Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра теории музыки

Рабочая программа дисциплины
«СОВРЕМЕННАЯ НОТАЦИЯ»

Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль подготовки «Музыкальная педагогика»)

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
(профиль подготовки Музыкальная педагогика)

Автор-составитель: канд. искусствоведения, доцент А.С. Молчанов
Редактор: канд. искусствоведения, доцент О.В. Новикова

Рецензент: доктор искусствоведения, профессор Л.В. Александрова,
кандидат искусствоведения, доцент Ж.А. Лавелина

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Современная нотация» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профиль подготовки «Музыкальная педагогика»), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов.

При составлении данной рабочей программы использовано содержание программы «Нотация в музыке XX века» (составитель И.С.Воробьев) СПб, 2004., а также наработки отечественных музыковедов, отраженные в диссертационных исследованиях Е. Дубинец (1999), Е. Ароновой (2005), А. Гундориной (2012).

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин Блока Б.1 «Дисциплины (модули)», обязательная часть. Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ (180 часов), аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 113 часов, контроль – 1 час, время изучения – 1-2 семестры. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса состоит в получении необходимых теоретических знаний и практических навыков в подготовке музыкально аналитической и исполнительской интерпретации произведений современного искусства, использующих различные способы и приемы нотации.

В задачи дисциплины входит формирование точных адекватных знаний о различных способах нотации современной музыки; анализ способов интерпретации знаков современной нотациии, отвечающих новым художественным возможностям и эстетическим представлениям современного искусства; знакомство с новыми музыкальными произведениями, расширяющими творчески кругозор обучающихся.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Курс «Современная нотация» является составной частью профессиональной подготовки магистров-педагогов. Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения предметов общетеоретического цикла (гармония, анализ музыкальных произведений), курсах истории музыки, а также на личном опыте обучающихся. В то же время она имеет ярко выраженные связи с дисциплинами спецкласса, помогая успешнее осуществлять высококвалифицированную профессиональную работу в музыкально-педагогической, культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности.

***Требования к уровню освоения содержания дисциплины*. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:**

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации. Индикаторы этой компетенции:

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации;

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

Уметь:

– 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.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений. Индикаторы этой компетенции:

Знать:

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

Уметь:

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

– навыками слухового контроля звучания партитуры;

– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;

– профессиональной терминологией.

Краткие методические указания.

Занятия по дисциплине проходят в группе и носят практическую направленность. Урок по предмету «Современная нотация» включает теоретическую часть (объяснение педагога) и практическую (отработка навыков чтения знаков современной нотации, овладение различными исполнительскими приемами при игре современной музыки, доклады, рефераты по разным темам). Соотношение данных частей урока может меняться в зависимости от характера изучаемой темы, а также уровня подготовки группы по тем или иным теоретическим и практическим вопросам. На уроке также проводится анализ исполнительских задач при интерпретации современной музыки.

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа студентов. Она заключается в разборе сочинений, содержащих различные типы современного письма, продумывание собственного исполнительского решения с опорой на комментарии композитора, включая навыки импровизации, а также знакомство с разнообразными трактовками исполняемых произведений в творчестве известных музыкантов, изучении литературы о композиторах и исполняемой музыке с целью углубления понимания особенностей стиля и характера произведения.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(основные дидактические единицы)

Нотация и музыка. История нотации. Новые тенденции нотирования в музыке XX-XXI веков. Виды, знаки и символы современных нотаций. Особенности нотирования партий отдельных инструментов и инструментальных групп. Информационные, культурологические, художественно-эстетические проблемы нотации музыки. Нотация и современные компьютерные технологии. Практические способы реализации произведений, содержащих нестандартные приемы игры и их нотацию.

Тема 1. Введение в предмет.

Нотация как письменная фиксация музыки. Расширение термина нотация на современном этапе. Нотация как способ графического выражения внешних звуковых и других субъективных идей, «графическое кодирование музыкальной информации совокупностями избранных символов» (Э.Денисов). Нотация как способ отображения всей композиционной методологии сочинения. Нотация как «компактная репрезентация" (Д. Кейслар), визуальная репрезентация замысла композитора. Проблема соотношения нотации и методов композиции. Композиторские подходы к нотации и исполнительские подходы к реализации замысла автора. История возникновения и развития нотации, культурологические, эстетические, художественно-репрезентативные факторы, становление музыки как вида искусства. Возникновение новых типов нотации в связи с новой эстетикой музыки.
Самостоятельная работа. Изучение литературы по проблемам нотации в современной музыке.

Тема 2. Традиционная нотация и ее видоизменения.

Европейская система линейной нотной записи, сложившаяся в начале XVII века как традиционная нотация современной музыки. Сохранение роли традиционной нотации для фиксации экспериментальной музыки. Рост атипичных приемов нотирования в музыке XX века: выписывание разных ключевых знаков, отказ от нотных головок и от выставления знаков, размера при каждой перемене метра, отказ от тактовых черт, использование нецелых ритмов и метров при записи, изменение счетной доли, запись симметричных и пропорциональных отношений в ритмике, употребление шкалы динамики, уменьшение количества ключей и отказ от транспонирующей записи инструментов. Кластер как параметр детерминированной нотации, подразумевающей нотную запись со стабильными отношениями между ее компонентами и невозможностью их произвольной или приблизительной трактовки. Ди-

атонические, пентатонные, хроматические кластеры. Изменение структуры кластеров в процессе звучания. Различные способы записи кластеров. Дьердь Куртаг и школа игры на фортепиано "Jaketok". "Объемное" кластерное глиссандированис струнных в музыке Я. Ксенакиса. К. Пендерецкий и сонористическая разработка кластеров. Микрополифонические хоровые и оркестровые кластеры Д. Лигети, точная фиксация всех высотных и ритмических отношений внутри кластеров.

Практическая работа. Анализ партитур музыки XX века, использующих приемы модификации традиционной нотации и различные кластерные формы. К. Пендерецкий «Флуоресценции», «О природе звука» I и II, Я. Ксенакис «Метастазис», Д. Лигети «Lontano», “Ramifications”.

Самостоятельная работа. Поиск нотных текстов современных партитур, использующих модифицированные формы традиционного нотного письма.

В результате изучения тем №№ 1-2 студент должен:

– *знать* традиционные знаки музыкальной нотации;

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

- *уметь* грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;

- *владеть* профессиональной терминологией.

Тема 3. Реформаторские системы нотации.

Развитие средств музыкального языка, попытки рационализировать и приспособить нотную запись к новым возможностям звукового пространства. Шестилинейный нотный стан для фортепианной нотации Ф. Бузони (1902). Попытки создания собственных нотных систем Е. Голышевым и М. Глинским в десятых годах XX века. Система Н. Обухова (1914), стремившегося к равнозначности всех тонов хроматической гаммы и отказу от случайных знаков. Заметки о нотации А. Шёнберга (1923), где, в частности, он предлагает в качестве возможного такой принцип нотации, при котором случайные знаки выставляются перед нотами при каждом их появлении. Статья А. Шенберга «Новая двенадцатитоновая нотация».

Использование темперированной нотации, в которой двенадцать звуков октавы оказываются равноправными благодаря применению отдельных знаков для каждого из звуков и отказу от знаков альтерации. Энгармонически равные звуки в ней не существуют. Самые известные из таких систем — Клаварскрибо и Эквитон. "Клаварскрибо" ("нотация для клавиатуры") изобретена голландским инженером-электриком и музыкантом-любителем К. Потом в 1931 году. Она представляет собой табулатурную запись звуков фортепианной клавиатуры. На сегодняшний день Клаварскрибо является наиболее распространенной табулатурной фортепианной нотацией. В Эквитоне, созданном Р. Фоситом в 1958 году, используются только две нотные линейки. Двенадцать тонов хроматической гаммы записываются между этими линейками черными и белыми нотными головками без случайных

знаков. Черно-белая головка означает малую секунду. Создание в США Международной ассоциации по модернизации современной нотации (1985). Публикация «Справочника предложений по музыкальной нотации» (1997) под редакцией Т. Рида, куда включены наиболее значимые предложения по реформированию нотации, начиная с XI века и до наших дней. В книге описывается более пятисот нотационных предложений.

Самостоятельная работа. Изучение литературы по различным системам нотации в музыке.

В результате изучения темы № 3 студент должен:

– *знать* традиционные знаки музыкальной нотации;

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

– *уметь* грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения.

– *владеть* – профессиональной терминологией.

Тема 4. Табулатурная нотация в современной музыке.

Табулатурная нотация как аппликатурная нотация, в которой указываются пальцевые позиции на инструментах. Служит для записи партий конкретных инструментов, поскольку в ней фиксируется не высота звука, а место прикосновения к инструменту. Зависимость различных видов табулатур от особенностей устройства инструментов и техники игры на них. Применение табулатуры для записи мультифоник на духовых инструментах. Новая трактовка термина «табулатура» в XX веке. Построение таблиц для подготовки инструментов к исполнению. «Табулатуры препарации». Нотация для подготовленного фортепиано. Изменение тембровых и высотных свойств исходного инструмента, ударные и шумовые эффекты. Подготовленное фортепиано в музыке Д. Кейджа, таблицы с инструкциями. Использование приготовленного фортепиано в музыке других композиторов.

Практическая работа. Анализ музыкальных произведений и практическое исполнение отдельных приемов табулатурной нотации. Дж. Кейдж «Сонаты и интерлюдии», Ф. Донатони «Черное и белое №2» для 2-х ф-но, Х. Лахенманн «Pression».

Самостоятельная работа. Поиск и анализ примеров, содержащих элементы табулатурной нотации из репертуара спецкласса.

В результате изучения темы № 4 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

– *уметь* 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.

Тема 5. «Пропорциональная» (флуктуационная) нотация.

Отказ от статических отношений между компонентами нотной записи и предпочтение гибким способам воплощения нотного текста в звуки в «недетерминированной» нотации. Ориентировка на координаты реального времени, а не на традиционные метрические и темповые параметры. Неточная длительность звучания нот в каждом отдельном голосе, приблизительные вертикальные соотношения голосов при пропорциональной нотации. Важность внемасштабных отношений между компонентами, приблизительные соответствия символов единому количественному стандарту. Гибкость вертикальных соотношений между инструментами. Флуктуационная нотация Э. Брауна, предписание приблизительной продолжительности звучания каждой системы. Два параметра «временной нотации»: высотный и времяизмерительный. Использование нотно-линейной системы записи. Полный отказ от метрической системы, применение вновь изобретенной системой знаков. Композитор предполагает, что исполнитель будет соблюдать указанные высотные соотношения звуков, оперируя последними в зависимости от их пространственного взаимоположения в партитуре и от собственного ощущения времени. Исполнитель волен гибко претворять партитурные пометки, воссоздавая тем самым живую ткань произведения. Отражение флуктуационной нотации в «Секвенциях» Л. Берио и «Этюдах» К. Нэнкэрроу. Органичное слияние традиционных и флуктуационных принципов.

Практическая работа. Анализ музыкальных произведений и практическое исполнение отдельных приемов флуктуационной нотации. Э. Браун «Музыка для виолончели и фортепиано», Л. Берио «Секвенции» для разных исполнителей, К. Нэнкэрроу «Этюды», В. Тарнопольский «Отзвуки ушедшего дня».

Самостоятельная работа. Поиск и анализ примеров, содержащих элементы флуктуационной нотации.

В результате изучения темы № 5 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

– *уметь* 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.

Тема 6. Зонная («рамочная») нотация и алеаторика.

Зонная нотация как система записи в алеаторической музыке, которая позволяет исполнителю выбирать отдельные типы операций внутри жестко установленных и регулируемых границ. Разработки М. Фелдмана. Метод "табличной" *(англ.* "graph") нотации. Таблица как разграфленная на квадраты по горизонтали и вертикали полоса, в которой каждый шаг на квадрат по горизонтали вправо означает соответствующее прохождение времени в задан-

ных по условию единицах, а шаг по вертикали снизу вверх означает переход от нижнего к верхнему регистру данного инструмента или от инструмента к инструменту в ансамбле.

Вербальные методы при использовании зонной нотации. Специальные знаки для определения временных зон: например, черная точка означает все длительности меньше одной секунды, незаштрихованный кружок — любые длительности больше одной секунды. Сочетание зонной и флуктуационной нотаций. Зависимость отдельных элементов от других или от немузыкальных параметров при использовании зонной нотации. Значение фигуры Дж. Кейджа в разработке зонной нотации. Техника записи во «временных пределах» *(англ.* "time-bracket technique"). Высвобождение творческой инициативы интерпретатора при зонной нотации.

Практическая работа. Анализ музыкальных произведений и практическое исполнение отдельных приемов зонной нотации. М. Фельдман «Intersection II» для ф-но, М. Кагель «Anagramma I», К. Штокхаузен «Refrain», Р. Щедрин Концерт №3 для ф-но с оркестром, С. Тосин концерт «Aescis» финал.

Самостоятельная работа. Поиск и анализ примеров, содержащих элементы зонной нотации.

В результате изучения темы № 6 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

– *уметь* 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.

Тема 7. Нотация «Mobile».

Нотация в условиях «открытой формы». Контекст звучания как результат исполнения, фиксирующий музыкальную форму с алеаторической последовательностью частей в реальном времени. Нелинейность как важнейшее качество "mobile". Спонтанное конструирование формы в процессе исполнения, фиксация в нотации свободной последовательности отделенных друг от друга эпизодов. Рождение алеаторики исполнительского процесса. Форма "mobile " в произведениях Г. Кауэлла и Э. Брауна. Предвосхищение опытов К. Штокхаузена ("Klavierstiick XI").

Проблема синхронизации инструментов в партитурах при современной недетерминированной нотации. Значение репетиционного процесса, роль дирижера и каждого исполнителя. Эффект случайности. Нотация К. Вулфа. Особое качество звучания — вступления голосов нервозны и судорожны, зрительное считывание и просчет аудиального звучания партитуры, слышание партии партнера и трансформация нотации в звуки. Традиционная нотация и эффекты алеаторики. "Viola and Orchestra" М. Фелдмана. Синхронное

вступление инструментов с последующим расхождением по вертикали. Использование особых блоков повторений. Декоративность тактовой черты.

Практическая работа. Анализ музыкальных произведений и практическое исполнение отдельных приемов нотации “Mobile”. Г. Кауэлл «Mosaic Quartet» Э. Браун «Available Forms», К. Штокхаузен "Klavierstiick XI", К. Вулф «Дуэт II».

Самостоятельная работа. Поиск и анализ примеров, содержащих элементы нотации “Mobile”.

В результате изучения темы № 7 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

– *уметь* 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.

Тема 8. Графическая нотации и «интуитивная музыка».

Отказ от конвенциональной трактовки нотных и словесных знаков, применением методов изобразительной графики («Музыка для глаза»). Период возникновения конец 1940-х – начало 50-х годов. Рраскрепощение от вековых «оков» традиционной эстетики оформления текста. Модификация исходных свойств музыки, изменение параметров времени. Создание партитуры с целью побуждения исполнителя к действию. Путь к вольной и неограниченной импровизации в искусстве. Следствием этого явилось появление алеаторики, «интуитивной музыки», «инструментального театра», хэппенинга, мультимедиа и др.

Роль партитур в возбуждении субъективных ассоциации: соединение языка звуков и языка простых изобразительных линий. Эмансипация оптически воздействующей записи, восприятие партитуры как автономной, самодостаточной части творчества, которая может требовать или не требовать аудиальной реализации. Время отныне перестает «просчитываться» и соотноситься с размером партитурного листа: одна страница в графической нотации может длиться от нуля до бесконечности. Пространство партитуры тоже меняется. Многие графические партитуры можно располагать на пюпитре разными способами, переворачивать их и менять направление прочтения. Однако, в некоторых из них сохраняются внешние признаки традиционной партитурной записи при полной или частичной трансформации нотных знаков (пьеса для флейты соло из цикла Л. Андриессена "Paintings"). "Беззвучная" музыка как крайнее проявление этой тенденции.

Два основных типа графической нотации: дискурсивный и суггестивный (термины Д. Ухова). Первый предполагает какое-то, хотя бы и весьма условное, присутствие визуальных соотношений, свойственных традиционной нотации, например, когда в нем задано приблизительное направление

движения голоса. В суггестивной нотации отсутствует даже намек на традицию, она сама по себе является живописным произведением, но с возможной звуковой реализацией. Опыты графической нотации Э. Брауна, Л. Берио, Т. Райли, Д. Кейджа. Музыка графического дизайна К. Кардью. Опыты отечественных композиторов (Э. Денисов, В. Екимовский, Ю. Шибанов). «Интуитивная музыка», принцип импровизации по рисунку, элементы музыкального и немузыкального, степень согласованности исполнителей, вариативность инструментального состава. Опыты «интуитивной музыки» К. Нильсена и Р. Столяра.

Практическая работа. Анализ музыкальных произведений и практическое исполнение импровизации по графической нотации. Р. Моран «Четыре видения», Т. Джонсон «Воображаемая музыка», Р. Хаубеншток-Роматти “Batterie”, В. Екимовский Balletto.

Самостоятельная работа. Изучение литературы по различным аспектам нотации.

В результате изучения темы № 8 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

– *уметь* 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.

Тема 9. Вербальная нотация.

Использование символов письменного языка, образующих информативное сообщение. Два основных типа вербальной нотации: «инструктирующий» и «ассоциативный». В первом случае интерпретатору даются указания о порядке действий при исполнении, во втором поэтически-лингвистическими средствами навевается особое настроение для импровизации в соответствии с заданными в тексте образами. Ввербальная партитура К. Штокхаузена "Aus den Sieben Tagen", вербальная нотация в творчестве английского ансамбля "Разношерстная музыка", вербальная нотация в творчестве К. Вулфа, Ла Монт Янга и других композиторов. Развитие особого вида поэзии, связанного с невербальным акустическим наполнением стиха. Первый международный фестиваль текстово-звуковых композиций (Стокгольм 1968), ознаменовавший создание целого направления, родившегося на стыке музыки и поэзии. Применение «Текстово-звуковых композиций» в области электроакустической музыки.

Практическая работа. Анализ текстовых комментариев и поясняющих ассоциативных положений в произведениях современной музыки.

Самостоятельная работа. Изучение литературы по вопросам современной нотации.

В результате изучения темы № 9 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.

– *уметь* 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.

Тема 10. Символы и знаки современной нотации. Различные параметры нотирования.

ипичные знаки современной нотации. Разделение элементов партитуры для исполнения в любом порядке. Отсутствие переплета и номеров страниц. Отделение и нумерация для возможных чередований и перемен фрагментов внутри листов. Вырезание «окон» в страницах ("Caract[']eres lb" А. Пуссера). Связующие элементы партитуры как символы, показывающие переходы от одного события к другому: линии, лиги, другие специальные символы. Изменение размера и вида партитурных листов (партитура-рулон, большие листы, соединение листов разных размеров). Подробные схемы расположения инструментов на сцене. Изменение размеров нотных станов. Дискретные нотоносцы А. Лурье. Использование Д. Крамом визуально-символического расположения нотных станов в произведении ("Eleven Echoes of Autumn"). Изменение записи акколад, ключей и ключевых знаков, форм нотных головок, лиг, размера, символов пауз. Различные подходы к нотированию звуковысотности, зонная высотность, изменение нотных головок, обозначение различных уровней вибрато, тремоло, микрохроматические изменения. Изменение ритмических пропорций («ритмические невмы» С. Слонимского). Разнообразие динамических оттенков. Изобретение новых знаков для показа уровня громкости или его перемены (М. Кагель, К. Штокхаузен, Л. Берио и др.).

Практическая работа. Составление каталога знаков современной нотации в произведениях современной музыки.

Самостоятельная работа. Поиск характерных знаков современной нотации в исследуемых произведениях.

В результате изучения темы № 10 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

– *уметь* распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.

– *владеть* свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

– навыками слухового контроля звучания партитуры.

Тема 11. Современные способы нотации фортепиано и арфы.

Расширение возможностей фортепиано, смена концепции. Фортепиано как гибрид ударного инструмента, клавесина и самого себя. Использование различных частей инструмента в современной музыке (струны, педаль, корпус, клавиши), добавление дополнительных инструментов и предметов, пение или игра на других инструментах, направленных внутрь раскрытого рояля и т.д. Использование принципов традиционной нотации с дополнительными вербальными или знаковыми символами. "Extended piano" *{стгл.* «расширенное фортепиано») Д. Крама и "prepared piano" *(англ.* "подготовленное фортепиано») Д. Кейджа. Совмещение различных способов игры, равноправие использование струн и клавиш. Pzzicato на фортепиано, кластеры, эффекты гармонического звона шумовые эффекты при скольжении пальцев, использование подушечек и ногтей пальцев для разного звукоизвлечения. Вибрато пальцем сразу после нажатия клавиши, легкие удары по клавишам ногтями или кольцами, игра по мягкой ткани, положенной на клавиши, глиссандо на струнах, тремоло на струнах одной ноты (быстрыми пальцевыми движениями), произвольные тоны и пассажи на клавишах в указанном регистре и приблизительном ритме, повторение предыдущего элемента; двузвучие на струнах. Игра "inside" – «внутри инструмента». Различное использование педалей, специальные резонансные эффекты. Игра по корпусу фортепиано по типу ударных инструментов. Различные непианистические эффекты: пение во время исполнения, игра на дополнительных инструментах.

Современные приемы игры на арфе. Игра ногтями или резкие удары ногтями по струнам. Использование специальных плекторов или ударных палочек. Глиссандо на арфе кончиками пальцев или ногтями по струнам, а также разными частями пальцев и плоской ладонью. Педальные глиссандо и трели с постоянными переменами педалей, манипуляции с колками и ключами для настройки. Исполнение на арфе микротоновых последований. Применение кластеров на арфе. Ударные эффекты на арфе при помощи кусков дерева, металлических предметом и щеток, а также рукой или предметами по раме инструмента. Эффект сурдины левой рукой при накрытии нижней части струн, по которым играет правая рука. Эффект клавесинного или лютневого звучания при использовании листа бумаги в качестве сурдины.

Практическая работаю Анализ приемов игры на фортепиано и арфе в современной музыке. Д. Крам Пять пьес для ф-но, Б. Тищенко Сонаты для ф-но №№ 3-8, Концерт для арфы с оркестром, С. Слонимский Колористическая фантазия, Э. Денисов Романтическая музыка, А. Муров Третья симфония, О. Проститов соната для ф-но.

Самостоятельная работа. Составление каталога специальных приемов игры на фортепиано и арфе.

В результате изучения темы № 11 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

– *уметь* распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.

– *владеть* свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

– навыками слухового контроля звучания партитуры.

Тема 12. Приемы нотации и способы игры на струнных смычковых инструментах.

Стабилизация записи различных эффектов игры на струнных, появление типизированных знаков. Стрелки или крестики над нотным станом для записи предельно высоких звуков. Применение скордатуры крайних струн инструментов. Тембровые эффекты, сочетание sul ponticello и sul tasto, игра между подставкой и головкой инструмента. Беззвучная игра по подставке, игра по боковой стороне подставки, игра по корпусу инструмента, по подгрифку, всевозможные удары с описанием частей ладони, смычка или предметов, использующихся при ударах. Применение различных техник ведения смычка. Вертикальное движение смычка строго вдоль струны, напоминающее звук ветра; постепенное изменение направления движения смычка от горизонтального к вертикальному. Вербальные и графические символы для записи скорости и способов ведения смычка. Использование различных способов глиссандо, тремоло. Применение микротоновой нотации и ее знаки. Запись и техника извлечения обертонов и андертонов.

Практическая работаю Анализ приемов игры на струнных инструментах К. Пендерецкий «Флуоресценции», Д. Лигети «Раветвления», А. Пярт “Pro et contra”, С. Губайдулина 12 прелюдий для виолончели соло, Г. Иванов Симфония, Концерт для виолончели с оркестром.

Самостоятельная работа. Составление каталога специальных приемов игры на струнных смычковых инструментах

В результате изучения темы № 12 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

– *уметь* распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.

– *владеть* свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

– навыками слухового контроля звучания партитуры.

Тема 13. Приемы нотации и способы игры на духовых инструментах.

Расширение диапазонов игры на духовых инструментах в связи с новыми возможностями исполнительства. Использование мультифонии, возможность извлечения нескольких звуков подобно аккорду. Амбушюрные модификации, необычная аппликатура, дополнительные клавиши. Совмещение традиционной и табулатурной записи при составление сложных образований.

Ударные эффекты на духовых с помощью языка или дыхания, благодаря которым производятся различные звуки в области мундштука или трости. Применение ударов пальцами, рукой или другими предметами по корпусу инструмента, удары клапанами как с одновременным выдуванием звука, так и без него, удары по раструбу. Глиссандо на духовых, задействование клапанов ("Unity Capsule" для флейты соло Б. Фернейхоу).

Вербальное описание направления игры на инструменте. Довольно распространенный эффект — сочетание звучания деревянного духового инструмента и голоса исполнителя. Громкий шепот или разговор «через» инструмент обозначается посредством записывания приблизительной по высоте речевой интонационности с вербальным текстом. Вокализирование во время исполнения записывается, как правило, посредством двухголосия, при котором основной (инструментальный) голос фиксируется в обычной для композитора нотной записи, а второй (вокальный) — в какой-либо видоизмененной (например, с квадратными или мелкими нотными головками).

Мутирование звучания при игре на медных духовых. Ритмизированное использование сурдины и ритмическая схема. Необычные сурдины (куски материи и различные вазы). Форсированное передувание с особым напряженным типом звучания — *"brassy " (англ.* «металлически»). Эффект дыхания через инструмент, без производства высот. Использование микротоновой техники. Различные джазовые эффекты, ставшие непременным компонентом игры на современных медных духовых инструментах: "rip" — быстрое губное глиссандо вверх к данной высоте или от нее; "kiss off, "fall off" — нисходящее губное глиссандо от данной высоты; "shriek" – резкое продувание воздуха через инструмент до наиболее высокой возможной ноты; "slap tongue" — удар языком по мундштуку.

Практическая работаю Анализ приемов игры на духовых инструментах в современной музыке. Б. Фернехоу “Unity Capsule” для флейты соло, Д. Лигети “Lontano”, Л. Берио Симфония, Б. Циммерман “Stille und Umkehr”, Ю. Юкечев Соната для кларнета соло.

Самостоятельная работа. Составление каталога специальных приемов игры на духовых инструментах.

В результате изучения темы № 13 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

– *уметь* распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.

– *владеть* свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

– навыками слухового контроля звучания партитуры.

Тема 14. Приемы нотации и способы игры на ударных инструментах.

Увеличение количества ударных инструментов в современной академической музыке. Появление произведений, написанных только для одних ударных. Важная роль конструкции ударных инструментов. Использование визуального изображения в партитурах с возможным указанием порядка расположения инструментов на сцене. «Нейтральный ключ» как способ записи нотоносца без точной фиксированной высоты звука, нотация на «нитке», пятилинейном стане, двух-, трех-, пяти-, шести- линейка с указанием относительной высоты внутри группы из нескольких однородных инструментов. Порядок расположения партий ударных инструментов в партитуре: в нижней части системы — инструменты с определенной высотой звука и клавишные; в средней — инструменты с неопределенной высотой звука, при этом относительная высота звука повышается снизу вверх на партитурном листе; в верхней — литавры. Альтернативное расположение — по исполнителям.

Обозначение ровного vibrato на ударных инструментах как знака трели или тремоло. Использование специальных знаков для неравномерного vibrato. Задействование педальных знаков фортепиано для обозначения педализации, для имеющих педали ударных инструментов. Вербальное описание различных вариантов наложения сурдин. Условные знаки для отдельных мест звукоизвлечения: C "center" *(англ.* - "центр"); R - "rim" *(англ.* – «край»); H - "halfway" *(англ.* – «а полпути от центра к краю»). Специальные знаки мутирования звучания (обычно +). Производство обертонов разновысотного звучания на инструментах с неопределенной высотой звука. За счет смены силы удара, или благодаря использованию нескольких разномасштабных инструментов одного вида. Использование дополнительных материалов и предметов для изменения силы и высоты звучания, роль водной среды. Удары по нетрадиционным частям инструмента. Использование различных видов глиссандо.

Практическая работаю Анализ приемов игры на ударных инструментах и бытовых предметах. К. Пендерецкий «Флуоресценции», Д. Крам Макрокосмос III, Э. Варез “Deserts”, С. Губайдулина Музыка для клавесина и

ударных из коллекции М. Пекарского, «В начале был ритм», Ю. Юкечев Два портрета для вибрафона соло.

Самостоятельная работа. Составление каталога специальных приемов игры на ударных инструментах.

В результате изучения темы № 14 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX – XXI вв.;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

– *уметь* распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.

– *владеть* свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

– навыками слухового контроля звучания партитуры.

Тема 15. Приемы нотации и способы игры на струнных щипковых инструментах, аккордеоне и баяне

Открытый и закрытый звук на щипковых инструментах. Использование ударных приемов игры (разные части корпуса, гриф, подставка). Игра на инструменте с параллельными ударами одной и двумя ногами, шумовыми вокальными призвуками и пением. Использование различных приемов глиссандо. Использование меха, шумовое раздувание, удары по мехам на баянах и аккордеонах. Игра кластерами, глиссандо по кнопкам и клавишам.

Практическая работаю Анализ приемов игры на струнных щипковых, аккордеоне и баяне. С. Губайдулина “De profundis”, “Et expecto”, С. Тосин Концерт-симфония “Aescis”, “Arcangello”, Е. Демидова Диптих для баяна и фортепиано, Г. Иванов «Сибирскпая мозаика», «Сибирская масленица», А. Муров «Осенняя симфония», Ю. Юкечев Концерт для ОРНИ.

Самостоятельная работа. Составление каталога специальных приемов игры на струнных щипковых, аккордеоне и баяне.

В результате изучения темы № 15 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

– *уметь* распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.

– *владеть* свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

– навыками слухового контроля звучания партитуры.

Тема 16. Приемы нотации и способы звукопередачи вокальных партий.

Использование широкого спектра разнообразных "внеязыковых" звуков. Интернациональный фонетический алфавит при транслитерации нужных звуков. Многогранное применение приемов полупения-полуговора. Другие речевые эффекты: крик, говор, шепот, свист, смех, дыхание, щелчки и трели языком. Звучание с «сурдиной», производящееся посредством постепенного простого открывания или закрывания рта. Фальцет, метрированное и неметрированное вокальное глиссандо, гортанные эффекты. Разнообразные дополнительные приемы: кашель, глотание, рычание, плевание, шипение, хлопки руками, щелканье языком или пальцами и т.п. Вербальное или графическое описание данных приемов.

Практическая работаю Анализ приемов звукоизвелечения голоса. К. Пендерецкий «Страсти по Луке», К. Штокхаузен «Свет» фрагменты, Я. Ксенакис «Орестея».

Самостоятельная работа. Составление каталога специальных приемов звукоизвлечения, применяющихся в вокальных партиях.

В результате изучения темы № 16 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

– *уметь* распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.

– *владеть* свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;

– навыками слухового контроля звучания партитуры.

Тема 17. Семиотический и культурологический аспекты нотации.

Многопараметровая система подходов к проблеме музыкальной семиографии. Нотация как знаковая система. Разделение видов современной нотации на дискурсивный и суггестивный типы (Д. Ухов). Рекомендации Э. Каркошки: 1) визуальное событие должно появляться как прямая трансляция слышимых событий, привлекая как можно меньше дополнительных мыслительных процессов; 2) индивидуальные символы и все символы должны быть «правильны» в визуально-психологическом смысле. Культурологический подход в нотации. Два пути, соответствующих разным принципам мышления: аналитизм и синкретизм. Два подхода к фиксации текста: а) от готового «образа» – посредством графики, подобной невмам, – к его реализации и б) через «запоминание», напрямую к реализации (жесткая фиксация,

то есть фонограмма). Потеря нотолинейной письменности способности к фиксации конкретной музыкальной вещи, внимание к дописьменным типам культуры. Реконструкция семиозиса звуковой графики Средневековья как особого типа знаковости, основанного на синкретизме слова и музыки и изоморфности визуального означающего и смыслового (словесно-музыкального) означаемого. Два способа кодирования информации в крюковом письме. Первый связан с утверждением фактора символической изобразительности как в греческой, так и в древнерусской крюковой нотации, второй – с обнаружением аналогии в структурных основах средневекового и современного письма и, в частности, такой «экзотической» ее формы, как музыкальная графика. Связь инволюционной логики исторического процесса с движением «вспять» от условной пятилинейной нотации к идеографической. Проблема поиска универсальных кодов как знаменной, так и современной нотации. Роль современной лингвистики. Фонографический тип нотации западноевропейской музыки и семасиографический тип восточных культур. Психосемиотические аспекты нотации, единство «современного» и «космогонического» порядков. Сложность процесса функционального взаимодействия разных уровней человеческой психики в смыслообразовании символического знака, что обусловлено нелинейным характером взаимодействий имплицитного и эксплицитного слоев психики. Перспективы развития различных способов нотирования в XXI веке.

Самостоятельная работа. Анализ литературы по проблемам нотации в современной музыке.

В результате изучения темы № 17 студент должен:

– *знать* музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства.

– *уметь* – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения.

– *владеть* репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;

– профессиональной терминологией.

Тема 18. Нотация и электронная музыка.

"Tape music" и "live electronics" как первые направления развития электронной музыки. Появление аналоговых синтезаторов, развитие компьютерных технологи. «Музыка взаимодействия» («интерактивная музыка»), в которой «живой» исполнитель в процессе игры взаимодействует с электронными звучаниями, направляя реализацию электронной партитуры. Сложность фиксации высотного параметра в электронной музыке, партитура-схема об-

щей структуры произведения или его фрагментов. Постисполнительский фактор нотации, описание существующего звучания.

Несколько видов электронных партитур согласно Д. Коупу: 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 партитуры с особыми эффектами, связанными с усилением акустических инструментов через микрофоны; 3) партитуры в традиционной нотации для "tape music", где на пленку записана партия обычного акустического инструмента; 4) компьютерные программы или перфокарты.

Задачи нотирования, согласно К. Стоуну: а) как композиторский черновик; б) как визуальное средство, способствующее пониманию музыки при слушании; в) как ключ для исполнителей и их координации с пленкой; г) как графические документы для восстановления процесса сочинения. Деление партитур электронной музыки на 1) реализационные (которые позволяют воспроизвести технологический процесс создания произведения и имеют частотно-временную и амплитудную шкалы); 2) репрезентативные (сделанные для читателя и наиболее часто встречающиеся при записи произведений с участием живого исполнения). Передача сообщений двух типов в нотационных системах: 1) техническая информация об использовании технологии; 2) описательная информация, характеризующая различные типы звучания, с использованием элементов традиционной нотации, различного рода графической и схематической символики и словесных комментариев. Использование в электронных партитурах флуктуационной нотации.

MIDI интерфейс как способ связи различных устройств. Цифровая форма фиксации и передачи информации. Способы нотирования, применяемые в профессиональных компьютерных программах. Звуковые клипы, отпечатки клавиш, лист событий, формы традиционной нотной записи. Цифровая фиксация звуковой волны, частота дискредитации и разряды. Проблема конвертирования разных форматов.

Практическая работа. Слуховой и нотографический анализ партитур электронной музыки.

Самостоятельная работа. Анализ литературы по вопросам электронной музыки.

В результате изучения темы № 18 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

– *уметь* – 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* навыками слухового контроля звучания партитуры;
– профессиональной терминологией.

Тема 19. Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации.

Нотационные особенности в микротоновой музыке. Изменение внутритональных гармонических отношений, конструирование новых музыкальных инструментов. Эксперименты русских композиторов начала XX века. Подходы Голышева, Обухова, Лурье, Вышнеградского. Четвертитоновый рояль А. Хабы и его предложения по четвертитоновой нотации. Четыре группы символов по микротоновой нотации Г. Рида: символы, основанные на модификации традиционных случайных знаков, символы с участием цифр, нотные головки различных форм, новые абстрактные символы, дополнительно вводимые вокруг нотных головок. Стабилизация основных микротоновых знаков нотации во второй половине XX века.

Нотационные подходы к нотированию алеаторической музыки. Алеаторика композиторского процесса по Дж. Кейджу «Книга перемен», «Концерт для фортепиано с оркестром». Модификация привычных нотных знаков, применение принципов флуктуационной, рамочной нотаций, нотации mobile. Эксперименты Э. Брауна, европейское развитие алеаторики в музыке П. Булеза и К. Штокхаузена. Алеаторика исполнительского процесса. Алеаторический квадрат и ограниченная алеаторика по В. Лютославскому и особенности ее нотации.

Нотационные особенности в полистилистике, взаимодействие своего и чужого текста, коллажные и диффузные методы. Цитирование и адаптация чужого материала по А. Шнитке, полистилистика Б. Циммермана и Дж. Крама, подходы А. Пярта, К. Штокхаузена, С. Губайдулиной, В. Сильвестрова и др.

Нотация и произведения использующие технологии action-music, с вовлечением слушателя в исполнительский процесс. «инструментальный театр», фиксация в нотации действий и перемещений исполнителей во время игры, включение вокализаций и речевых фрагментов, актерских приемов, дополнительных инструментов. «Водная музыка» Дж. Кейджа, «Камерный музыкальный театр в одном акте» М. Кагеля, «Волокос» И. Соколова. Mixed media как разновидность музыки-действия, внедрение в музыкальный акт визуальных аспектов, электронных средств и компьютерных эффектов, участие аудитории в исполнении или сочинении произведения. Опера «Intolleranza» Л. Ноно, “The Maze” Л. Остина, “Public Opinion Descends upon the Demonstrators” Р. Эшли как интерактивная композиция, где комбинации звуков генерируются в зависимости от определенного поведения публики, описанных в партитуре. Хэппенинг как одни из жанров музыки-действия, где события могут появляться в музыкальном, театральном или мультимедийном процессе в непредсказуемом порядке. С возможным привлечением публики. Открытость пространства хэппенинга. HPSCHD Дж. Кейджа и Л. Хиллера как воплоще-

ние хэппенинга. Кинетическое представление как разновидность хэппенинга, где пространство чаще всего замкнуто. «Театра вечной музыки» Л. Янга, «топанье в темноте» Д. Гуда.

Нотационные особенности минимализма. Эстетика и репетитивный метод. Сохранение преимущества детерминированный нотации и ее обогащение новыми элементами: знаки повторений, вербальные фрагменты, фотографии, внедрение символических элементов. Создание уникальных, единичных вариантов записи, относящихся только к одному конкретному сочинению: “St. Adolf Ring” Т. Райли. Метод смещения фаз, запись паттернов и обозначение логики их смещения: «Фортепианная фаза» и “Clapping Music” С. Райха. Минималисткий музыкальный театр Ф. Гласса, Дж. Адамса. Развитие минимализма в Европе и у отечественных композиторов.

Практическая работа. Анализ партитур И. Вышнеградский “Meditation sur deux themes”, А Хаба Соната для четвертитонового фортепиано, А. Шнитке Симфония № 1, Струнный квартет № 3, С. Тосин Musica da camera № 4 («Звукомания»), Э. Браун «Модули» I, II, III, “Cross sections and color fields”, С. Райх «Фортепианная фаза», А. Пярт концерт “Tabula rasa”.

Самостоятельная работа. Анализ литературы по вопросам современной музыки.

В результате изучения темы № 19 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

– *уметь* – 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* навыками слухового контроля звучания партитуры;

– профессиональной терминологией.

Тема 20. Знаки нотационных стилей в персональном творчестве композиторов второй половины XX века.

Система нотации композитора как отражение индивидуального авторского стиля. Особенности нотации партитур К. Штокхаузена, аккуратность конструирования и ясность замысла, наличие обширных словесных комментариев, зависимость нотационной системы от замысла и принципов развития материала. Создание техники групп, использование структурных знаков, мобильных элементов, использование таблиц, фиксация процесса развития материала. Сочетание стабильных мобильных элементов записи. Нотация у Дж. Кейджа — письменное послание музыкантам, партитура как «мультидисциплинарный» объект для последующей его реализации. Сочетание вербальных. Графических приемов, точной детерминированной нотации и прин-

ципов алеаторики. Эксперименты в области музыки-действия, хэппенинга, адаптация других художественных и внемузыкальных систем к нотоной записи и музыкальному выражению. Создание Еврооопер, полистилистика и коллаж, таблицы событий. Дж. Крам и его насыщенная детерминированнная нотация с обилием вербальных комментариев, прописанных деталей, рукописного, факсимильного варианта изданий. “Black Angels” Дж. Крама как энциклопедия современных приемов нотации. Сочетание современных видов нотации в творчестве М. Кагеля “Sonant”, использование принципов инструментального театра, создание собственных знаков. Принципы хэппенинга у М. Кагеля “Prima Vista”, сконструированный перевод-пересказ средствами кино музыкальной нотации в сочинении Ludwig Wan. Разработка принципов коллективной импровизации и ограниченной алеаторики. Нотационный стиль С. Губайдулиной, преодоление детерминизма, преодоление ребер длительностей для создания нарастания или спада сонористических сгустков в музыке. Внедрение графической, рамочной нотации, новая трактовка инструментов (баян), внедрение в партитуру элементов театрализации. Новый тип коммуникации: визуально-экспрессивный (соло дирижера). Сочетание детерминированной и недетерминированной нотации, точный расчет и ясность штриха.

Практическая работа. Анализ партитур К. Штокхаузен Zeitmasze, Klavierstuck XI, Gruppen, Дж. Крам “Black Angels”, Дж. Кейдж Variations I, Etudes Australes, М. Кагель Sonant, Mimetics, С. Губайдулина Струнный квартет № 3, «Слышу…умолкло», «Слышишь ли ты нас, Луиджи?»,

Самостоятельная работа. Анализ литературы по вопросам современной музыки.

В результате изучения темы № 20 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

– *уметь* 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* навыками слухового контроля звучания партитуры;

– профессиональной терминологией.

Тема 21. Знаки нотационных стилей в персональном творчестве композиторов начала XXI века.

Преодоление авангардных доминант в начале XXI века, возвращение к детерминированным формам фиксации музыкального материала. Академическая линия преемственности. «Сопротивление материала» и продолжение авангардных традиций. Отказ от звуковысотности, конвенционального исполнительства в творчестве Д. Курляндского. Восприятие звука, как резуль-

тата физиологического процесса, который формируется внутри тела исполнителя. Построение музыкального произведения на преодолении привычного исполнительского жеста. Квази «кубизм в музыке», когда за слушателя/зрителя сочиняется траектория восприятия (Б. Филановский). Проблема письма, коммуникации с аудиторией, проблема создание смысла, который может быть пережит. Поиск выхода за пределы прежнего опыта. Следы «Пефийских игр», творческие задания и бегство от них, парадоксы авторов и их внутренняя суть. Творческие поиски В. Горлинского, пространственный и временной факторы, кинестетичность представлений, работа с музыкальным инструментарием.

Практическая работа. Анализ партитур Д. Курляндский «Белый концерт», В. Горлинский «Beiklang», Б. Филановский «Polyphonion», А. Раскатов «Gens Extoris», В. Тарнопольский «Eastanbul», «Last and Lost».

Самостоятельная работа. Анализ литературы по вопросам современной музыки.

В результате изучения темы № 21 студент должен:

– *знать* нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;

– *уметь* 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* навыками слухового контроля звучания партитуры;

– профессиональной терминологией.

III. Распределение часов курса по темам и видам работы

№№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия			Кол-во часов на самостоятельную работу студентов
			лекционные	практические	индивидуальные	
1.	Введение в предмет	5	–	2	–	3
2.	Реформаторские системы нотации	5	–	2	–	3
3.	Традиционная нотация и ее видоизменения	5	–	2	–	3
4.	Табулатурная нотация в современной музыке	5	–	2	–	3
5.	«Пропорциональная» (флуктуационная) нотация	5	–	2	–	3
6.	Зонная («рамочная») нотация и	5	–	2	–	3

	алеаторика					
7.	Нотация «Mobile».	5	–	2	–	3
8.	Графическая нотации и «интуитивная музыка»	5	–	2	–	3
9.	Вербальная нотация	5	–	2	–	3
10.	Символы и знаки современной нотации. Различные параметры нотирования.	5	–	2	–	3
11.	Современные способы нотации фортепиано и арфы	5	–	2	–	3
12.	Приемы нотации и способы игры на струнных смычковых инструментах	5	–	2	–	3
13.	Приемы нотации и способы игры на духовых инструментах	6	–	2	–	4
14.	Нотации и способы игры на ударных инструментах	6	–	2	–	4
	Итого за семестр	**72**	–	**28**	–	**44**
15.	Приемы нотации и способы игры на струнных щипковых инструментах, аккордеоне и баяне	11	–	2	–	9
16.	Приемы нотации и способы звукопередачи вокальных партий.	12	–	2	–	10
17.	Семиотический и культурологический аспекты нотации	12	–	2	–	10
18.	Нотация и электронная музыка	14	–	4	–	10
19.	Отдельные направления современной музыки сквозь призму нотации	20	–	10	–	10
20.	Знаки нотационных стилей в персональном творчестве композиторов второй половины XX века.	20	–	10	–	10
21.	Знаки нотационных стилей в персональном творчестве композиторов начала XXI века.	18	–	8	–	10
22.	**Контроль**	**1**	–	–	–	–
	Итого за семестр	**108**	–	**38**	–	**69**
	ИТОГО	**180**	–	**66**	–	**113**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствие с учебными планами НГК текущий контроль знаний студентов включает семинары, доклады, письменные проверочные работы в течение обоих семестров. Второй семестр завершается зачетом с оценкой.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аронова, Е.И. Графические образы музыки: культурологический, практический и информационно-технологический взгляды на современную музыкальную нотацию. Новосибирск, 2001.
2. Гончаренко С. Вопросы музыкального формообразования в творчестве композиторов XX века. Новосибирск, 1997.
3. Денисов, Э. В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М.: Сов.компоозитор, 1986.
4. Денисов Э. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. М., 1971.
5. Дубинец, Е.А. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.
6. Еременко, Г.А. Современная музыка: новые техники или иное восприятие? //Вестник музыкальной науки № 1 (3), 2014 Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2014. - С. 5-12.
7. Еременко К.А. О несовершенстве современной системы нотации и возможных путях ее развития // Музыка и современность М., 1969 Вып.6. С 403-477.
8. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
9. Мальцев С.М. Нотация и исполнение // Мастерство музыканта-исполнителя М., 1976. Вып. 2. – С. 68-104.
10. Санникова Н. О феноменах формы-схемы, формулы и суперформулы в произведениях К. Штокхаузена // Проблемы музыкальной науки. 2008. № 2 (3). Уфа, 2008.
11. Соколов, А.С. Введение в музыкальную композицию XX века; учеб. пособие по курсу «Анализ музыкальных произведений». М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 231 с.
12. Теория современной композиции: учебное пособие для студентов вузов. Отв. ред В.С.Ценова, М., 2005.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

VI. Приложения к программе

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Методологической основой программы послужили диссертационные исследования российских и зарубежных ученых, специализирующихся в области музыкальной нотографии, теории современной композиции, музыкального языка и организации исполнительского процесса музыки. Содержание курса опирается на музыкальную литературу XX и XXI веков.

В соответствии с поставленными задачами учебный процесс на занятиях по современной нотации должен быть организован с преобладанием музыкально-практического контекста, то есть тесно соприкасаться со спецификой малых групп. В связи с этим преобладающим компонентом занятий становится решение практических заданий по разбору как отдельных нотографических элементов композиции, так и адекватных способов исполнения данных знаков, классифицируемых по разным типам нотации. Также воз-

можным вариантом работы становится целостный анализ произведений одного автора или для одного инструмента с целью выявления наиболее специфических приемов нотирования, описания стиля нотации в творчестве того или иного автора, а также понимания наиболее характерных приемов игры, использующихся в современной музыке. Хорошо если при этом студенты будут включать в материал курса произведения из творческих проектов, в которых они могут быть задействованы параллельно с учебным процессом. Особое внимание следует уделить тем нотационным стилям, которые предполагают активное участие исполнителя, включение импровизации в процесс музыкальной интерпретации (алеаторика, интуитивная музыка) с возможной проработкой отдельных моментов реализации подобных нотографических систем как сольно, так и в ансамбле. Возможному исполнению должен предшествовать предварительный анализ нотной записи произведения, уточнение мест «свободной игры», отбор наиболее удачных вариантов решения, а также при наличии такой возможности, сравнительная характеристика разных исполнений одного и того же произведения разными коллективами и солистами.

Самостоятельная работа студентов — еще одна важная составляющая учебного курса. В нее обычно включается изучение литературы по темам курса, подготовка докладов, анализ нотации произведений, составления каталога приемов современной игры и их записи на различных инструментах. Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, должны соответствовать изучаемой теме и в тоже время стимулировать проявление творческой инициативы. В связи с этим важно в период обучения постоянно поддерживать инициативных студентов, помочь разобраться им в тех вопросах, которые окажутся наиболее интересными. Успешных в творческом отношении учащихся стимулировать положительными оценками, а также поручать им выполнение практических заданий, преодолевающих чисто учебные рамки курса.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Организация учебного процесса требует от студентов четкости, собранности, внимания, от этого во многом зависит успешность усвоения материала. При выполнении того или иного задания необходимо внимательно слушать объяснение педагога, чтобы наиболее адекватно и профессионально решать те или иные учебные задачи. С самого начала курса необходимо систематизировать освоение преподносимого и самостоятельно изучаемого материала. Помимо поурочных записей лекций и докладов сокурсников необходимо систематически конспектировать рекомендуемую литературу, а также составлять каталог существующих нотных знаков современной нотации, активно используя материалы internet. В случае пропуска отводить больше времени на самостоятельную работу.

При анализе нотного текста следует обращать внимание на следующие моменты: 1) тип системы нотации, используемый композитором; 2) наличие

авторских ремарок и развернутых пояснений к нотному тексту; 3) варианты исполнительских решений в мобильных формах нотирования; 4) повторяющиеся графемы текста; 5) способы сочетания разнлитчных способов нотирования внутри одного произведения; 6) типичность и атипичность использования нотных знаков, предлагаемых композитором.

При подготовке того или иного приема нотной записи к исполнению следует вычленять и многократно прорабатывать наиболее сложные места нотного текста. В техниках, предполагающих навыки импровизационной игры, следует ориентироваться на традицию исполнения и стиль композитора, используя адекватные ладово-гармонические средства, а также импровизировать в соответствии с той функцией, которая предписана исполнителю в том или ином ансамбле.

При обнаружении новых несистематизированных элементов нотного текста в тех или иных сочинениях, путем коммуникационного взаимодействия с другими студентами и преподавателями установить наиболее верный вариант чтения данного элемента. Полезно также каталогизировать нотные знаки современной нотации, с тем, чтобы анализировать их значение, выделять общее в моментах разного начертания и различие в сходных знаках, что нередко можно встретить в произведениях современной музыки. При знакомстве с электронными партитурами стремиться глубже проникнуть в специфику компьютерной обработки данных, знать возможные формы нотирования, использующиеся в современных профессиональных программах, с тем, чтобы адекватно отслеживать моменты координации звуковых событий.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специальное оборудование: класс, оборудованный роялем (пианино, к которому можно применять препарацию) и доской; средства воспроизведения аудио- и видео- записей, учебные пособия по дисциплине, нотная литература, школьный мел, средства для стирания с доски.

Лицензионное программное обеспечение: АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011(читальный зал библиотеки).