

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

Б1.В.1 «ВОПРОСЫ ПРОЧТЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НОТАЦИИ»

Программа подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке

**Специальность 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам)**

Вид - сольное исполнительство на духовых инструментах

Квалификация: Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения - очная

Срок обучения: 2 года

Кафедра специального фортепиано

Воронеж, 2023 г.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (Уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 847, и в соответствии с Учебным планом по направлению подготовки 53.09.01.

Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры от «24» мая 2023 г. Протокол № 10

Заведующий кафедрой А.Е.Погорелов

Разработчик:

Н. В. Девуцкая, доцент, кандидат искусствоведения

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование навыков расшифровки нотной графики в непосредственной связи с авторским стилем, индивидуальными свойствами композиторского почерка и применение их в своей исполнительской практике.

Задачи дисциплины: освоение словаря нотной графики; осмысление основных тенденций в развитии современной нотации; ознакомление с классификациями и дефинициями видов современной нотации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Вопросы прочтения современной нотации» адресована обучающимся в форме ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» 53.09.01 и входит в состав дисциплин по выбору.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих универсальных и профессиональных компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
УК-2	Видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте.	Знать важнейшие формы современного нотного письма; понимать «знаковую систему» современной нотографии и четко представлять себе область применения такого рода средств в композиторских техниках музыки XX и XXI вв.;
ПК-5	Осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар высшей школы.	Уметь ориентироваться в неклассических, индивидуализированных системах нотной записи, опираясь на авторские комментарии к произведению, а также учитывая аппарат современного научного знания о музыкальной нотации;
ПК-9	Быть мобильным в освоении разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям репертуара.	Владеть понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки, навыками аналитического характера, способствующими прочтению музыкальных текстов, записанных в иной, по сравнению с традиционной, нотографической системе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов	Семестр №3	Семестр №4
		Кол-во часов	Кол-во часов
1	2	3	4
Аудиторные занятия в том числе:			
Лекции (Л)			
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ): групповые	29	20	15
Практические занятия индивидуальные (ИЗ)			
Самостоятельная работа студента (СРС)	79	16	57
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			3
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108	72
	зач. ед.	3	2

4.2 Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины «Вопросы прочтения современной нотации» ориентировано на изучение специфической области нотной записи с целью создания целостного представления о способах музыкальной нотации в произведениях композиторов XX и начала XXI вв.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Плюрализм звуковых систем и композиционных техник в музыке XX-XXI вв.	Обзор основных музыкальных течений и концепций XX века. Новации первого авангарда. Индивидуальность музыкального языка. Преобладание второго авангарда. Обусловленность использования новых способов нотации, ее зависимость от системы композиции.
2.	Своеобразие метро-ритмической организации в музыке XX-XXI вв.	Автономизация метро-ритмического компонента, индивидуальность его решения. Переменность, иррегулярность акцентности (Стравинский, Барток). Бестактовость в произведениях Лурье, Сати. Система ритмических преобразований Мессиана. Пространственно-временные категории в теории Булеза. Ритмический контрапункт. Время – как главная тема творчества К. Штокхаузена. Категория ритма в трактате Б. Шеффера «Введение в композицию». Нотация «пропорциональных метров» Р. Хаубенштока-Рамати.
3.	Основные параметры нотации.	Запись отдельных звуков, звукокомплексов, мелодических линий. Виды глиссандо (запись сплошной или пунктирной линией, равномерное и метрированное глиссандо, микро-тоновое, фортепианное глиссандо: белое, чёрное, хромати-

		ческое). Вибрато. Тремоло. Трели (ускорение, замедление с помощью сжатий и разрежений волнистой линии). Системы ритмической нотации (Кауэлла, Мессиана). «Ритмические невмы» Слонимского. Разнообразие записи динамических оттенков у М. Кагеля, К. Штокхаузена, Л. Берио, Х. Гурецкого. Знаки артикуляции, изобретенные Шёнбергом. Системы артикуляции О. Мессиана, П. Булеза, К. Штокхаузена. Замена традиционных обозначений темпа и агогички графическими символами. Система «метрических модуляций» Э. Картера. Изменение темпа с помощью метрономических значений и вербально (Пендеревский, Штокхаузен). Хронометрирование партитур.
4.	Детерминированная нотация.	Определение. Видоизменения в традиционной нотации. Нормативные применения приёмов, ранее считающихся нетипичными (выписывание разных ключевых знаков на нескольких строках одной системы в политональной музыке, использование в партитуре только однородных знаков, отказ от тактовых черт, записи одного ритма, использование не целых ритмов, употребление шкалы динамики от самых тихих до наиболее громких звуков и т.д.). Партитурная запись: отказ от транспонирующей записи инструментов (in C).
5.	Тембрика. Сонористика. Кластер.	Тематизация тембра в современной. Значение тембровых эффектов. Новые способы звукоизвлечения: игра за подставкой, на грифе, на деке, на клапанах, на мундштуке, аккорды на духовых, <i>Schprechstimme</i> . Понятие сонористики. Фонизм в гармонии. Кластеры. Определение. Их классификация, предложенная Г. Кауэллом. Способы записи. Различия кластеров по тембровому и звуковому амбитусу, плотности заполнения диапазона, длительности, динамической интенсивности. Кластерные глиссандо. Необычные виды кластерной фортепианной техники у Д. Куртага, М. Кагеля, О. Раевой. Микрополифонические и оркестровые кластеры Д. Лигети.
6.	Микротоновая музыка.	Определение. Истоки. Четвертитоновость, третитоновость как способ расширения границ музыкального материала, интерес к феномену звука как такового. Вклад русского Авангарда в теорию и практику микрохроматику – Вышнеградский, Матюшин, Лурье. Микрохроматика – как одна из сторон сонористики.
7.	Недетерминированная нотация.	Множественность в интерпретации недетерминированной нотации. Соавторство исполнителя. Применение этого вида нотации в алеаторике. Флуктуационная (пропорциональная нотация) – ориентация исполнителя на координаты реального времени, неточная длительность звучания нот, гибкие вертикальные соотношения между голосами (инструментами). «Временная» нотация Э. Брауна. Зонная (рамочная) нотация. Опыты Дж. Кейджа, М. Фелдмана. Нотация «mobile» – нотирование элементов или событий, которые избираются исполнителем или дирижёром в процессе исполнения. Реализация этой нотации в произведениях Г. Кауэлла, Э. Брауна. Вербальная нотация.

8.	Алеаторика.	Этимология. Определение. Новый принцип графической реализации звуковысотности и метроритма: техника блоков (секций), использование системы координат, где вертикаль – звуковысотность, а горизонталь – время. Индивидуализация системы обозначений звуковысотности, ритмических фигур, штрихов, способов звукоизвлечения. Применение алеаторических приемов в совокупности с иными принципами организации музыкального материала.
9.	Графическая нотация.	Метод изобразительной графики. Самостоятельное значение графического ряда в искусстве. Эмансипация записи. Изменение трактовки пространства-времени. Кларитивная (поясняющая) функция музыкальной графики. Абсолютизация визуального объекта. Дискурсивный и суггестивный типы графической нотации.
10.	Запись способов звукоизвлечения в различных тембровых группах.	<p>Расширение возможностей инструмента.</p> <p>Деревянные духовые. Указание крайних границ звучания без конкретизации – в зонной записи. Обозначение микротоновых эффектов. Приём вдувания без производства звуков. Сочетание звучания инструмента и голоса исполнителя (двухголосная запись). Мультифония. Ударные эффекты.</p> <p>Медные духовые. Мутированное звучание (запись, обозначающая способ использования и положения сурдины). Обертоновые глиссандо. Джазовые эффекты.</p> <p>Ударные инструменты. Порядок расположения инструментов в партитурах исключительно для ударных инструментов. Вербальные пояснения. Наглядность.</p> <p>Фортепиано и клавишные инструменты. Изменение концепции фортепиано. Разные приёмы игры: на клавишах, на струнах, на педалях, по корпусу (внутри и снаружи инструмента), с добавлением дополнительных инструментов или предметов, пение или игра на других инструментах, направленных внутрь открытого рояля и т.д. «Расширенное (<i>extended</i>) фортепиано Д. Крама и «подготовленное» (<i>prepared</i>) фортепиано Д. Кейджа. Техника <i>pizzicato</i> и <i>glissando</i> по струнам рояля. Две разновидности <i>pizzicato</i> на струнах. Обозначение педалей. Педализирование, разное по порядку и степени нажатия педалей. Запись кластеров, тихого нажатия клавиш без производства звука, игры на струнах рояля.</p> <p>Струнные инструменты. Типизированные знаки для обозначения предельно высоких звуков. Виды <i>sul ponticello</i> и <i>sul tasto</i>. Система нотации В. Гарнопольского в пьесе «Отзвуки ушедшего дня». Скорость и способ ведения смычка (вербальные и графические символы). Виды пиццикато и их запись. Трели.</p> <p>Вокал. Речевые эффекты (крик, говор, шёпот, свист, смех, дыхание). Фальцет, глиссандо.</p>
11.	Реформаторские системы нотации.	Системы Ф. Бузони, Н. Обухова. Статьи А. Шёнберга «Новая двенадцатитоновая нотация», «Рисунчатая нотация». Системы Клаварскрибо и Эквитон.
12.	Фиксация материала в	Определение. Опыты Вареза и Кейджа. Источники звука.

	электронной, компьютерной музыке.	Нотация электронной музыки — результат звучания, который уже существует. Классификация функциональных предназначений нотаций: как композиторский черновик; как визуальное средство, способствующее пониманию музыки при слушании; как ключ для исполнителей; как графические документы для восстановления процесса сочинения. Виды партитур: реализационные (позволяют воспроизвести технологический процесс создания сочинения и имеют частотно-временную и амплитудную шкалу) и репрезентативные (сделанные для читателя — табличные, схематичные партитуры-контуры). Использование традиционной нотации с дополнительными символами.
13.	Нотация и репетитивный метод.	Работа с первоначальными элементами музыкального языка: одна нота, трезвучие, гамма. Построение открытой формы. Обогащение традиционной записи различными элементами, например обилием знаков повторений. Репетитивный принцип. Вербальная запись партитуры. Минималистский музыкальный театр.
14.	Музыка-действие	Action-music — музыка, предполагающая изменение отношения между композитором-исполнителем и исполнителем-слушателем. Особенность партитур музыки-действия: в них разворачивается написание действия вместо нотной записи звучания. Музыка более не записывается как звуковой феномен. «Инструментальный театр» — как одна из разновидностей музыки действия. Штокхаузен, Кагель, Слонимский, Соколов. Хэппенинг – совокупность случайности, театральности, импровизационности и индетерминированности.
15.	Знаки нотационных стилей некоторых современных композиторов: К. Штокхаузена, Х. Лахенмана, К. Пендерецкого, М. Кагеля, М. Фелдмана, Э. Брауна, Дж. Кейджа, Дж. Крама, Б. Фернейхоу, Д. Лигети, С. Губайдулиной. С. Шаррино, Б. Фуррера и др.	Рассмотрение индивидуальных систем нотации на примере избранных сочинений. Знаковая система. Применение детерминированной и недетерминированной нотации.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Форма текущего контроля СРС
	Темы курса 1-15	1. Изучение и реферирование литературы по темам курса. 2. Изучение партитур, видов нотации. 3. Прослушивание сочинений по нотам. 4. Ознакомление с видеозаписями изучаемых произведений. 5. Подготовка и проведение семинарских занятий.	Эвристическая беседа Семинар Зачёт

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров.

Основными видами самостоятельных работ по дисциплине «Вопросы прочтения современной нотации» являются: изучение учебной и научной литературы, составление конспектов литературы по указанным темам, изучение современных партитур и видеозаписей произведений, накопление знаний о знаковых системах в области современной нотации, усвоение нотографического словаря, используемого композитором в конкретном произведении. Результаты работы с научными текстами и партитурами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных проблемам нотации в творчестве отдельных композиторов.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров направлена на решение следующих задач:

- формирование системы знаний и представлений о плюрализме стилевых направлений в современной музыке, о персональных теоретических концепциях авангардного искусства, разнообразии нотационных систем;
- выработку логического мышления, способствующему познавательному процессу, систематизации явлений в современной музыке, распознаванию сущностных особенностей каждого направления и способов графической передачи информации посредством нотации;
- развитие способности применения полученных теоретических знаний в области фиксации нотного текста в практической исполнительской деятельности.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1. В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 60% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Специфика дисциплины «Вопросы прочтения современной нотации» предусматривает интерактивные образовательные формы в виде привлечения обучающихся к обсуждению плюрализма нотационных систем фиксации современной музыки, их взаимовлияний или оппонирования друг другу, исполнительских трудностей. Тем не менее, ввиду

сложности материала дисциплины, обязательной частью образовательного процесса является использование традиционных технологий. Это лекции (вводная, установочная, интегрирующая и мотивационная разновидности), а также семинары в виде устных выступлений ассистентов-стажеров по самостоятельно подготовленным темам.

5.2. Рекомендации по адаптации рабочей программы практики для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Разделы №1-15	УК-2, ПК-5, ПК-9	Зачет в 4-м семестре

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Зачет ставится за ответ в диапазоне, соответствующем оценкам «5»-«3»: от безупречного знания теоретического материала, умения ориентироваться в стилевых особенностях композиции и её нотации; с допущением некоторых погрешностей, помарок, неточностей в ответе; за выполнение большей части задания (не менее 80%) с заметными погрешностями и неточностями и при условии освоения основных ключевых тем и понятий;

Незачет выставляется за невыполнение основной части задания или за выполнение заданий на недопустимо низком уровне.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аронова Е. Проблемы фиксации музыкального произведения в контексте современных информационных процессов. Автореф. на соискание ученой степени канд. иск. Саратов, 2012.
2. Воробьев И. Нотация в музыке XX века. Программа курса. СПб., 2004.
3. Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. Киев, 1999.
4. Дудка Ф.А. Основы нотной графики. Киев, 1985
5. Катунян М. «Пение птиц» Э. Денисова: композиция – графика – исполнение. //Свет. Добро. Вечность. Памяти Эдисона Денисова. Ред.-сост. В. Ценова. М., 1999.

Дополнительная литература:

1. Кремлев Ю. А. Фортепианные новации Генри Коуэлла // Вопросы теории и эстетики музыки. — Л., 1969. — Вып. 9. — С. 103-118.
2. Мальцев С. М. Нотация и исполнение // Мастерство музыканта-исполнителя. — М., 1976. — Вып. 2. — С. 68-104.
3. Супонева Г. Проблемы нотации в музыке XX века. М., 1993. Вып. 2. С. 68-104.
4. Холопов Ю. Н. К проблеме гармонической нотации // Ars notandi. Нотация в меняющемся мире: Материалы междунар. науч. конф. // Науч. тр. Моск. гос. консерватории. — Сб. 17. — М., 1997. — С. 87-96.
5. Kurt Stone. Music notation in the twentieth century. A practical guidebook by Kurt Stone. New York, London. – 1980.

Примерный перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины:

- Б. Фернейхоу. Unity Capsule, Adagissimo.
 Я. Ксенакис «Метастазис»
 Э. Браун «Четыре системы», «Декабрь 1952»
 Дж. Кейдж «Ария», «Сонаты и интерлюдии»
 К. Пендерецкий «Плач по жертвам Хиросимы»
 К. Вулф «Duet II»
 Э. Денисов «Пение птиц»
 А. Лурье «Формы в воздухе»
 В. Екимовский «Baletto»
 Д. Крам «Микрокосмос»
 А. Шёнберг «Лунный Пьеро» запись в трёхлинейной нотации
 Т. Райли «In C»
 С. Райх «Piano phase»
 С. Губайдулина «Vivente non vivente»
 К. Штокхаузен «Zyklus»
 М. Фелдман «Intersection 2», «Intermission», «Viola and orchestra»
 Л. Берио «Sequenses»
 Х. Лахенман «Гуиро»
 Б. Фуррер «Voicelessness»
 и т.д.

Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

- <http://www.mediafire.com/?bndoy5zmyml>
<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books> – книги, учебники, ноты.
<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm> – нотный архив.
www.classic-online.ru – аудиозаписи академической музыки.
www.e-library.ru – книги.
www.kompozitor.spb.ru – муз. издательство.

www.music-izdat.ru – муз. издательство.

www.orpheusmusic.rupub/ - музыкальная энциклопедия по композиторам и стилям.

<http://imslp.org> – нотный архив.

<http://musstudent.ru/biblio> – собрание книг о музыке (возможность копирования).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитории для занятий, фортепиано, экран переносной, CD, MP-3проигрыватель, библиотека ВГИИ.