

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и практика музыкальной нотации

Уровень основной образовательной программы магистратура
Направление подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
Профиль Музыковедение
Форма обучения заочная
Факультет музыкальный
Кафедра теории музыки и композиции

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №823 от 23.08.2017г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры

Разработчики:

доцент кафедры теории музыки и композиции Басс В.В.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Кандидат искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки и композиции Найко Н.М.

1. Цель 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 применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Теория и практика музыкальной нотации» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 3 и 4 семестров в объеме 10 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 4 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	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

<p>эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>современных сочинениях;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – 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 музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
<p>ОПК-2:</p> <p>Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв. <p>Уметь:</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>Владеть:</p> <p>свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего
--------------------	----------	-------

	3	4	часов
Аудиторные занятия (всего)	6	4	10
лекционных	4	2	6
практических	2	2	4
Самостоятельная работа (всего)	48	77	125
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	9	9
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	-	экзамен	-
Общая трудоёмкость, час	54	90	144
ЗЕ	1,5	2,5	4

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	ОПК-1 ОПК-2

	<p>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 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).</p>	
<p>Античная буквенная нотация</p>	<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>Бозцианская нотация</u> (конец V-начало VI вв.). Латинские переводы греческих названий звуков.</p>	<p>ОПК-2</p>
<p>Невменная нотация и крюковое письмо</p>	<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</p>	<p>ОПК-2</p>

	<p>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. 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.).</p>	
<p>Невменно-линейная нотация</p>	<p>Невменно-линейная нотация (хоральное письмо) XI-XV вв. с расположением невм на линейках и между линейками.</p> <p>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.</p> <p>Два вида невменно-линейной нотации по графике: квадратный («римский») и «подковообразный», готический («немецкий»).</p>	<p>ОПК-2</p>
<p>Табулатурная нотация</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Хорезмская табулатура. Современные табулатуры для гитары.</p>	<p>ОПК-2</p>
<p>Письменная фиксация ритма в модальной (модусной) и мензуральной нотационных системах</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Мензуральная система нотного письма, применявшаяся в</p>	<p>ОПК-2</p>

	<p>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, 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-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>ОПК-2</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 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</p>	<p>ОПК-2</p>

	записи музыкантом-исполнителем, имеющем в своем репертуаре современные произведения.	
Систематизация важнейших видов современной нотации)	<p>I. <u>Детерминированная нотация</u> – устоявшаяся, унифицированная нотация, не допускающая множественности реализации (моносемантичность при реализации). Примеры детерминированной нотации: Я. Ксенакис «Metastasis», Дж. Крам..., Б. Фернейхоу «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 «сгруппированным» расположением соседних звуков, как темперированных, так и микротоновых (термин Г. Кауэлла). Диатонические, пентатонные, целотонные, 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 глассандо. 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 лат. «tabula» – доска, таблица) как специфическая разновидность нотации, фиксирующая не высоту и длительность звуков, а пальцевые позиции на</p>	ОПК-2

	<p>инструментах, устройство инструментов и технику игры на них, указания для подготовки инструментов к исполнению («табулатуры препарации»). Подготовленное фортепиано: модификация тембра, исчезновение температуры, функция ударного инструмента. Таблицы с инструкциями для подготовки инструмента – непереносимый 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 (полисемантическая 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> «fluctuatio» – «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». Комбинационный 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</p>	
--	---	--

	<p>«координатной сетки» партитуры. Тенденция к абсолютизации визуального аспекта музыки и ее крайнее 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-2</p>

<p>Запись способов звукоизвлечения в других тембровых группах</p>	<p>Духовые инструменты: использование звуков, выходящих за рамки основных диапазонов инструментов; микротоновые эффекты, достигаемые при помощи специальной аппликатуры и изменения губного давления; 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 глissандо.</p> <p>Ударные инструменты: визуальное изображение новых видов ударных инструментов, разъяснение их конструкции и способов звукоизвлечения; равномерное и неравномерное тремоло, глissандо, педализация, наложение сурдин, удары смычком, удары по нетрадиционным частям инструмента.</p> <p>Арфа: игра ногтями, специальным плектром, палочками; глissандо разными частями пальцев, ладонью, деревянными и металлическими предметами, педальные глissандо; 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 глissандо, глissандо посредством постепенного расстраивания струны колком; удары по струнам и корпусу инструмента; микротоновые изгибы, глissандо, трели, вибрато.</p> <p>Вокал: Sprechstimmeи Sprechgesang, крик, говор, шепот, свист, смех, дыхание, щелчки и трели языком, звучание с «сурдиной», фальцет, вокальное глissандо, пение на вдохе, гортанные эффекты, кашель, щелканье языком и т.п.</p>	<p>ОПК-2</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>ОПК-2</p>

Алеаторическая музыка. Алеаторика – техника музыкальной композиции с незакрепленным текстом, что допускает множественность вариантов реализации 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.

«Музыка-действие» (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.

Минимализм. 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.

Электронная музыка. 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.

	<p>Естественные и искусственные источники звука. Несколько видов электронных партитур: 1) 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.</p>	
<p>Знаки нотационных стилей некоторых современных композиторов</p>	<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>	<p>ОПК-2</p>

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекци- онные занятия	Семина- ры	СРС	Всего час.
Роль нотации в европейской музыкальной культуре	-	-	6	6
Античная буквенная нотация	1	-	8	9
Невменная нотация и крюковое письмо	1	-	8	9
Невменно-линейная нотация	1	-	8	9
Табулатурная нотация	1	-	8	9
Письменная фиксация ритма в модальной (модусной) и мензуральной нотационных системах	1	-	8	9
Пятилинейная тактовая нотация	-	-	8	8
Цифровая система музыкальной нотации	-	1	8	9
Место нотации в современном композиторском творчестве	-	-	8	8
Систематизация важнейших видов современной нотации	1	-	10	11
Современные знаки фиксации основных параметров музыки	-	1	10	11
Запись способов звукоизвлечения на фортепиано и других клавишных инструментах	-	1	8	9
Запись способов звукоизвлечения в других тембровых группах	-	1	10	11
Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации	-	-	8	8
Знаки нотационных стилей некоторых современных композиторов	-	-	9	9

Подготовка к экзамену	-	-	9	9
всего	6	4	134	144

5.3 Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины ¹	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
Цифровая система музыкальной нотации	Практика генерал-баса. Игра джазовых и эстрадных композиций по цифровке.	1
Современные знаки фиксации основных параметров музыки	Анализ партитур со схемами расположения инструментов на сцене и необычными нотными станами. Анализ и исполнение сочинений с особыми знаками фиксации высоты звука. Анализ и исполнение сочинений с особыми знаками фиксации ритма.	1
Запись способов звукоизвлечения на фортепиано и других клавишных инструментах	Анализ и исполнение фортепианных произведений, включающих современные знаки фиксации основных параметров музыкального языка и нетрадиционных способов звукоизвлечения	1
Запись способов звукоизвлечения в других тембровых группах	Анализ и исполнение инструментальных и вокальных произведений, включающих современные знаки фиксации основных параметров музыкального языка и нетрадиционных способов звукоизвлечения	1

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] / Эдисон Васильевич Денисов. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Советский композитор, 1986. — 206 с. — Режим доступа : 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" / Александр Сергеевич Соколов. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2004. — 231 с. — (Учебное пособие для вузов) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3053.
- 4 Теория современной композиции [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 051400 Музыкаведение / Государственный институт искусствознания, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского ; отв. ред. В. С. Ценова. – М. : Музыка, 2007. – 624 с. : ил., нот.тв. – (Academia XXI). - Гриф УМО РФ.
- 5 Теория современной композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 2005. — 624 с. — (Academia XXI) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3129.

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 [Электронный ресурс] : учебник / Дмитрий Владимирович Голованов. — 3-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 192 с., ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/118736/#3>.
- 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 клавишине : 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>.
 - 6 Куперен, Франсуа. Искусство игры на клавишине [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.
- Куперен, Франсуа. Искусство игры на клавишине [Текст] : [трактат] : пер. с / Франсуа Куперен. — Москва : Музыка, 1973. — 152 с. : ил., нот.: мяг.
- 7 Проблемы музыкального ритма [Текст] : сборник статей / Валентина Николаевна Холопова. — Москва : Музыка, 1978. — 293 с. : нот., схем.: мяг.
 - 8 Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки [Электронный ресурс] : мелодика, ритмика, фактура, тематизм: учебное пособие / Валентина Николаевна Холопова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. — 368 с. : ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=314
 - 9 Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки [Электронный ресурс] : мелодика, ритмика, фактура, тематизм: учебное пособие / Валентина Николаевна Холопова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. — 368 с. : ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/1978/#1>.

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). – 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:

Для аудиторных занятий:

проектор, ноутбук, LCD-телевизор, доска офисная магнитная, экран, доска учебная

Для организации самостоятельной работы:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;

- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 8 мест;
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека): 42 посадочных места (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института; в фонде видеотеки (представленном DVD дисками и видеофайлами, доступными по локальной сети - всего 1522 единиц хранения) представлен визуально наглядный материал учебно-методического характера (художественные, научно-популярные фильмы, мастер-классы, концертные записи, сценические постановки)

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБСАbsotheque 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».

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Шкалы оценивания и критерии оценки

Выступление на семинаре с докладом (сообщением) позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности

Знать:

- 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;
- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

Уметь:

- применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- 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;

Владеть:

- 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;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации

критерии	оценка			
	2 (неудовлетвори	3 (удовлетворит	4 (хорошо)	5 (отлично)

	тельно)	ельно)		
1. Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.	Отсутствует ориентация в материале вопроса, последовательное изложение и логика в изложении темы. Временные рамки ответа размыты.	Вопрос раскрыт частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений вопроса. Ответ затянут по времени, потребовались наводящие вопросы.	Ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание вопроса раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени.	Обоснованный, четкий ответ, прослеживается логика в изложении темы и собственный взгляд на проблему. Вопрос раскрыт полностью за оптимальное время.
2. Знание научной литературы.	Частичные знания научной литературы (менее 40%).	Избирательное знание некоторых источников научной литературы (не менее 50%).	В целом, хорошая ориентация в научной литературе (не менее 80%).	Эрудированность в знании научной литературы (100%).
3. Уровень владения профессиональной терминологией.	Слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.	Большие затруднения в применении в ответе профессиональной терминологии. Избирательные знания (не менее 50%).	Знание основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены незначительные 2-4 неточности.	Уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.

Устный ответ на экзамене позволяет оценить следующие знания, умения

Знать:

- 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;
- наглядные способы отражения музыки и исторические типы музыкальной нотации;
- традиционные знаки музыкальной нотации;

- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

Уметь:

- применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- 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;

Владеть:

- 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 произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
1. Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.	Отсутствует ориентация в материале вопроса, последовательное изложение и логика в изложении темы. Временные рамки ответа размыты.	Вопрос раскрыт частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений вопроса. Ответ затянут по времени, потребовались наводящие вопросы.	Ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание вопроса раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени.	Обоснованный, четкий ответ, прослеживается логика в изложении темы и собственный взгляд на проблему. Вопрос раскрыт полностью за оптимальное время.
2. Знание научной литературы.	Частичное знание научной литературы (менее 40%).	Избирательное знание некоторых источников научной литературы (не менее	В целом, хорошая ориентация в научной литературе (не менее 80%).	Эрудированность в знании научной литературы (100%).

		50%).		
3. Уровень владения профессиональной терминологией.	Слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.	Большие затруднения в применении в ответе профессиональной терминологии. Избирательные знания (не менее 50%).	Знание основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены незначительные 2-4 неточности.	Уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.

Тестирование позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности

Знать:

- 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;
- наглядные способы отражения музыки и исторические типы музыкальной нотации;
- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

Уметь:

- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- 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;
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеть:

- 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 произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Правильный ответ на вопрос, выбранный из предложенных вариантов	менее 40% от общего количества вопросов	не менее 50% от общего количества вопросов	не менее 80% от общего количества вопросов	все вопросы (100 %)
Правильная и точная расшифровка указанных знаков нотной графики	менее 40% от общего количества заданий	не менее 50% от общего количества заданий	не менее 80% от общего количества заданий	все задания (100 %)

Анализ и исполнение музыкальных произведений или фрагментов, записанных разными видами нотации позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности

Знать:

- 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;
- наглядные способы отражения музыки и исторические типы музыкальной нотации;
- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

Уметь:

- грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
- 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;
- 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;

Владеть:

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Обоснованность, четкость, краткость изложения результатов анализа	Имеются серьезные упущения в ходе анализа	Допущены неточности и ошибки в ходе анализа	Анализ выполнен грамотно, но его результаты изложены недостаточно четко и обоснованно. Ответ затянут по времени.	Анализ выполнен грамотно, его результаты изложены лаконично, четко, обоснованно

Грамотное прочтение знаков нотной записи, адекватная авторскому замыслу интерпретация сочинения	Не расшифрован о большое количество знаков нотной записи, обнаружена неспособность адекватного воспроизведения авторского замысла	Допущены неточности и ошибки в прочтении нотного текста, исполнение музыкального произведения (фрагмента) неряшливое и недостаточно музыкальное	Довольно точно прочитанный нотный текст, но неряшливое и недостаточно музыкальное исполнение музыкального произведения (фрагмента).	Точно прочитанный нотный текст. Высокий художественный уровень исполнения музыкального произведения (фрагмента).
---	---	---	---	--

3. Типовые контрольные задания

ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Перечислите исторические типы музыкальной нотации (до XX в.).
2. Опишите принципы античной буквенной нотации.
3. Назовите наиболее важные исторические виды западной невменной нотации.
4. Дайте сравнительную характеристику столповой и кондакарной системам крюкового письма
5. Выберите мензуру, соответствующую записи в системе черной мензуральной нотации:

■ = ◆◆◆

а) modus major б) prolatio minor в) tempus perfectum

6. Переписать данный нотный пример следующим способом: верхний голос в альтовом ключе, нижний голос в теноровом ключе

7. Переписать четырехстрочную хоровую партитуру в двухстрочную фортепианную партитуру (два верхних голоса – на верхнюю строчку в скрипичном ключе, два нижних – на нижнюю строчку в басовом ключе):

Жоскен Дебре

8. Написать размеренным нотным письмом пример, содержащий мелизмы:

9. Записать аккордами цифрованный бас:

10. Изложите классификацию важнейших видов современной нотации.

11. Какие специфические черты приобретают 3 функции музыкальной нотации в XX веке?

12. Какие способы необычного использования нотных станов применяются в современной музыке? Приведите примеры.

13. Опишите четыре группы знаков микротоновой нотации и приведите примеры на каждую группу знаков.

14. Какими специфическими особенностями обладает нотация минимализма?
 15. Расшифруйте графические символы, отражающие различные параметры звучания: высоту, ритм, темп, способ исполнения:

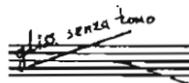
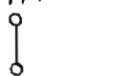

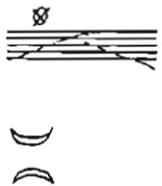

VI. *con sord.*
 1. *ppp leggiero*
 2. *sul pont. mp > ppp*
 3. *accel. pp < p*
 4. *sul pont. mp > ppp*
 5. *pizz. arco p mf > pp sim.*

Vic. *pizz. pp* *mf*

16. Расшифруйте знаки обозначения особых приемов игры на рояле

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА И ИСПОЛНЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ

1. Дж. Царлино «Le Institutione harmoniche», ч. IV, кн. 18, С. 393
2. Дж. Палестрина Ричеркар седьмого тона
3. И. С. Бах. Соната для 2 скрипок и цифрованного баса, часть III.
4. Ж.Ф. Дандрие Сюита № 3 для клавесина, Аллеманда
5. В.А. Моцарт Струнный квинтет №1 B-dur, Adagio
6. Л. Берио «Круги» для сопрано (меццо-сопрано), арфы и ударных
7. Э. Денисов «Пение птиц» для подготовленного фортепиано, магнитофонной ленты и синтезатора.
8. Я. Ксенакис «Metastasis» для струнного оркестра
9. А. Лурье «Формы в воздухе» для фортепиано
10. Ю. Шибанов Ричеркар для двух фортепиано
11. Дж. Крам «Макрокосмос» для фортепиано т.1, № 1,2,5, 4, 8, 11
12. О. Мессиаен «Цвета града небесного» для инструментального ансамбля
13. Б. Барток «Микрокосмос» для фортепиано, № 102 «Обертоны»
14. П. Булез в Третья фортепианная соната
15. Т. Такемицу «Voice» для флейты
16. Д. Кейдж «Музицирк», Ария
17. Х. Лахенман «Pression» для виолончели
18. Дж. Крам «Черные Ангелы» для струнного квартета
19. **К. Пендерецкий «Anaklasis» для арфы**

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Роль нотации в европейской музыкальной культуре
2. Античная буквенная нотация
3. Невменная нотация и крюковое письмо
4. Невменно-линейная нотация
5. Табулатурная нотация
6. Письменная фиксация ритма в модальной (модусной) и мензуральной нотационных системах
7. Пятилинейная тактовая нотация
8. Цифровая система музыкальной нотации
9. Место нотации в современном композиторском творчестве
10. Систематизация важнейших видов современной нотации
11. Современные знаки фиксации основных параметров музыки
12. Запись способов звукоизвлечения на фортепиано и других клавишных инструментах
13. Запись способов звукоизвлечения в различных тембровых группах

14. Микрохроматика и знаки микротоновой нотации
15. Алеаторика и способы отражения мобильности текста в нотной записи
16. «Музыка-действие» (action music) и способы ее фиксации
17. Нотация в музыке минимализма
18. Способы фиксации электронной музыки
19. Знаки нотационного стиля Карлхайнца Штокхаузена
20. Знаки нотационного стиля Джона Кейджа
21. Знаки нотационного стиля Софии Губайдулиной

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

4.1 Формы контроля уровня обученности студентов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, итоговый контроль (экзамен), контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде выступлений обучающихся с докладами или сообщениями на семинарах, анализа пьесы с расшифровкой знаков нотации на фортепиано или другом инструменте, а так же в виде тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в соответствии с графиками учебного процесса. Устные ответы и письменные работы студентов оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов и отражаются в рабочем журнале преподавателя.

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в конце 4 семестра. Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности студента-магистра и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы. Экзамен складывается из устного ответа (ответ на вопрос по билету, коллоквиум в виде опроса по основным понятиям курса) и анализа пьесы с расшифровкой знаков современной нотации и последующим ее исполнением на фортепиано.

Контроль самостоятельной работы обучающихся в магистратуре осуществляется в течение семестра. Формы контроля: выступление с докладом на семинаре, участие в работе научно-практических конференций, расшифровка певческих рукописей, инструментальных партитур и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов-магистров учитываются при осуществлении итогового контроля по дисциплине.

1.2.Описание процедуры аттестации

Процедура текущего и итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лекционные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной литературой, текстами первоисточников (музыкально-теоретических трактатов, руководств по композиции и т.д.).
- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 20 минут.
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра.
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
-

4.2 Структура экзамена

Экзамен включает устный ответ на один теоретический вопрос, ответы на дополнительные вопросы и анализ пьесы с расшифровкой знаков современной нотации за фортепиано.

Знания, умения и владение предметом студента оценивается по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Методические указания для студентов, обучающихся в магистратуре, по освоению дисциплины «Теория и практика музыкальной нотации» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство и рабочей программой дисциплины «Теория и практика музыкальной нотации».

Цель методических рекомендаций – обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «Теория и практика музыкальной нотации», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для подготовки к семинарам и выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения текущих и итоговых контрольных испытаний обучающимся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Еженедельно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Регулярно выполнять практические задания.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в семинарах и успешном прохождении межсессионной аттестации студент может претендовать на сокращение программы итоговой аттестации по дисциплине.

1. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Обучение студентов по дисциплине строится следующим образом. На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме, иллюстрирует положения лекции анализом ряда сочинений зарубежных и отечественных композиторов XVI-XXI веков в аспекте техники композиторского письма и принципов нотной записи. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме, названия рассмотренных произведений и наиболее важные выводы их анализа. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

1. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
2. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.
3. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Приступая к практическим занятиям, необходимо осознать, что основная задача практических аналитических занятий – усвоение проблематики курса, конкретизация её на обширном музыкальном материале, выработка навыков расшифровки и практического применения важнейших видов музыкальной нотации.

При подготовке к практическому занятию целесообразно понять и заучить ключевые определения, типологии, критерии, положенные в их основу; проверяя себя, полезно опираться на контрольные вопросы по данному разделу курса; необходимо фиксировать письменно наиболее значимые наблюдения, основные аргументы, собственные выводы, а также возникающие вопросы. Для успешного выполнения задания требуется заранее взять ноты рекомендованных музыкальных произведений, прослушать их в записи, следя за нотным текстом, внимательно изучить авторские комментарии и указания к исполнению. При самостоятельной работе с музыкальным текстом за фортепиано или другим инструментом, необходимо выявить приемы композиционных и исполнительских техник, отдельные детали музыкального тематизма, фактуры, гармонии метроритма и принципы их фиксации в нотной записи. В итоге студент должен грамотно и выразительно исполнить заданные произведения на инструменте.

Во время мелкогрупповых практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее сообщениями, принимать участие в выполнении контрольных работ.

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Ведущей дидактической целью семинарских занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу дисциплины, формирование умений работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать различные точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной лекции необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, составить список обязательной и дополнительной литературы по вопросам плана занятия и ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;
4. Выполнить практическое задание (если есть);
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю

2. Формы самостоятельной работы

При освоении дисциплины «Теория и практика музыкальной нотации» возможны следующие виды заданий для студентов:

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений:
Чтение и конспектирование текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	работа с конспектом лекции, в том числе составление плана лекций	анализ и исполнение на фортепиано или другом инструменте музыкальных произведений, содержащих современные знаки фиксации основных параметров музыкального языка и способов звукоизвлечения
составление плана текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	повторная работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы	подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции
работа со словарями и справочниками	составление таблиц для систематизации учебного материала	составление плана и тезисов ответа
использование компьютерной техники, сети Интернет и др., создание мультимедийных презентаций.	поиск и обработка информации по заданной теме	выстраивание самостоятельной позиции и убедительность ее публичного оформления

3. Рекомендации по подготовке докладов (сообщений) в том числе рекомендации по оформлению и предлагаемые темы работ

Научное сообщение (доклад) представляет собой небольшое исследование по конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Подготовка научного сообщения выступает в качестве одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Работа по подготовке сообщения включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков.

Подготовка научного сообщения включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного сообщения;
2. Подбор материалов;
3. Составление плана сообщения. Работа над текстом;
4. Оформление материалов выступления;
5. Подготовка к выступлению.

По усмотрению преподавателя сообщения могут быть представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по

пройденным темам.

Примерные темы научных сообщений

1. Система нотации Карлхайнца Штокхаузена
2. Особенности авторского стиля Маурисио Кагеля и их отражение в нотации
3. Нотационные новации Джона Кейджа
4. Инструментальная техника Джорджа Крама и оригинальные способы ее записи
5. Принципы графической нотации в произведениях Софии Губайдулиной

4. Рекомендации по подготовке к тестированию

По конспектам, учебнику и дополнительной литературе изучить и усвоить основные положения, ключевые определения, фактический материал по пройденным темам, в частности:

- систематизацию важнейших видов традиционной и современной нотации,
- важнейшие современные композиционные техники и способы их нотации,
- знаки фиксации высоты звука, ритма, динамики, артикуляции, темпа, агогики в произведениях композиторов XX-XXI веков,
- запись нетрадиционных способов звукоизвлечения на фортепиано и других инструментах,

При возникновении затруднительных вопросов и проблемных ситуаций рекомендуется воспользоваться словарями и справочниками, либо проконсультироваться с преподавателем.

5. Советы по подготовке к текущему и итоговому контролю по дисциплине

Изучение дисциплины «Теория и практика музыкальной нотации» заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и экзамен.

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при выполнении практических заданий у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в

чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.