

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
Найко Т. М.

«25» июня 2020 г.

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 очная
Факультет музыкальный
Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4		
4	144	46	36	26	36	экзамен

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 «25» мая 2019 г., протокол №8.

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 62 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 4 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<p>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</p>	<p>Знать:</p> <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; <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 языка неизвестного современного сочинения с возможностью

	его технической идентификации.
ОПК-2: Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<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	4	
Аудиторные занятия (всего)	36	26	62
лекционных	24	14	38
практических	12	14	26
Самостоятельная работа (всего)	18	28	46
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	36	36
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 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).	ОПК-1 ОПК-2
Античная буквенная нотация	Античная буквенная нотация как наиболее точная и дифференцированная система записи музыки в Древнем мире. <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.	ОПК-2

	<p>Ограниченность буквенной нотации: точная фиксация звуковысотности и абстрагирование от чувственной стороны музыки. Первые сохранившиеся описания и систематики нотации в трудах Аристида Квинтилиана, Гауденция, Порфирия, Бакхия, Алипия, в трех анонимных трактатах «Аноним Беллермана» (II-IV вв. н.э.). Особое значения 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>	
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. 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>	ОПК-2
Невменно-линейная нотация	<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>	ОПК-2

<p>Табулатурная нотация</p>	<p>Табулату́ра 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><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, 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- XVI в.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 (<i>perfectum</i>, <i>imperfectum</i>), и</p>	<p>ОПК-2</p>

	<p>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: <i>modus major</i> (деление максимы на лонги), <i>modus minor</i> (деление лонги на бревисы), <i>tempus</i> (деление бревиса на семибревисы), <i>prolatio</i> (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. 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. Генерал-бас как способ сокращенной записи многоголосия, возникший в Италии в конце XVI в. в практике органного и клавишного 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</p>	<p>ОПК-2</p>

	<p>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>	
Место нотации в современном композиторском творчестве	<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>	ОПК-2
Систематизация важнейших видов современной нотации)	<p>1. <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</p>	ОПК-2

	<p>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 inC).</p> <p>2. Кластеры как созвучия образованные «скупенным» 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. Различие 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> «<i>tabula</i>» – 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 фортепиано: модификация тембра, исчезновение температуры, функция ударного инструмента. Таблицы с инструкциями для подготовки инструмента – неременный 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 (полисемантность 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>» –</p>	
--	---	--

	<p>«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 mobile, 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 «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</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</p>	<p>ОПК-2</p>

<p>музыки</p>	<p>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>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 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>ОПК-2</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: Sprechstimmeи 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 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>«Музыка-действие» (action music). Изменение отношений между композитором и исполнителем, композитором и слушателем. Внедрение в музыкальный процесс</p>	<p>ОПК-2</p>

	<p>импровизации, рассказов, диаграмм, театральных конструкций, произведений концептуального искусства, стихийных бедствий и т.д. «Инструментальный театр» как один из самых распространенных видов «музыка-действия». Описание действия вместо нотной записи звучания – важная особенность партитур «музыка-действия». Отсутствие стандартов для записи музыка-действия, индивидуальные способы фиксации у каждого композитора с использованием всего арсенала нотационной символики: нотной, графической, вербальной. Партитуры сочинений Я. Ксенакиса, Д. Кейджа, Л. Берио, 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) 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 <i>tapmusic</i> (музыка с магнитофонной пленкой), где на пленку записана партия обычного акустического инструмента; 5) компьютерные программы или перфокарты.</p>	
<p>Знаки нотационных стилей некоторых современных</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</p>	<p>ОПК-2</p>

композиторов	<p>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».</p> <p>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>	
---------------------	---	--

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Семинары	СРС	Всего час.
Роль нотации в европейской музыкальной культуре	2	-	1	3
Античная буквенная нотация	2	-	1	3
Невменная нотация и крюковое письмо	2	2	2	6
Невменно-линейная нотация	2	2	2	6
Табулатурная нотация	2	2	2	6
Письменная фиксация ритма в модальной (модусной) и мензуральной нотационных системах	4	2	2	8
Пятилинейная тактовая нотация	2	2	2	6
Цифровая система музыкальной нотации	2	2	2	6
Место нотации в современном композиторском творчестве	2	-	2	4
Систематизация важнейших видов современной нотации	4		2	6
Современные знаки фиксации основных	2	-	5	7

параметров музыки				
Запись способов звукоизвлечения на фортепиано и других клавишных инструментах	2	2	5	9
Запись способов звукоизвлечения в других тембровых группах	4	2	5	11
Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации	6	4	5	15
Знаки нотационных стилей некоторых современных композиторов		4	8	12
Подготовка к экзамену	-	-	36	36
всего	38	24	82	144

5.3 Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины ¹	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
Невменная нотация и крюковое письмо	Столповая, кондакарная, путевая, демественная нотация. Расшифровка образцов древнерусского певческого искусства, записанных в знаменной нотации	2
Невменно-линейная нотация	Расшифровка образцов западноевропейской вокальной музыки, записанных в квадратной хоральной нотации	2
Табулатурная нотация	Чтение табулатур для клавишных и струнных инструментов	2
Письменная фиксация ритма в модальной (модусной) и мензуральной нотационных системах	Расшифровка образцов западноевропейской музыки, записанных в системе мензуральной нотации	2
Пятилинейная тактовая нотация	Пение и игра в ключах «до». Расшифровка мелизмов и знаков сокращения нотного письма.	2
Цифровая система музыкальной нотации	Практика генерал-баса. Игра джазовых и эстрадных композиций по цифровке.	2
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	2

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	2
Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации	Микротоновая музыка. Алеаторическая музыка. «Музыка-действие» (action music). Минимализм. Электронная музыка.	4
Знаки нотационных стилей некоторых современных композиторов	Отличительные черты нотной записи Карлхайнца Штокхаузена. Система нотации Джона Кейджа. Нотационный стиль Софии Губайдулиной.	4

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 [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 : 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 клавиатуре : 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 клавиатуре [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 клавиатуре [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 : 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). — 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 mр3 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, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».