Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 01.12.2023 16:01:36
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

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

Кафедра теория музыки и композиции

Рабочая программа дисциплины

СОВРЕМЕННАЯ НОТАЦИЯ

Для специальности 53.05.06 Композиция
Квалификация: Композитор. Преподаватель

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.06 Композиция

Автор-составитель: доцент А.В. Попов

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензент: доктор искусствоведения, профессор Л.В. Александрова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «СОВРЕМЕННАЯ НОТАЦИЯ» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.06 Композиция, с учетом учебного плана НГК по этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число обязательных дисциплин блока Б1 Дисциплины (модули). Срок освоения дисциплины составляет 108 часа в течение III и IV семестров, из которых 66 часов аудиторные занятия, 41,5 часа самостоятельная работа студентов, контроль – 0,5 часа. Аудиторные занятия занимают 2 часа в неделю

Целью дисциплины является ознакомление студентов с современной нотацией во всем многообразии её проявлений в современной музыке. Рассмотрение причин модификации традиционной и закономерности появления новой нотации. Анализ нотации в партитурах современных композиторов с точки зрения той или иной композиторской техники.

В задачи курса входит:

– знакомство с историей изменения нотации во взаимосвязи с эволюцией музыки в XX веке;

– выявление особенностей нотации различных стилевых направлений и композиционных техник;

– приобретение навыков чтения символьной, табулатурной, графической и др. типов современной нотации;

– формирование практических навыков работы с партитурами композиторов второй половины XX в. и начала XXI в.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данная дисциплина в кругу других предметов профессионального цикла является одной из важнейших в системе профессиональной подготовки композитора. Она тесно связана с профилирующими предметами специальности, такими как: «Сочинение», «Современные композиторские техники», «Инструментоведение», а также «История русской музыки» и др., предполагая изучение особенностей фиксации современного звукового материала в партитурах современных отечественных и зарубежных композиторов различных стилей и направлений.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

ОПК-1. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

Знать:

– тембровые и технологические возможности современных музыкальных инструментов;
– основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;
– композиторское творчество в историческом контексте;

Уметь:

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

Знать:

– основы нотационной теории и практики;
– основные направления и этапы развития нотации;

Уметь:

– самостоятельно работать с различными типами нотации;
– озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;

Владеть:

– категориальным аппаратом нотационных теорий;
– различными видами нотации.

Краткие методические указания.

Изучение курса «Современная нотация» поможет студенту-композитору получить целостное представление о нотации как динамической, постоянно меняющейся системе фиксации звуковых явлений современной музыки. Познакомиться с нотациями в различных стилях и композиционных техниках. Полноценное изучение данного курса невозможно без дополнительного, помимо лекций, прослушивания записей, просмотра видеоматериалов, самостоятельного анализа сочинений современных композиторов, посещения концертов и получения дополнительной информации (в т.ч. и в сети Интернет) – это важнейшая и практически осуществимая часть самостоятельной работы учащихся под руководством преподавателя.

Составная часть самостоятельной работы – подготовка студентами со-

общений по отдельным вопросам обсуждаемой проблематики.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Обретение студентами знаний в области истории, теории и практики современной нотации. Усвоение материала дисциплины должно привести к осознанию эволюционной необходимости появления различных типов нотации, стилистической и технологической обусловленности этих изменений, а также к осознанному применению полученных знаний в практической деятельности – использование различных типов нотации в написании своих партитур, при анализе партитур других авторов.

Тема 1. Введение. Краткий экскурс в историю нотации

От слоговой и пиктографической до графической и вербальной. Основные этапы модификации: невменная, модальная, мензуральная («черная», «белая»), классическая. [Неевропейские нотационные традициии – Индия, Россия, Япония, Китай] Попытки (17) реформы нотации в XIX веке.

Тема 2. Место нотации в композиторском творчестве

«Нотация – письменная фиксация музыки» (МЭС) – М. Фелдман: «нотация ... определяет стиль произведения» = ***Визуальная репрезентация замысла композитора.*** Новизна идей определяет выбор нотации и, наоборот, – выбор определенной системы нотации влияет на отбор звуковой морфологии.

Тема 3. Музыкальная нотация как семиотическая система

Нотация как знаковая система (контекст, код, контакт). Функции: фиксирующая, коммуникативная, эстетическая. При анализе современной нотации (семиотической системы) должны быть выделены несколько параметров (по Ю.Лотману): системное – несистемное, однозначное – амбивалентное, ядро – периферия, описанное – неописанное, необходимое – излишнее. Современная нотация – динамическая семиотическая система (в развитии).

Тема 4. Современная нотация как объект исследования: аналитический аппарат, порядок описания

Соотношение традиционного и нового. От общего описания к частным аспектам (запись инструментальных техник, авторские стили). Порядок описания: детерминированность, параметры, форма, синхронизация.

Тема 5. Смена основных парадигм музыки – путь к новой нотации

Разрыв между возможностями традиционной системы Н. и новой звуковой реальностью. Идеи освобождения звука (футуристы, Ф. Бузони, Н. Кульбин и др.) – звуковысотность, включение в «словарь музыки» звуков окружающего мира, изобретение звука (электроника), расширение звукотембровой «палитры» традиционных инструментов. Новое отношение к музыкальному времени – «чистое» время, реальное время, асинхронность процессов внутри композиции. Автономизация всех параметров музыки. Открытые формы.

Тема 6. Реформаторские системы нотации (I.)

Ф. Бузони – 6 линейный нотный стан (1902 г.); Н.Обухов – отказ от случайных знаков (1914 г.); А.Шёнберг – статьи о нотации (1923 г.). Темперированная нотация: клаварскрибо (К. Пот, 1931 г.), эквитон (Р.Фоссит, 1958 г.)

Тема 7. Категории современной нотации: детерминированная нотация

Традиционная нотация и её видоизменения: высота, время, динамика (Ч. Айвз, А. Шёнберг, Б. Барток, С. Рахманинов, Г. Уствольская, Дж. Кейдж). Кластеры (cluster – Г. Кауэлл) – типы, амбитус, тембровое наполнение, разнообразие видов кластерной техники. Новые инструментальные техники (расширение тембровых возможностей акустических инструментов). Табулатуры (невозможность фиксации звукотембровых новообразований традиционными способами – аппликатурные указания, топография инструмента).

Тема 8. Категории современной нотации: недетерминированная нотация

Флуктуационная Н. (proportional notation, time-notation) – Э.Браун: «пространство ... движение через него с разной скоростью» (1953 г.); Л. Берио – секвенции, "Tempi Concertati", Д.Кейдж "Aria". Зонная Н. (rahmen notation, frame notation) – высота – время – артикуляция – динамика – тембр (М. Фелдман, Б. Шеффер, К. Вулф, М. Кагель). Нотация "mobile" – партитуры с возможностью манипуляций с их компонентами, открытые формы, "music in progress" (Г.Кауэл "Mosaic Quartet"; Э.Браун "25 pages"). Графическая Н. Вербальная Н.

Тема 9. Современная нотация, символы и знаки: модификация традиционных – создание новых.

Изменения происходят во всех сферах нотной графики. Нотная бумага (партитурная): разные размеры (даже внутри одного сочинения) от уменьшенных до увеличенных (высота 1 метр Я. Ксенакис "Terretektorh"), отсут-

ствует нумерация страниц (произвольная последовательность). Использование цвета в оформлении партитур (Д. Кейдж, Б. Шеффер, К. Берберян, К. Штокхаузен, П.М. Дэвис, А. Шнитке). Асинхронное расположение нотных фрагментов на странице (Э.Браун, К. Штокхаузен, П. Булез и др.)

Тема 10. Современная нотация, символы и знаки: элементы нотации

Нотные станы: форма, расположение, величина, количество линий, дискретность. Акколады. Ключи: изобретение новых, либо отсутствие. Разнообразие нотных головок и «рёбер», их расположение, участие в формировании длительности и ритма. Указание размера: вид, местоположение, комбинированные размеры. Тактовые линии: расположение, разновидности, замена векторной линией (функция синхронизации), отсутствие. Паузы, штили, ферматы, украшения, знаки повторения и пр.

Тема 11. Параметры нотации: высота, время (ритм, темп), динамика, тембр (артикуляция)

Разнообразие в отображении перечисленных параметров обусловленное стилистическими и технологическими подходами различных композиторов. От модификации к символизации и графике (для достижения максимальной наглядности – читаемости – удобства). Попытки унификации.

Тема 12. Специфика нотации, фиксирующей современные способы звукоизвлечения у различных инструментов. Табулатуры.

Расширение технических и тембровых возможностей традиционных инструментов, необходимость разработки нового «словаря» обозначений для каждой группы оркестра. Деревянно-духовые инструменты (I.). Медно-духовые инструменты (II.). Смычковые инструменты (III). Ударные инструменты (IV.). Арфа. Гитара (V). Фортепиано (VI.).

Тема 13. Нотация в микрохроматике. Экмелика.

Начало XX в.: Е. Голышев, Н. Обухов, М. Матюшин, А. Лурье, И. Вышнеградский. Берлин, 1922 г. – съезд композиторов-микротонистов (В. Меллендорф, А. Хаба, А. Лурье, И. Вышнеградский). Деление октавы на произвольное (авторское) количество ступеней: 1/3, 1/6, 1/8, 1/12 и пр. – исключает унификацию. В дальнейшем использование цифровых значений: в центах (выше-ниже), в герцах (электронная музыка).

Тема 14. Нотация в алеаторике

Мобильность элементов композиции: от ограниченной А. до мобильности формы. Разсинхронизация партий: ad libitum, свободно повторяемые

комплексы, «блоки» с материалом для варьированного повторения, зоны импровизации – фактурная А.; [приемы характерны для сонористики: возрастание сонорности] (В. Лютославский, К. Сероцкий, К. Пендерецкий, Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Шнитке). Открытая форма: разсинхронизация (свободный порядок следования) объектов композиции, нестандартно располагаемых на листе; произвольная последовательность отдельных листов композиции, незаданность количества исполнителей и инструментального состава. [П. Булез, К. Штокхаузен, Э. Браун, Б. Мадерна, Ф. Ржевски, В. Екимовский]

Тема 15. Нотация в полистилистике

Цитаты, коллаж, аллюзии, стилизации. Эстетико-техническое функционирование «разностилевых» нотаций (авангард – классика – джаз – фольклор – доклассический период).

Тема 16. Нотация в минимализме

Минимум элементов, модальность, опора на ритм (повторность) – как «пра-элементы» (аппеляция к внеевропейским традициям, ритуальность). Отсутствие динамической (ненаправленность) организации формы (постепенность и наглядность процессов). Нотация традиционна, пристальное внимание к знакам повтора (количество, разбиение на паттерны): элементы алеаторики, открытая (незамкнутая) форма. Время в минимализме (суггестивность). С. Райх – «Музыка как постепенный процесс» (1968 г.). [Т. Райли, Дж. Адамс, Ф. Гласс, С. Райх, Ф. Ржевски, Л. Андриссен, В. Мартынов]

Тема 17. Нотация электронной музыки

Конкретная музыка, "tape music", "live electroniks", "interactive music". 1) – особенности звукового материала исключают возможность фиксации, 2) – отсутствие исполнителя (партитура-схема общей структуры композиции). [О. Мессиан "Timbres-Durees"(1950), К. Штокхаузен "Studie II"(1954), В. Усачевский "A Piece for Tape Recorder" (1956)] Классификации «электронных» партитур Д. Коупа, К. Стоуна. Б. Финелли: – 1. реализационный (символы из математики, физики и их абревиатуры: герцы, децибелы, секунды (см. магнитной пленки)); – 2. репрезентативный (табличная, флуктуационная, объединение с традиционной). Введение технических указаний по обработке звука, спецэффектов, графики. Формат MIDI.

Тема 18. Графическая нотация

Стремление к наглядности и лаконизму: 1) – замена текстовых обозначений на пиктографию, 2) – алеаторика, 3) – импровизация, 4) – «побуждение исполнителя к действию (к любому действию, неограниченная импровизация)», 5) – эстетизация графических элементов – «графическая музыка» (не

нуждается в исполнении) – «открыть в музыке неслышимое» (В. Гизелер). Типы Г.Н.: – дискурсивный, – суггестивный. [Э. Браун, К. Кардью, Т. Джонсон, Д. Шнебель, Р. Хаубеншток-Рамати, С. Буссотти, Л. Берио, Д. Кейдж, В. Екимовский, Э. Денисов, А. Кнайфель]

Тема 19. Вербальная нотация

Отказ от использования нотации как таковой, с побудительным воздействием нареципиента, его интуицию. (инструктирующий, ассоциативный). К. Штокхаузен «Из семи дней» (1968), К.Вулф «Коллекция прозы» (1968), С. Райх "Pendulum Music" (1968). Й. Оно «Пьеса ударов», В.Екимовский «Лебединая песня». Intuitive Music Homepage.

Тема 20. Нотация перформанса (action music)

Музыка действия может включать в себя любое количество музыкальных и внемузыкальных элементов, объектов других искусств и антиискусства, случайные операции и математические выкладки, – множество, определяемое лишь авторским замыслом и волей. В «партитурах» хэппенинга могут быть использованы любые типы Н., включающие в себя схемы расположения объектов, траектории движения, инструкции поведения для исполнителей и публики. Инструментальный театр. [Д. Кейдж, М. Кагель, К. Вулф, Л.М. Янг, Л. Остин, Н. Корндорф, С. Слонимский, И. Соколов, В. Екимосвкий]

Тема 21. Нотация как реализация авторской стилистики

Особенности авторской нотации в сочинениях современных композиторов. Н. как стилевой и концептуальный элемент. Персоналии: Дж. Крам (I.), М.Кагель (II.), К. Штокхаузен (III.), Д. Кейдж (IV.), Я. Ксенакис (V.).

Тема 22. Реформаторские системы нотации. (II.)

Международная ассоциация по модернизации нотации (MNMA, 1985 г.): *«Традиционная нотация обладает рядом положительных качеств, ... в ней есть некоторые изъяны, которые ... возможно и нужно исправить.»*

Тема 23. Графическое оформление нотного текста

Правила оформления нотного издания от Титульного листа до авторских примечаний. Раштры и их применение в различном типе изданиях. Требования к отображению элементов нотации (станы, ключи, штили, агогика и т.д.). Оформление издания для различных исполнительских составов. Некоторые особенности оформления произведений современной музыки (авторское расположение элементов издания, facsimile).

Тема 24. Подготовка рукописи к изданию

Требования, предъявляемые к рукописям музыкальных произведений, принятых к изданию. Текст, язык, размер и нумерация страниц, абревиатуры, оформление оркестровых голосов и т.д.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия	Кол-во часов на индивидуальные занятия	Кол-во часов на самостоятельную работу студентов
1.	Введение. Краткий экскурс в историю нотации.	2	2	−	0
2.	Место нотации в композиторском творчестве.	2	2	−	0
3.	Музыкальная нотация как семиотическая система.	2	2	−	0
4.	Нотация как объект исследования: аналитический аппарат, порядок описания	3	2	−	1
5.	Смена основных парадигм музыки – путь к новой нотации.	3	2	−	1
6.	Реформаторские системы нотации. (I.)	3	2	−	1
7.	Категории современной нотации: детерминированная нотация.	3	2	−	1
8.	Категории современной нотации: недетерминированная нотация.	4	2	−	2
9.	Современная нотация, символы и знаки: модификация традиционных – создание новых.	4	2	−	2
10.	Современная нотация, символы и знаки: элементы нотации	6	2	−	4
11.	Параметры нотации: высота, время (ритм, темп), динамика, тембр (артикуляция)	6	2	−	4
12.	Специфика нотации фиксирующей современные способы звуко-	16	10	−	6

	извлечения у различных инструментов. Табулатуры.				
13.	Нотация в микрохроматике. Экмелика.	4	2	–	2
14.	Нотация в алеаторике	4	2	–	2
15.	Нотация в полистилистике	4	2	–	2
16.	Нотация в минимализме	4	2	–	2
17.	Нотация электронной музыки	6	4	–	2
18.	Графическая нотация	6	4	–	2
19.	Вербальная нотация	3	2	–	1
20.	Нотация перформанса (музыка действия)	3	2	–	1
21.	Нотация как реализация авторской стилистики	10	8	–	2
22.	Реформаторские системы нотации. (II.)	3	2	–	1
23.	Графическое оформление нотного текста	3	2	–	1
24.	Подготовка рукописи к изданию	3,5	2	–	1,5
	Контроль	**0,5**	–	–	–
	ИТОГО:	**108**	**66**	–	**41,5**

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с учебными планами НГК специальности 53.05.06 Композиция по курсу «СОВРЕМЕННАЯ НОТАЦИЯ» проводится дифференцированный зачет в конце 4-го семестра на 2 году обучения.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аронова Е. Графические образы музыки. Культурологический, практический, и информационно-технологический взгляды на современную музыкальную нотацию. – Новосибирск, 2001.
2. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. – Киев, 2000.
3. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. – М., 2004.
4. Теория современной композиции / Отв. ред. В. С. Ценова. – М., 2005.
5. Музыкально-теоретические системы. Учебник / Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова В. М.: «Композитор», 2006.
6. Поспелова Р. Западная нотация XI-XIV веков. Основные реформы (на

материале трактатов). М., 2003.
7. Супонева Г.И. Проблемы нотации в муз. XX века. РАМ им.Гнесиных М. 1994.
8. Нюрнберг М. Графическое оформление нотного текста ГМИ Л. 1953.
9. Карцев А.А., Оленев Ю.М., Павчинский С.Э. Руководство по графическому оформлению нотного текста. – «Музыка» Москва, 1973

Перечень ресурсов сети «интернет» и информационных технологий

1. http://www.acronymfinder.com/Music-Notation-Modernization-Association-(now-Music-Notation-Project)-(MNMA).html
2. http://musicnotation.org/system/express-stave-by-john-keller/
3. http://music-notation-vector-mac.mac.novellshareware.com/

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. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Основной формой учебной работы в рамках курса «Современная нотация» являются лекционные занятия, частью которых могут стать и семинары (подготовка сообщений по заданной теме и их обсуждение), которые смогут стимулировать активность и заинтересованность студентов.

В программу каждого лекционного занятия необходимо включать прослушивание произведений, о которых идёт речь, либо их фрагментов с целью наиболее содержательного освещения обсуждаемой проблематики.

Для ряда тем дисциплины (например: №№ 12, 19, 20) желательно использование видеоматериалов концертного исполнения обсуждаемых произведений с детальным разбором их нотационных особенностей (реализация нотации на практике).

Методические указания для студентов

Владение знаниями о современной нотации является необходимой составляющей профессии композитора, т.к. даёт необходимый инструментарий для свободной реализации творческих идей во всём стилистическом многообразии современного музыкального и художественного пространства. На этой основе наиболее вероятен и эвристический подход: зная множество вариантов авторских нотаций, легче найти собственное решение для фиксации собственных звуковых идей.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению преподавания дисциплины

Специальное оборудование: класс, оборудованный мультимедийным компьютером с возможностью прослушивания аудио- и просмотра видеопрограмм; желательна возможность выхода в Internet. Обязательно наличие инструмента (фортепьяно).

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.