

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 16.06.2024 25:30:57

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9499dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра оркестровки и общего курса композиции

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

Д. В. Быстров

30.06.2023

Современная нотация, оркестровые трудности

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.02 Художественное руководство

оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)

Специализация

**Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром**

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Современная нотация, оркестровые трудности» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Автор-составитель рабочей программы:
к. иск., профессор А. Ю. Радвилович

Рецензент: профессор, З. д. и. РФ А. А. Королев.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оркестровки и общего курса композиции,
«16» июня 2023 г., протокол № 3.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
6.1. Основная литература	9
6.2. Интернет-ресурсы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	9
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.....	10
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	10
8.4. Контрольные материалы	14
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	16
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	16

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Современная нотация, оркестровые трудности» нацелена на практическое освоение различных способов и систем фиксации музыкального текста, предназначенного для исполнения оркестром, посредством специфических графических символов, возникших в музыке XX столетия и проявившихся в целом ряде направлений. Выявление ключевых тенденций в развитии современной нотации и практическое освоение тезауруса современной нотной графики всесторонне содействуют формированию общепрофессиональных компетенций будущих специалистов, способствуя активации познавательной деятельности, расширению профессиональной эрудиции.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторической эволюции систем нотации — от середины XX века вплоть до современности;
- воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры в разных странах XX – XXI веков;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве России и за ее пределами, начиная со второй половины XX века и до нашего времени, в новых формах и в новых композиторских техниках;
- раскрытие взаимодействия творчества композиторов рубежа XIX и XX вв., первой половины XX века и музыкального искусства современности, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций современного музыкального искусства;
- осознания важности проблем записи современной музыки разнообразными средствами и использования различных систем нотации.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная нотация, оркестровые трудности» входит в вариативную часть блока Б1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором.

Курс «Современная нотация, оркестровые трудности» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «Философия культуры», «История русской музыки», «Современная зарубежная музыка». Он изучается студентами 2-го курса в течение одного года.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы

	сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;
	<i>Уметь:</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
	<i>Владеть:</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		3	4
Контактная форма (аудиторные занятия):	68	34	34
Лекционные			
Практические	68	34	34
Индивидуальные			
Самостоятельная работа	64	32	32
Вид промежуточной аттестации		КЗ	ЗО
Общая трудоемкость:			
Часы	132	66	66
Зачетные единицы	4	2	2

Виды промежуточной аттестации: КЗ – контрольное занятие, КР – курсовая работа, ЗАЧ – зачет, ЗО – зачет с оценкой, ЭКЗ – экзамен

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Количество часов		
		Всего	Аудитор- ных	Самостоя- тельных
3-й семестр				

1	Тема 1. Введение. Краткий обзор истории нотации	6	4	2
2	Тема 2. Направления в музыкальном искусстве XX века	8	4	4
3	Тема 3. Нотация в творчестве композиторов XX века	12	6	6
4	Тема 4. Метро-ритмическая организация	8	4	4
5	Тема 5. Организация звуковысотности. Микрохроматика	8	4	4
6	Тема 6. Алеаторика	12	6	6
7	Тема 7. Сонористика. Нотация кластеров	12	6	6
Итого в 3-м семестре:		66	34	32
4-й семестр				
8	Тема 8. Специфика нотации электронной музыки	8	4	4
9	Тема 9. Особенности нотации струнных инструментов	6	4	2
10	Тема 10. Особенности нотации духовых инструментов, хоровых голосов	8	4	4
11	Тема 11. Графические средства передачи партий ударных инструментов	8	4	4
12	Тема 12. Нотация в творчестве зарубежных и отечественных композиторов XX – XXI веков	12	6	6
13	Тема 13. Нотация как отражение особенностей стиля, формы и драматургии	12	6	6
14	Тема 14. Перспективы развития нотации	12	6	6
Итого в 4-м семестре:		66	34	32
ВСЕГО ЧАСОВ:		132	68	64

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение. Краткий обзор истории нотации

Цели и задачи дисциплины. Определение нотации. Нотация как средство передачи музыкальной информации. Отражение в нотации стиля эпохи, направления, индивидуального почерка композитора. Семантика нотного знака. Нотация как средство передачи выразительной стороны музыкального произведения. Методы анализа нотации в исполнительской практике.

Зарождение нотации в музыке профессиональной традиции. Пиктографическая нотация Древнего Египта, идеографическая нотация Древнего Междуречья, буквенная нотация в эпоху античности. Невменная и крюковая нотация. Реформа нотации Гвидо д'Ареццо. Развитие мензуральной нотации. Табулатурная нотация. Появление тактовых черт. Basso continuo и виды цифровой нотации. Классическая нотация. Кризис нотации, возникший в результате разрушения тонально-гармонической системы, поиск новых средств нотации. Появление экспериментальных систем нотации как отражение исторического опыта передачи музыки средствами графики. Синтез различных систем нотации. Классификация нотации: детерминированная (традиционная, табулатурная) и индетерминированная (флуктуационная или пропорциональная, зонная или «рамочная», «mobile», графическая, вербальная).

Тема 2. Направления в музыкальном искусстве XX века

Исторические предпосылки кардинального изменения художественного сознания на рубеже XIX и XX веков. Эстетизация сферы безобразного и как следствие поиск адекватных способов передачи музыкально-образного содержания. Авангардизм и модернизм. Эмансипация диссонанса и поиск средств регламентации диссонирующих комплексов. Создание «звукового словаря» нового искусства и поиск средств его графического представления. Периодизация новых течений в искусстве. Авангард первой и второй волны. Глобальное обобщение художественного опыта европейской и неевропейской культур, его отражение в новых формах нотации.

Тема 3. Нотация в творчестве композиторов XX века

Индивидуализация композиторской техники. Стилиевой плюрализм как характерная форма бытования музыкальной культуры XX века. Обзор новых звуковысотных систем организации. Зависимость новых форм нотации от системы композиции. Додекафонная и серийная техника (Шёнберг, Берг). Дифференциация ткани на главные и второстепенные голоса, система их обозначений. Идея создания универсальных знаков для устранения различия между энгармонизмами (Обухов). Микрохроматика для записи звуков меньше полутона. В рамках расширенной тональности — упрощение записи инструментальной музыки (Прокофьев, Онеггер). Алеаторика и принципы записи «свободных» построений. Сонористика — фонические эффекты, кластеры и способы их графического воплощения. Электронная музыка и методы ее графического представления. Системы обозначений метра, ритма, артикуляции и пр.

Тема 4. Метро-ритмическая организация

Бестактовая нотация. Сложные метры. Пунктирные тактовые черты как средство передачи относительно-сильной доли (Барток). Различные системы записи метра (размера). Особенности графического представления акцентности в музыке А. Шёнберга. Кардинальное переосмысление функции такта и длительностей, их замена на хронометрированные структуры в сонористических произведениях (Пендеревский). Использование различных форм ребер (вязок) для передачи различных уровней ритмической свободы (зонная нотация). Использование более сложных видов дробления длительности. Особенности записи агогики, различных видов фермат.

Тема 5. Организация звуковысотности. Микрохроматика

Четвертитоновость и третитоновость как способ реорганизации звуковысотного ряда, тяготение к его «непрерывности» (система нотации Хабы, Лурье, Вышнеградского и т.д.). Сфера ее применения (техническая музыка, алеаторные композиции, сонористика). Виды графических символов и их варианты для передачи микрохроматических соотношений тонов.

Тема 6. Алеаторика

Алеаторика и импровизация. Некоторые параллели: импровизационность в музыкальном фольклоре, фактурное наполнение генерал-баса, концертные каденции, джазовая импровизация. Основные типы алеаторики: ограниченная, предполагающая стабильность формы, и неограниченная, где форма мобильна. Особые формы нотации, типы графем.

Тема 7. Сонористика. Нотация кластеров

Тематизация тембровых эффектов в музыке XX века. Новые способы звукоизвлечения (игра за подставкой на смычковых инструментах, нанесение ударов по деке, игра на мундштуке, мультифоники и т.д.) как материал, предназначенный для построения сонористических произведений. Сонор (спектр в спектральной музыке) как новый принцип организации вертикали.

Тема 8. Специфика нотации электронной музыки

Стремительный научно-технический прогресс. Расширение звуковой палитры за счет введения электронных инструментов (Терменвокс, волны Мартено). Совершенствование звукозаписи. Появление произведений синтезирующих «живое» акустическое исполнение и звукозаписи. Техническая музыка как образ нового времени. Техническая музыка и сонористика – сходства и различия.

Тема 9. Особенности нотации струнных инструментов

Интерес к новым (расширенным) способам звукоизвлечения на струнных инструментах как закономерное следствие поиска новых звуковых форм. Многообразие новейших приемов игры. Графические способы передачи различных приемов звукоизвлечения и их варианты – Bartok-pizzicato или slap, различные виды игры col legno, игра за подставкой, формы записи предельно высоких звуков, ритмическая регламентация глиссандирования, нанесение удара по деке, tapping и т.д.). Запись различных приемов звукоизвлечения на арфе, гитаре, Обзор оркестровых трудностей. Прослушивание произведений.

Тема 10. Особенности нотации духовых инструментов, хоровых голосов

Поиск и распространение новых приемов игры на духовых инструментах как средств передачи новой образности. Особенности графической передачи некоторых из них в различные периоды XX века. Особенности нотации frullato, Key Slaps, Fall offs и др. Обзор оркестровых трудностей. Прослушивание произведений.

Тема 11. Графические средства передачи партий ударных инструментов

Стремительное расширение группы ударных инструментов в XX веке. Рост интереса к их звуковому разнообразию. Поиск новых способов звукоизвлечения (игра смычком по краю тарелки, по пластинам виброфона, различные способы нанесения удара по разным частям инструментов, glissando трубчатого колокола, возникающее вследствие погружения в воду и т.д.) и особенности их записи. Обзор оркестровых трудностей. Прослушивание произведений.

Тема 12. Нотация в творчестве зарубежных и отечественных композиторов XX – XXI веков

Анализ конкретных произведений зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI века, содержащих особые указания и нетипичные формы графической записи, как следствие использования новейших приемов игры на музыкальных инструментах, особенностей записи фактуры, метро-ритма, звуковысотной организации и т.д. Прослушивание произведений с партитурой. Сравнение партитур и выявление сходства и различия графической фиксации исполнительских приемов и прочих средств музыкальной организации.

Тема 13. Нотация как отражение особенностей стиля, формы и драматургии

Отсутствие альтернативной звуковысотной системы в начале XX века, поиск новых драматургических принципов посредством использования новых жанров или жанровых аллюзий в творчестве Э. Сати. Обращение к городскому фольклору, использование урбанистических мотивов. Таперская, цирковая музыка, пародии на стилевые модели классицизма и романтизма. Простота и «примитивизм» гармонии, фактуры. Широкое использование бестактовой записи как средства выражения метрической свободы. Эпатирующие приемы оркестровки и звукоизвлечения («Сушеные эмбрионы», «Гимнопедии», «Сократ», «Парад»).

Роль эксперимента в художественном творчестве Ч. Айвза. Включение свободных построений, использование пространственных эффектов («Вопрос, оставшийся без ответа», Соната для фортепиано № 1).

Отражение философско-эстетических воззрений Э. Вареза в контексте средств партитурной нотации. Тембро-фонема, звуковой объем как первоэлемент формы. Брюитистская музыка, электронные композиции. («Ионизация», «Гиперпризма», «Электронная поэма»).

Проблема конструктивизма и ее художественное решение в музыке Мосолова («Завод»). Отражение принципа «монтажности» музыкальной драматургии в нотации «Трех детских сценок».

Алеаторика как принцип отражения мобильности формы и вариативности музыкальной драматургии, формы их записи.

Организация формы в произведениях сонористического типа. Новые синтаксические структуры блоки, «объемы», квадраты и т.п. Их графические эквиваленты (графическая наглядность формы у Штокхаузена, Кейджа, Шеффера, Пендерецкого, Ксенакиса).

Тема 14. Перспективы развития нотации

Самостоятельное значение графического ряда в музыкальном творчестве. Музыка и изобразительное искусство (Чюрленис, Шенберг, Кандинский, Клее). Индивидуализация нотного письма во 2-й пол. XX века.

Проблема синтеза искусств в постмодернизме. Проблема композиторского стиля, кризис авторства. Деиндивидуализация, десубъективность творчества. Поиск новых форм и способов коммуникации произведений искусства. Обращение к архетипическим стилевым и жанровым моделям далекого прошлого. Музыка как часть целого наряду с литературным текстом, изобразительным рядом, хореографией (или другой формой сценической реализации). Особенности нотации у Кейджа, Крамба, Штокхаузена, Ноно, Денисова, Кнайфеля и др.

Унификация новых способов записи в конце XX века. Использование неклассических обозначений в качестве нормативного нотно-графического словаря. Современная нотация в компьютерных программах.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. — М.: Владос, 2004. — 231 с.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002559508/

Теория современной композиции. Редакция Ценовой В. — М.: Музыка, 2005. — 617 с. (29 экз.)

6.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
2. Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--plai/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Современная нотация, оркестровые трудности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по
--------------------	---

	дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	<i>Знать:</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;
	<i>Уметь:</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
	<i>Владеть:</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в конце 4-го семестра.

Зачет проводится по билетам, включающим один вопрос. Наряду с вопросом на усмотрение педагога студенту может быть предложен экспресс-анализ 1 фрагмента из произведений, включенных в список музыкальной литературы.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<p><i>Знать:</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p>	<p><i>Не знает</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p>	<p><i>Знает частично</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p>	<p><i>Знает в достаточной степени</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p>	<p><i>Знает в полной мере</i> широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; профессиональный репертуар (оперный и балетный); выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в различных стилевых условиях; особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и аппликатуры на струнных инструментах;</p>
--	--	--	---	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета**

<p><i>Уметь:</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между</p>	<p><i>Не умеет</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между</p>	<p><i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя</p>	<p><i>Умеет в достаточной мере</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию</p>	<p><i>Умеет свободно</i> выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между</p>
---	---	--	--	---

композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	посредника между композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;	композитором и слушательской аудиторией; ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры; взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами;
---	---	--	--	---

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Устный ответ на вопросы билета

<i>Владеть:</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	<i>Не владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	<i>Слабо владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	<i>В целом владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.	<i>В полной мере владеет</i> навыками техники дирижирования; навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений; навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано; техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления.
---	---	--	--	--

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания
компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность расшифровки нотно-графических символов	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические, аналитические и практические аспекты вопроса.	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией и культура устной речи студента.	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично / зачет» выставляется в случае выполнения двух этапов работы – ответа на теоретический вопрос и анализа партитуры.

Критерии: студент демонстрирует превосходные знания по вопросу билета, владеет специальной терминологией, знаком с литературой, умеет применить теоретические знания на практике.

Оценка «хорошо / зачет» выставляется в случае выполнения двух этапов работы – ответа на теоретический вопрос и анализа партитуры.

Критерии: студент демонстрирует знания по заданному вопросу, допуская незначительные ошибки, владеет специальной терминологией; анализируя партитуру, он допускает незначительные погрешности в определении значения графических символов, выявляет некоторые оркестровые трудности.

Оценка «удовлетворительно / зачет» выставляется в случае выполнения двух этапов работы – ответа на теоретический вопрос и анализа партитуры.

Критерии: студент демонстрирует поверхностные знания по вопросу билета, часто допускает ошибки и различные неточности, плохо владеет специальной терминологией; анализируя партитуру, он часто не может расшифровать значения графических символов, связать их с каким-либо направлением музыкального искусства, с трудом выявляет оркестровые трудности.

Оценка «неудовлетворительно / незачет» выставляется в случае невыполнения представленных заданий: теоретического и аналитического.

Критерии: студент демонстрирует либо полное незнание материала, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы, не владеет практическими навыками работы анализа, не способен определить значения графических символов, не может определить оркестровых трудностей.

8.4. Контрольные материалы

Текущая аттестация

Примерные задания для самостоятельной работы

Семестр	Номер задания	Формулировка задания
3	1	Анализ графики нотного текста (начало). Выписка и систематика различных ее форм из партитур композиторов XX века по категориям: – темповые обозначения; – метро-ритмические указания; – агогические обозначения; – длительности (ритмическая организация); – звуковысотная организация.
4	2	Анализ графики нотного текста (продолжение). Выписка и систематика различных приемов игры на инструментах из партитур композиторов XX века по категориям: – струнные смычковые; – струнные щипковые инструменты; – деревянные духовые; – медные духовые; – ударные инструменты.
4	3	Анализ графики нотного текста (окончание). Выписка и систематика форм нотации в аспекте стилиевой специфики партитур композиторов XX века по стилиевым направлениям.

Примерные вопросы для экспресс-тестирования, круглых столов

1. Что такое детерминированная нотация?
2. Что такое недетерминированная нотация?
3. Что такое флуктуационная нотация?
4. Что такое зонная нотация?
5. Перечислите композиторов, использовавших графическую нотацию.
6. Назовите новые приемы игры на духовых инструментах.
7. Что такое осцилляция и полуосцилляция?
8. Что такое мультифоника и каковы способы ее записи?
9. Что такое табулатурная нотация?
10. Перечислите приемы игры на струнных смычковых инструментах.
11. Перечислите приемы игры на ударных инструментах.
12. Перечислите новые приемы использования певческих голосов.

Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к зачету

Семестр	Номер задания	Формулировка задания
3	1	Место нотации в композиторском творчестве. Возникновение новых видов нотации в соответствии с новой эстетикой музыки. Аппарат исследования, применяемый при анализе нотации. Порядок описания современной нотации. Критерии оценки нотации.
3	2	Категории современной нотации. Детерминированная нотация или нотация с моносемантической реализацией. Традиционная нотация и ее видоизменения. Кластеры. Нотация для новых инструментальных техник. Табулатуры.
3	3	Недетерминированная (полностью или частично) нотация, или нотация с полисемантической реализацией. Флуктуационная нотация («пропорциональная» в зарубежной терминологии). Зонная нотация («рамочная» в зарубежной терминологии). Нотация “mobile”. Графическая нотация. Вербальная нотация
3	4	Символы и знаки современной нотации. Элементы нотации. Основные параметры нотации: Высота. Ритмика. Динамика. Артикуляция. Темп и агогика.
3	5	Современная нотация в микротоновой музыке.
3	6	Способы записи алеаторической музыки.
4	7	Запись различных способов звукоизвлечения у деревянных духовых инструментов.
4	8	Запись различных способов звукоизвлечения у медных духовых инструментов.
4	9	Запись различных способов звукоизвлечения у ударных инструментов.
4	10	Запись различных способов звукоизвлечения у фортепиано, других клавишных инструментов и арфы.
4	11	Запись различных способов звукоизвлечения у струнных инструментов.
4	12	Запись различных способов звукоизвлечения у арфы, гитары, баяна и аккордеона.
4	13	Запись различных способов звукоизвлечения в вокальной музыке.
4	14	Современная нотация в полистилистике и в эстетике «музыка-действие».
4	15	Современная нотация в технике минимализма.
4	16	Современная нотация в электронной музыке.
4	17	Знаки нотационных стилей современных композиторов в партитурах Штокхаузена, Кейджа, Крама, Губайдулиной, Дитера Шнебеля, Фаусто Ромителли.

Примерный материал для анализа графики нотной записи в партитурах современных композиторов

Веберн – Симфония op. 21, Концерт op. 24, Вариации для оркестра op. 30

Шенберг – Вариации op. 31, Уцелевший из Варшавы.

Стравинский – Дивертисмент для фортепиано с оркестром, Requiem canticles, Месса,

Потоп.

Варез – Arcana, Octandre, Ionisation, Integrales, Equatorial, Density 21,3

Штокхаузен – Stimmung, Kontakte, Mantra, Klavierstueck X, Gesang der Junglinge, Carre,

Gruppen, Kathinka's Gesang, Sirius

Булез – Молоток без мастера, Структуры, Derive, Нотации для оркестра

Ксенакис – Metastaseis, Eonta, Palimpsest, Persepolis

Ноно – Il canto sospeso, A Carlo Scarpa Architetto, No hay caminos, hay que caminar...

Prometeus (фрагменты), Die Atmende muss klar sein.

Берио – Секвенции (№№ 1-14), Circles, Sinfonia
Лютославский – Книга для оркестра, Струнный квартет, Симфония № 4
Лигети – Atmospheres, Ramifications, Lontano, San Francisco Polyphony, Три пьесы для двух фортепиано, Этюды для фортепиано (I и II тетради), Три пьесы для клавесина.
Райх – Piano Phase, Vermont cointerpoint, Electric cointerpoint, Different Trayns, Tripple Quartet.
Адамс – China Gates, Alleluja Junctions, Хоры из оперы «Смерть Клингхофера».
Кейдж – Сонаты и интерлюдии, Aria, Two 4, Five
Фелдман – Rothko Chapel, Spring of Chosroes, Tradic Memories, For Bunita Marcus.
Крам – Macrocosmos (I – IV), Zeitgeist, 11 Echoes of Autumn, A Haunted Landscape, Black Angels.
Фернихуэ – Etudes Transcendentales, Superscriptio, String Quartet No 4, La shute del Icar.
Лакенман – Gran torso, Allegro sostenuto, Sonate fluido, Salut Gudwill, Сюита с немецким танцем.
Ромителли – Индекс металлов. Audiodrom.
Фламмер – Glasperlenspiel.
Штамер – Klanglabyrinth.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса: лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие), а также практические занятия.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем практической направленности (изучение обозначений, связанных с определенными принципами и техникой исполнения музыки) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). В лекциях должна быть особенно четко определена взаимозависимость эстетики, стиля, техники композиции музыкального произведения и конкретных принципов его графической реализации. Проблемы нотации должны рассматриваться сквозь призму глубокого постижения авторского стиля (стиля эпохи), отражением которого является словарь нотной графики. В этой связи большую роль в лекционном курсе играет обсуждение со студентами общих проблем эстетики и стиля искусства XX-XXI веков, а также специфики современных композиторских техник.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется использовать чтение и анализ «с листа» произведений современной музыки. Таким образом, курс будет изучаться и восприниматься студентами в единстве его теоретической и практической составляющих.

Во время аудиторных практических занятий по дисциплине «Современная нотация» происходит просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса, с последующим обсуждением.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Современная нотация, оркестровые трудности» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов, направленную на более углубленное усвоение теоретического и практического материала курса и на закрепление

практических навыков работы с партитурой, содержащей нетрадиционные формы записи музыкального материала. Возможны следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом;
- работа с учебно-методическими пособиями;
- практическая работа по образцу, которая выполняется на основе известного алгоритма (образца).
- вариативная практическая работа, которая содержит новые познавательные задачи.
- творческая работа.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Список литературы для самостоятельной работы

- Асафьев Б.* О музыке XX века. Л., 1982.
- Берио Л.* Фрагменты из интервью и статей. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 2. С. 110-123.
- Булез П.* Между порядком и хаосом // Советская музыка, 1991, № 7.- С. 35-36.
- Большой энциклопедический словарь. Музыка / Ред. Г. В. Келдыш. М., 1998.
- Веберн А.* Лекции о музыке. Письма. М., 1975.
- Воробьев Д.* У истоков творческой эволюции Альбана Берга // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 70. М., 1983.
- Гаккель Л.* Фортепианная музыка XX века. Л., 1990.
- Гливинский В.* Позднее творчество И.Ф. Стравинского. Донецк, 1995.
- Головинский Г.* Композитор и фольклор. М., 1981.
- Денисов Э.* Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М.: Музыка, 1986. - 104 стр.
- Денисов Э.* Ударные инструменты в современном оркестре. - М.: Советский композитор, 1982. - 456 с.
- Дроздецкая Н.* Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. - М.: Московская консерватория, 1993. - 265 с.
- Дьердь Лигети.* Личность и творчество. - М.: Музыка, 1993. - 232 с.
- Друскин М.С.* О западноевропейской музыке XX века. М., 1973.
- Друскин М. С.* Собрание сочинений в 7 т. / Ред.-сост. Л. Г. Ковнацкая. Т. 4. Игорь Стравинский. СПб., 2009.
- Дубинец Е.* Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. - Киев. Гамаюн, 1999. - 312 с.
- Дубинец Е.* Эрл Браун: открытия в нотации. //Ars notandi. Нотация в меняющемся мире. Материалы научной конференции посвященной тысячелетнему юбилею Гвидо Аретинского. - М.: Научные труды Московской консерватории, 1997. Сборник 17. - С. 101-108.
- Екимовский В. О.* Мессиян: Жизнь и творчество. М., 1987.
- Екимовский В.* Вперед, к нотации без музыки! //Ars notandi. Нотация в меняющемся мире. Материалы научной конференции посвященной тысячелетнему юбилею Гвидо Аретинского. - М.: Научные труды Московской консерватории, 1997. Сборник 17. - С. 113-117.
- Ерохин В.* De musica instrumentalis. Германия -1960-1990- . Аналитические очерки. - М.: Музыка, 1997. - 398 с.
- Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К.* Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. - М.: Музыка, 1989. - 302 с.
- Ивашкин А.* Чальз Айвз и музыка XX века. - М.: Советский композитор, 1991. - 464 с.
- Ивашкин А., Хитрук А.* В поисках традиций. О фортепианной музыке США XX века. // «Пьесы американских композиторов XX века для фортепиано. - М.: Музыка, 1991. - С. 2-6.

- Кейдж Дж.* Как я препарировал рояль. // Дроздецкая Н. Джон Кейдж: творческий процесс как экология жизни. - М.: МГК им. Чайковского, 1993. - С. 196-198.
- Кириллина Л.* Луиджи Ноно. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 2. - С. 11-56.
- Кириллина Л.* Лючано Берио. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 2. - С. 74-109.
- Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. - М.: Музыка, 1976. - 367 с.
- Ковнацкая Л.* Английская музыка XX века: Истоки и этапы развития. М., 1986.
- Кокорева Л.* Музыкальная культура Польши XX века. М., 1997. *Шёнберг А.* Письма. Пер. В. Шнитке / Ред. М. Друскин, Л. Ковнацкая; Предисл. Л. Ковнацкой. СПб., 2001.
- Лаул Р.* О творческом методе А. Шёнберга // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. Л., 1969.
- Мессиаан О.* Техника моего музыкального языка. М., 1994.
- Музыка XX века. - М.: Музыка, 1977-1987. Кн. 1 – 6. - 542, 571, 585, 510, 343, 426 с.
- Музыкальная энциклопедия. Т. 1–6 / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. М., 1973–1982.
- Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. М., 2001.
- Ноно Л.* Автобиография. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 2. - С. 58-71.
- Пекарский М.* Нотация мультиперкуссии. - М.: Издательский дом Композитор, 2006. - 54 с.
- Петрусева Н.* Относительность звукового пространства, времени и формы («Derive 1» Пьера Булеза). // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская консерватория, 2003. - С. 254-267.
- Переверзева М.* Новые формы Новейшей музыки Джона Кейджа. // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская консерватория, 2003. - С. 268-274.
- Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. М. – Пермь: Реал, 2002. - 350 с.
- Савенко С.* Немецкая музыка после второй мировой войны. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. С. 4-10.
- Савенко С.* Карлхайнц Штокхаузен. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. - С. 11-34.
- Сергиенко Р.* Звуковысотная основа музыкальной композиции XX века. - Минск: Белорусская академия музыки, 1998. - 237 с.
- Смирнов Д.* «Додекамания» Пьера Булеза, или Заметки о его «Нотациях». // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская государственная консерватория, 2003. - С. 238-253.
- Соколов А.* Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества. - М.: Музыка, 1992. - 229 с.
- Соллертинский И.* Арнольд Шёнберг. Л., 1934.
- Теория современной композиции. Редакция Ценовой В. – М.: Музыка, 2005. – 617 с.
- Холопов Ю., Ценова В.* Эдисон Денисов. - М.: Издательское объединение Композитор, 1993. - 288 с.
- Холопов Ю.* Кто изобрел двенадцатитоновую технику? // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 70. М., 1983.
- Холопова В.* Формы музыкальных произведений. - СПб, М., Краснодар: Лань – Планета музыки, 2005. - 490 с.
- Цареградская Т.* Время и ритм в творчестве Мессиаана. М., 2002.
- Ценова В.* Структурный феномен Новой музыки: техники композиции. // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. - М.: Московская консерватория, 2003. - С. 275-282.

- Шёнберг А.* Стиль и мысль / Сост., пер., коммент. Н. Власовой, О. Лосевой. М., 2006.
- Шохман Г.* Эдгар Варез – апостол музыкального радикализма. // Советская Музыка, 1988, № 11. - С. 34-36.
- Штокхаузен К.* Ситуации ремесла. (Критерии «пуантилистической музыки»)// XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. С. 37-38.
- Штокхаузен К.* Электронная и инструментальная музыка. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. - С. 39-40.
- Штокхаузен К.* «Моменты» для сопрано, 4-х хоровых групп и 13-ти инструменталистов. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. - М.: Музыка, 1995. Вып. 1. - С. 42-45.
- Элик М.* «Sprechgesang» в «Лунном Пьеро» А. Шёнберга // Музыка и современность. Вып. 7. М., 1971.
- Avgerinos G.* Handbuch der Schlag- und Effektinstrumente. - Frankfurt/M.: Verlag Das Musikinstrument, 1976. - 211 S.
- Baltenspreger A.* Jannis Xenakis und die Stochastische Musik. Komposition im Spannung von Architektur und Mathematik. - Zürich: Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft, 1996. Band 36. - S. 26-32.
- Bartolozzi B.* New Sound for Woodwind. - London, New York, Toronto.: Oxford University Press, 1967. - 86 p.
- Bartolozzi B.* Neue Klänge für Holzblasinstrumente. - Mainz: Schott-Verlag, 1971. - 94 S.
- Bartelmes B.* Raum und Klang. Das musikalische und theoretische Schaffen Ivan Wyschnegradskys. - Berlin: Wolke Verlag, 1995. - 511 S.
- Bartelmes B.* Unmoeliche akustische Objekte. // Positionen. 1998. Beitrage zur neuen Musik 37. - S. 28-30.
- Braun J.* Musik aus dem Bierglas. Erfahrungen mit Flammers Glassperlenspiel. // Musik und Unterricht, 1992. Jg. 16., H. 16. - S. 12-15.
- Brindle R. S.* Contemporary Percussion. - London: Oxford University Press, 1970. - 217 p.
- Cage J.* Musik als Prozess. Das Interview Wicke P. // Positionen. 1988. Beitrage zur neuen Musik 2. - S. 23-25.
- Chou Wen-chung.* Ionisation. Die Funktion der Klangfarbe in der formalen und zeitlichen Organisation. // - Darmstadt: Beitrage Darmstadt, 1977. - S. 53-74.
- Cowell H.* New musical resources. - New York, Boston: Cambridge University Press, 1996. - 195 p.
- Crumb G.* Eine kleine Mitternachtmusik (A little Midnight Music) for Amplified Piano. - Vienna, New York: Edition Peters, 2001. - 14 p.
- Dickreiter M.* Musikinstrumente: moderne Instrumente, historische Instrumente, Klangakustik. - Kassel, Basel, London, New York.: Drenreiter Verlag, 1987. - 236 S.
- Eberle G.* Ivan Wyschnegradsky, ein russischer Pionier der Ultrachromatik. // Neue Zeitschrift für Musik, 1974. H. 9. - S. 21-25.
- Estrada J.* Zerschneiden und Verschmelzen. Die Ausstrahlung des Jannis Xenakis. // Dissonanz 68, April 2001. - S. 4-9.
- Febel R.* Klavierduo in Neuen Musik. - Wien: Universal Edition, 1993. - 124 S.
- Febel R.* Musik für zwei Klaviere seit 1950 als Spiegel der Kompositionstechnik. - Saarbrücken: PFAU-Verlag, 1998. - 160 S.
- Ferneyhough B.* Etudes transcendantales. Score. - Vienna, New York: Edition Peters, 1985. - 62 p.
- Flammer E. H.* Das Sechzehnteltonklavier, auch Carillo-Klavier genannt. // Heilbronn: ... antasten... Matheriale, 2003. - 46-54 S.
- Gartmann T.* "...dass nichts an sich jemals vollendet ist." Untersuchungen zum Instrumentalschaffen von Luciano Berio. - Bern, Stuttgart, Wien.: Verlag Paul Haupt. 1997. - 177 S.
- Gieseler W.* Komposition im 20. Jahrhundert. - Celle: Edition Moeck, 1975. - 236 S.
- Gieseler W., Lombardi L., Weyer R.-D.* Instrumentation in der Musik der 20. Jahrhunderts. Akustik, Instrumente, Zusammenhänge. - Celle: Edition Moeck, 1985. - 334 S.

- Globokar V., Kähler A.* Individuum und Kollektiv. // Positionen. Beiträge zur neuen Musik 3, 1989. - S. 21-24.
- Heile B.* Auseinandersetzung mit einem Mythos. Mauricio Kagels Streichquartette. // Positionen 34, Beiträge zur Neuen Musik, Februar, 1998. - S. 15-19.
- Hilberg F.* Im Auge des Hurrikans – David Tudor. // Neue Zeitschrift für Musik 5, September, 1994. - S. 39-43.
- Hummel T.* Qualitativer Sprung. Morton Feldmans "Untitled Composition". // MusikTexte, Zeitschrift für neue Musik, Heft 52. Januar, 1994. - S. 47-51.
- Kager R.* Jenseits des Selbstverständlichen. Das kompromisslose Freiburger ensemble recherche. // Neue Zeitschrift für Musik 4, Juli, 1994. - S. 44-45.
- Kientzy D.* 7 saxophones 100 modes de jeux. / The Art of the Saxophone. - Paris: Nova-Musica, Salaber, 1993. - 113 p.
- Karallus M.* Resistance gegen die feist funktionierende Welt. Morton Feldman: „Coptic Light“. // MusikTexte. Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 47-50.
- Klötzke E.-A.* Die eigene Sprache erforschen. Das Akkordeon als Instrument der Selbstreflexion. // Neue Zeitschrift für Musik 2, 1994. - S. 12-17.
- Kostelanetz R.* American Imaginations. Ives, Sten, Cage, Cunningham, Wilson. - Berlin: Merve Verlag. 1983. - 157 S.
- Krauss H.* Wer "U" sagt, muss auch „E“ sagen. // Neue Zeitschrift für Musik 2, 1994. - S. 10-11.
- Krüger W.* Karlheinz Stockhausen. Allmacht und Ohnmacht in der Neuesten Musik. - Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1971. - 97 S.
- Kurtág G.* Послания покойной Р.В.Трусовой. 21 стихотворение Риммы Далос. Op.17. Score. - Budapest: Edition Musica, 1982. - 126 c.
- Lachenmann H.* Gran torso. Musik für Streichquartett. Partitur mit Erläuterung zu Notation und Aufführungspraxis. - Köln: Musikverlag Hans Gerig, 1972. - 25 S.
- Lachenmann H., Mosch U.* Musik als existentielle Erfahrung. Avantgarde in einer postmodernen Situation. // Positionen 18. Beiträge zur Neuen Musik, Februar, 1994. - S. 32-34.
- Levine C. und Mitropoulos-Bott C.* Die Spieltechnik der Flöte. 2 Bände. -Kassel, Basel, London, New York, Prag: Bärenreiter Verlag, 2005. 143, - 127 S.
- Lesle L.* Die Wunde zeigen. Der englische Komponist Brian Ferneyhough. // Neue Zeitschrift für Musik 1, Januar, 1994. - S. 40-45.
- Ligeti G.* Etudes pour piano. Premier livre. Faksimileausgabe. - Mainz: Schott Verlag, 1986. - 38 S.
- Ligeti G.* Zitate – Noten – Kommentare. Collage zu den „Drei Stücke für zwei Klaviere“. // KlangArten 4, April, 1993. - S. 15-16.
- Lüdenwaldt A.* Der Ton macht die Musik. Weltmusik und Musikästhetik. // Neue Zeitschrift für Musik 6, November, 1994. - S. 46-51.
- Mahnkopf C.-S.* Adornos musikalische Moderne. // Neue Zeitschrift für Musik 6, November, 1994. - S. 42-45.
- Metzger H.* Zu Cages geschichtlichen Eingriffen. // Neue Zeitschrift für Musik 5, September, 1994. - S. 10-15.
- Meyer T.* "... aber das hören, das Ohr ist der Test für die Theorien." Jannis Xenakis in Gespräch. // Dissonanz 68, April, 2001. - S 10-17.
- Musical Instruments of the World. An illustrated Encyclopedia by diagram group. - N.Y.: Sterling Publishing Co., Inc. 1976. - 298 p.
- Musikinstrumente der Welt. Redaktion – Steinsiek I. - Berlin: Signa, 1997. - 324 S.
- Nanz D. A.* „...une legere alteration de la forme d'une fonction...“. Zur Stilentwicklung von Edgard Varese. // Dissonanz 75, Juni, 2002. - S. 4-13.
- Nauck G.* Dieter Schnebel – Verstoss gegen alle Regeln. // Positionen 24, Beiträge zur Neuen Musik. August, 1995. - S. 28-34.
- Neubach K.* Historische Instrumente im 20. Jahrhundert. - Köln: Dohr, 2005. - 226 S.

- Neuhoff H.* How Musical is Cage? Kulturanthropologische Reflexionen über den Zufall in der Musik. // Neue Zeitschrift für Musik 5, September, 1994. - S. 44-47.
- Neuhoff H.* Kunst als Negation. Zur Ästhetische Position Theodor W. Adornos. // Neue Zeitschrift für Musik 6, November, 1994. - S. 36-41.
- Neue Wege der Klaviertechnik. - Mainz: Melos, 40. Heft III. 1973. - 48 S.
- Pasuchin I.* „Musique pour les soupers du Roi Ubu“ aus dem Blickwinkel des Moderne/Postmoderne – Diskursus. - Salzburg: Universität Mozarteum, 1988. - 54 S.
- Piston W.* Orchestration. - London: Victor Gollancz, 1978. - 460 p.
- Pro musica nova. Studien zum Spielen Neuer Musik für Flöte. Herausg. von Aurele Nicolet. - Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1973. - 48 S.
- Riedelbauch H.* Systematik moderner Fagott- und Bassontechnik, Bassonographie, Veränderungen von Einzeltönen und Mehrklangtechnik. - Celle: Edition Moeck. - 228 S.
- Reuter C.* Klangfarben und Instrumentation. Geschichte – Ursachen – Wirkung. - Meinz: Schott Verlag. 2002. - 248 S.
- Sanchez D.* Four: Cage. Rückkehr zur Homogenität. // Positionen 34. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 1998. - S. 34-37.
- Saxer M.* „... dass es keine Sprache mehr gibt.“ Zu den späten Streichquartetten Morton Feldmans. // Positionen 34. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 1998. - S. 27-30.
- Saxer M.* Sternen-„Cartogtaph“. Zur Rolle der Semantik in John Cages Etudes Australes. // Positionen 46. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 11-15.
- Schäffer B.* Wstep do kompozycji. - Krakow: PWM, 1976. - 286 s.
- Schöning K.* Ryoan-ji oder Die Gärten der Leere. // Neue Zeitschrift für Musik 5. September, 1994. - S. 24-28.
- Ulrich T.* Sternklang. Karlheinz Stockhausen astronische Musik. // Positionen 46. Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 25-28.
- Varese E.* Erinnerungen und Gedanken. - Mainz: Schott Verlag, Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik III, 1960. - 284 S.
- Veale P. und Mahnkopf C.-S.* Die Spieltechnik der Oboe. - Kassel: Bärenreiter Verlag, 1994. - 157 S.
- ... wie eine Ausdünnung der Musik durch Terpentin. Morton Feldman und Jannis Xenakis in Gespräch. // MusikTexte, Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 43-46.
- Widor Ch.M.* Die Technik des modernen Orchesters. Ein Supplement zu Berlioz' Instrumentationslehre. - Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1904. - 283 S.
- Whittal, A.* Varese and Organic Athematism. // Music Review XXVII/4, November 1967. - P. 28-33.
- Witteloostuijn J. van, Maas R.* Muziek uit en gaten: over mechanische muziekinstrumenten, harfenuhren en andere speelklokken, maar in het bijzonder over de speeldoos. - Buren: Knuf, 1984. 139 S.
- Wörner K.H.* Karlheinz Stockhausen. Werk + Wollen. 1950-1962 - Rodenkirchen/Rhein: P. J. Tonger Musikverlag, 1963. - 142 S.
- Xenakis J.* Die kosmische Stadt. // Positionen 46, Beiträge zur Neuen Musik. Februar, 2001. - S. 19-20.
- Xenakis J.* Kottos. - Paris: Edition Salabert. 1977. - 11 p.
- Xenakis J.* Vereinigung von Parmenides und Heraklit. Über die Zeit. // MusikTexte. Zeitschrift für neue Musik. Heft 52. Januar, 1994. - S. 37-41.