве	2	3	4
Систематизация важнейших видов современной нотации	2	3	4
Современные знаки фиксации основных параметров музыки	2	3	4
Запись способов звукоизвлечения на фортепиано и других клавишных инструментах	2	3	7
Запись способов звукоизвлечения в других тембровых группах	-	3	6
Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации	2	3	4
Знаки нотационных стилей некоторых современных композиторов	-	3	5
всего	36	36	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Гельфанд, Яков. Диалоги о фортепианной нотации и ее интерпретации [Текст] / Я. Гельфанд. – СПб. : Композитор, 2008. – 216 с. : нот.мяг.
2. Денисов, Эдисон Васильевич. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники [Электронный ресурс] / Э. В. Денисов ; рец. М. Е. Тараканов. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Советский композитор, 1986. – 206 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3085.
3. Соколов, Александр Сергеевич. Введение в музыкальную композицию XX века [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсу "Анализ музыкальных произведений": допущено УМО по специальностям педагогического образования Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030700 "Музыкальное образование" / А. С. Соколов ; рец. Л. А. Рапацкая, Ю. Н. Холопов. – 1 файл в формате PDF. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 231 с. – (Учебное пособие для вузов) . – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3053. - Гриф УМО РФ.
4. Теория современной композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Государственный институт искусствознания, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского ; отв. ред. В. С. Ценова. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Музыка, 2005. – 624 с. – (Academia XXI) . – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3129. - Гриф УМО РФ.

6.2 Дополнительная литература

1. Воробьев, Игорь Станиславович. Нотация в музыке XX века [Текст] : программа курса / Игорь Станиславович Воробьев. — Изд. 2-е, доп. — Санкт-Петербург : [Б.и.], 2007. — 27 с. : мяг.
2. Голованов, Дмитрий Владимирович. Компьютерная нотная графика : учебник / Дмитрий Владимирович Голованов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 192 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/149653/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5971-1. — ISBN 978-5-4495-0781-5. — ISMN 979-0-66005-159-7.
3. Карцев, Александр Алексеевич. Руководство по графическому оформлению нотного текста [Электронный ресурс] / Александр Алексеевич Карцев. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1973. — 169 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1934.
4. Когоутек, Цтирад. Техника композиции в музыке XX века [Электронный ресурс] / Цтирад Когоутек. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1976. — 180 с. — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3090.

5. Куперен, Франсуа. Искусство игры на клавесине [Электронный ресурс] : [трактат] / Франсуа Куперен. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1973. — 152 с. — Режим

доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3172

6. Куперен, Франсуа. Искусство игры на клавесине : учебное пособие / Франсуа Куперен. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 48 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/122204/#3>. — ISBN 978-5-8114-4574-5. — ISBN 978-5-4495-0269-8. — ISMN 979-0-66005-311-9.

7. Переверзева, Марина Викторовна. Алеаторика как принцип композиции : учебное пособие / Марина Викторовна Переверзева. — 3-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 608 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/145992/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5563-8. — ISBN 978-5-4495-0676-4. — ISMN 979-0-66005-261-7.

8. Пузыревский, Алексей Ильич. Учебник элементарной теории музыки в объеме курса консерваторий с приложением вопросов и более важных практических упражнений по всем отделам : учебник / Алексей Ильич Пузыревский. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 184 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/143585/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5543-0. — ISBN 978-5-4495-0668-9. — ISMN 979-0-66005-037-8.

9. Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм: учебное пособие / Валентина Николаевна Холопова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 376 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/134414/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5121-0. — ISBN 978-5-4495-0540-8. — ISMN 979-0-66005-553-3.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронные библиотечные системы, электронные библиотеки и базы данных

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Журналы

Бюллетень ВАК России
Вестник музыкальной науки
Вопросы искусствознания
Искусствознание
MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальный журнал
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
Проблемы музыкальной науки
Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных
Философия и культура

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Учебные аудитории для проведения учебных занятий IV-1-01

фортепиано, доска учебная разлинованная.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

V-2-03A компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с необходимым лицензионным программным обеспечением, объединенными в локальную сеть с выходом в интернет: 6 рабочих мест.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

библиотека фонд более 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

читальный зал на 56 мест (из них 5 оборудованы компьютерами, объединенными в локальную сеть с обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду института).

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

помещения для работы со специализированными материалами: фонотека, видеотека

42 посадочных места (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi; 25 оборудованы аудио и видео аппаратурой: моноблоки, видеодвойка, видеомагнитофон, телевизоры, магнитолы, DVD – проигрыватели, микросистемы Sony, музыкальные центры, проигрыватели для виниловых дисков (пластинок), ноутбук, слайд - проектор, проектор, экран с электроприводом, миди- клавиатуры). Фонд аудиовизуальных документов - 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip