

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д11 СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ**

по специальности
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Квалификация
«Композитор. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Современная гармония» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06 «Композиция» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Титова С.С., преподаватель кафедры история, теории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции»

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой

/А.Д. Кривошей/

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель освоения дисциплины «Современная гармония» – изучение особенностей звуковысотной организации и техник гармонического письма в музыкальных произведениях второй половины XX – начала XXI века

Задачи дисциплины:

- представить ясное и правильное научное понимание системы современного музыкального языка и места, занимаемого в ней гармонией;
- изучить выразительные возможности и средства современной гармонии;
- освоить пути становления современной гармонии в контексте эволюции композиторского мышления в XX-XXI вв.;
- освоить особенности звуковысотной организации в музыке различных художественных направлений и стилевых течений XX-XXI вв.
- овладение обучающимися методологией и методикой анализа гармонии в современной отечественной и зарубежной музыке,
- выполнение обучающимися научных исследований в области современной гармонии,
- получение обучающимися навыков преподавание дисциплины «Современная гармония» в специальных профессиональных учебных заведениях.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д11 «Современная гармония» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы подготовки обучающихся по специальности высшего образования 53.05.06 Композиция (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

Дисциплина «Современная гармония» расширяет музыкальный кругозор и слуховой опыт студентов, формирует исследовательское мышление, вырабатывает аналитические навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Современная гармония»

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>ОПК-1. Способен применять музыкально- теоретические и музыкально - исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно - историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

	<ul style="list-style-type: none"> - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); - принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; - виды и основные функциональные группы аккордов; - стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться внутренним слухом; - записывать музыкальный материал нотами; - чисто интонировать голосом; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; - записывать одноголосные и многоголосные диктанты; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
<p>ПКО-4. Способен использовать фортепиано в своей творческой и педагогической деятельности</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы фортепианной техники, различные приемы и методы работы над произведениями для фортепиано; - структуру партитуры, особенности записи транспонирующих инструментов, способы обозначения цифрованного баса; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнять на фортепиано музыкальные произведения, аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, читать с листа;

	<ul style="list-style-type: none"> - исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры и их фрагменты; Владеть: - профессиональными навыками игры на фортепиано, навыками транспозиции.
--	---

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Современная гармония	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Современная гармония	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	Современная гармония	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Современная гармония	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41

5.	Современная гармония	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	Современная гармония	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Современная гармония	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Современная гармония	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Современная гармония	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Современная гармония» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. [Электронный ресурс] / Э.Б.Абдуллин — Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/50691>
2. Вишневская Л.А. Методологические аспекты преподавания вузовского курса гармонии // Методические записки кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории (академии) имени Л.В. Собинова: учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Саратов : SGK им. Л.В. Собинова, 2014. – 88 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72102> – Загл. с экрана. – стр. 9-19.
3. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>
4. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.
5. Петерсон, А.В. Гармония в эстрадной и джазовой музыке. + CD. [Электронный ресурс] / А.В. Петерсон, М.В. Ершов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 144 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71776>
6. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)
7. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.
8. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. — 336 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/5817>

Дополнительная литература

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
2. Астахов А. Некоторые нормативы голосоведения в тональной музыке XX века / Б.Барток. Сб. статей. М., 1977.
3. Баранова Т. Переход от средневековой ладовой системы к мажору и минору в музыкальной теории XVI-XVII веков / Из истории зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1980.
4. Баранова Т. Понятие модальность в современном теоретическом музыкознании. М., 1980.
5. Берков В. Формообразующие средства гармонии. М., 1971.
6. Бершадская Т. Лекции по гармонии. Л., 1985.
7. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975.

8. Глядешкина З. Гармония Глинки / Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. Вып. 2. М., 1985.
9. Глядешкина З. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов. М., 1984.
10. Городилова М. Гармония в музыке Барокко. Челябинск, 1998.
11. Григорьев С. Теоретический курс гармонии. М., 1981.
12. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. М., 1984.
13. Гуляницкая Н. Теоретические основы курса гармонии П.Хиндемита / П.Хиндемит. Статьи и материалы. М., 1979.
14. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники / Музыка и современность. Вып. 6. М., 1969.
15. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
16. Дернова В. Гармония Скрябина. Л., 1968.
17. Должанский А. О ладовой основе сочинений Шостаковича / Черты стиля Шостаковича. М., 1962.
18. Дьячкова Л.С. Гармония в музыке XX века: учеб. пособие. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2004.
19. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. М., 1989.
20. Дьячкова Л. О главном принципе тонально-гармонической системы И.Стравинского (система полюсов) / И.Ф.Стравинский. Статьи и материалы. М., 1973.
21. Иванов-Борецкий М. Музыкально-историческая хрестоматия. Вып. 1 - 2. М., 1933-1936.
22. Из истории теоретического музыкознания. Сб. науч. трудов. М., 1990.
23. История гармонических стилей: Зарубежная музыка доклассического периода. ГМПИ им. Гнесиных. Сб. трудов. Под ред. Н.С.Гуляницкой. Вып. 92. М., 1987.
24. Карклиньш Л. Гармония Н.Мяскового. М., 1971.
25. Кастальский А. Особенности народно-русской музыкальной системы. М., 1961.
26. Катунян М. Становление понятия тональности в музыкальной теории XVII-XVIII веков / Проблемы организации музыкального произведения. М., 1979.
27. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976.
28. Кон Ю. О двух типах подхода к отражению в гармонии натурально-мелодических ладов / Музыка и жизнь. Вып. 2. М.-Л., 1973.
29. Кон Ю. Об одном свойстве вертикали в атональной музыке / Музыка и современность. Вып. 7. М., 1971.
30. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики.- М.: ТЦ «Сфера», 1996.- 128 с.
31. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в “Тристане” Вагнера. М., 1975.
32. Лаул Р. О творческом методе А.Шенберга / Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. Л., 1969.
33. Лебедев С. О модальной гармонии XIV века / ГМПИ им. Гнесиных. Сб. трудов. Вып. 92. М., 1987.
34. Мазель Л. Проблемы классической гармонии. М., 1972.

35. Мирошникова Л. Некоторые особенности гармонии Рахманинова / Теоретические проблемы музыки XX века. Вып. 1. М., 1967.
36. Мокреева Г. Об эволюции гармонии раннего Стравинского / Теоретические проблемы музыки XX века. Вып. 1. М., 1967.
37. Мутли А. Мелодические функции голосов многоголосной музыки / Проблемы организации музыкального произведения. М., 1979.
38. От барокко к классицизму: Уч. пособие. Под ред. Е.А.Рубаха. РАМ им. Гнесиных. М., 1993.
39. Паисов Ю. Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов XX века. М., 1977.
40. Пузей Н. Формирование и развитие гармонии до И.С.Баха / Уральская гос. консерватория. Научно-методические записки. Свердловск, 1973.
41. Рети Р. Тональность в современной музыке. Л., 1968.
42. Сизова Е.Р. Гармонические стили в музыке доклассического периода: Уч. пособие. – Челябинск: ЧГИМ, 2005.
43. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М., 1985.
44. Скорик М. Ладовая система С.Прокофьева. Киев, 1969.
45. Скребков С. Гармония в современной музыке. М., 1965.
46. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973.
47. Способин И. Лекции по курсу гармонии. М., 1969.
48. Способин И., Евсеев С., Дубовский И., Соколов В. Учебник гармонии. М., 1987.
49. Танеев С. Подвижной контрапункт строгого письма. М., 1959.
50. Тараканов М. Новая тональность в музыке XX века / Проблемы музыкальной науки. Вып. 1. М., 1972.
51. Трёмбовельский Е. М.П.Мусоргский: Принципы ладового развития. Воронеж, 1992.
52. Тюлин Ю. Натуральные и альтерационные лады. М., 1971.
53. Тюлин Ю. Современная гармония и ее историческое происхождение / Теоретические проблемы музыки XX века. Вып. 1. М., 1967.
54. Тюлин Ю. Учение о гармонии. М., 1966.
55. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. Кн. 1-2. М., 1976-1977.
56. Тюлин Ю., Привано Н. Теоретические основы гармонии. М., 1965.
57. Уэстреп Дж. Генри Перселл. Л., 1980.
58. Холопов Ю. Гармонический анализ. Ч.1. М., 1996.
59. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. М., 1988.
60. Холопов Ю. Задания по гармонии. М., 1983.
61. Холопов Ю. Мусоргский как композитор XX века / Мусоргский и XX век. М., 1989.
62. Холопов Ю. О гармонии Шютца / Генрих Шютц. М., 1985.
63. Холопов Ю. О трех зарубежных системах гармонии / Музыка и современность, Вып. 4. М., 1966.

64. Холопов Ю. Об эволюции европейской тональной системы / Проблемы лада. М., 1972.
65. Холопов, Ю.Н. Очерки современной гармонии [Текст] / Ю.Н. Холопов.- Москва : Музыка, 1974.- 286с. (1экз)
66. Холопов Ю. Симметричные лады в теоретических системах Яворского и Мессианы / Музыка и современность. Вып. 7. М., 1971.
67. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева. М., 1967.
68. Холопов Ю. Функциональный метод анализа современной гармонии. М., 1978.
69. Холопова В. О линейно-мелодическом мышлении композиторов XX века / Критика и музыкознание. Вып. 2. Л., 1980.
1. Цуккерман В. Музыкально-теоретические очерки и этюды. Вып. 1-2. М., 1970-1975.
70. Шабалина Л. Натуральные лады в музыке А.П.Бородина / Уральская гос. консерватория. Научно-методические записки. Свердловск, 1973.
71. Шульгин Д. Теоретические основы современной гармонии: Учебное пособие.- М., 1994.- 376 с.
72. Этингер М. Гармония в полифонических циклах Хиндемита и Шостаковича / Теоретические проблемы музыки XX века. Вып. 1. М., 1967.

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – [URL:http://e.lanbook.com/](http://e.lanbook.com/) (дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / **ARTПРОЕКТ**. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень информационных технологий включает в себя перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем.

Перечень лицензионного программного обеспечения в свою очередь включает:

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем содержит:

Электронный справочник «ИнформИо»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 ЗЕТ), в том числе

Контактная работа – 70 часов:

- практические групповые занятия – 35 часов;
- индивидуальные занятия – 35 часов.

Самостоятельная работа – 74 часа).

Время изучения дисциплины – 7,8 семестры.

Форма промежуточной аттестации – Зачет в 8 семестре

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

Дисциплина «Современная гармония» продолжает концептуальную историко-стилевую линию базового курса гармонии на материале творчества отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX – начала XXI веков. Основное содержание курса составляет изучение принципов звуковысотной организации музыки второй половины XX – начала XXI века в контексте порождающей их историко-культурной ситуации.

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	ГПЗ	ИЗ	СРС	
1	Художественно-стилевая парадигма XX века	VII	4	2	2	4	Текущий контроль
2	Структурные основы современной гармонии	VII	16	4	4	8	Текущий контроль
3	Фактура в музыке второй половины XX века	VII	16	4	4	8	Текущий контроль

4	Сериализм и алеаторика	VII	16	4	4	8	Текущий контроль
5	Сонористика	VII	6	4	4	8	Текущий контроль
Итого за VII семестр			72	18	18	36	
6	Техника минимализма	VIII	17	4	4	9	Текущий контроль
7	Компьютерно-акустическая музыка	VIII	17	4	4	9	Текущий контроль
8	Проблема стилевых взаимодействий в контексте современной гармонической системы	VIII	20	5	5	10	Текущий контроль
9	Проблема моностилия в контексте современной гармонической системы	VIII	18	4	4	10	Текущий контроль
Итого за VIII семестр			72	17	17	38	
Итого			144	35	35	74	зачет

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Художественно-стилевая парадигма XX века.

Преображение картины мира в художественном мышлении XX века в связи с ощущением многомерности окружающей действительности. Предпосылки: изменение онтологических установок научного и гуманитарного знания (теория относительности, квантовая механика, феноменология, аналитическая философия, аналитическая психология, структурная лингвистика). Развитие философской идеи о несоизмеримости человеческого сознания и окружающей его Вселенной. Формирование и эволюция представлений о современном мире: образ универсума вне пределов эмпирического постижения научных закономерностей. Основополагающее значение категории пространства в художественном творчестве. Космос как объект творческой интерпретации в музыке XX века. Кодификация идей макро- и микромира в техниках сонористики (музыка энергетических потоков) и пуантилизма (музыка энергетических импульсов).

Роль супрематизма в эволюционном преодолении классических пространственных закономерностей. Новаторство форм в живописи скульптуре, архитектуре, соответствующее структурно-энергетическим и психическим природным сущностям. Роль кинематографического метода монтажа в развитии ассоциативной поэтики искусства XX века (принципы коллажа, «потока сознания», сочетание реального и иллюзорного).

Новый масштаб художественного стиля XX века. Понятие «суперстиль» - система множественных конкретных стилевых сочетаний (Бергер). Структурные компоненты суперстиля: реальное и виртуальное, углубленно-психологическое и пространственно-космическое, импульсивно-эмоциональное, и конструктивно-интеллектуальное, геометрическое и абстрактно-колористическое. Музыкальное искусство XX-XXI вв. как целокупная художественная парадигма разных «образов мира» и типов их индивидуально-стилевого воплощения.

Основная литература

1. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.
3. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)
4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

Тема 2. Структурные основы современной гармонии

Трактовка понятия «гармония» в музыкознании применительно к музыкальной практике XX-XXI вв. (актуализация изначального смысла понятия). Гармония как конструктивная основа музыкально-эстетического начала, характеризующая различные формы звуковысотной организации (Холопов). **Современная гармония - хроматическая система многокодового типа** (Дьячкова). Коды системы как репрезентанты принципов определенной композиционной техники. Типы гармонической системы в музыке XX-XXI веков: интервальный, аккордовый, звукоинтонационный. Определение типа системы с позиций ведущего гармонического элемента вертикали. Структурные принципы вертикали: аккорд, интонационный комплекс, обертон, интервал, модуль (уровень логического осмысления структур). Возрастающее значение интервального типа, его связь с остинатными методами первой половины XX века. Интервал как особое качество и родовое свойство современной композиторской техники. Обнаружение признаков интервального мышления в минималистических и насыщенных звуковых контекстах.

Проявление принципов «структурной дублировки» (многократного действия определенного модуля) в основе различных типов звуковысотной организации: тонально-гармонической, модалной, атональной, серийной и сериальной. Структурная дублировка в ракурсе музыкального-технического претворения признаков «порождающей модели» (отражающей природные законы порождения, подобия).

Некоторые из лексических констант современной гармонии: обертоновая гармония, сверхобиходный звукоряд, статическая тональность, двенадцатитоновые ряды.

Основная литература

1. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.
3. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)
4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

Тема 3. Фактура в музыке второй половины XX века

Конструктивно-приоритетная роль фактуры в гармоническом контексте различных звуковысотных систем. «Полигармония» (Холопов) - музыкальный феномен, отражающий специфику полифонического мышления эпохи. Полипластовость и полиостинатность как формы выражения общего принципа «стратификации фактуры» (Гуляницкая). Его значение в процессе эволюции фактуры на протяжении XX века. Новое качество стратификации фактуры в музыкальной практике второй половины XX века.

Представление современных аспектов изучения фактуры: проблематика проникновения в микромир звука (электронная и сонорная музыка); переосмысление функционального значения фактуры (техника композиции, метод письма); фактура в качестве философско-эстетической категории музыкального пространства. Способы воплощения: полихронность как принцип композиции, индивидуализированные и «открытые» формы, приемы инструментального театра).

Пуантилизм и сверхмногоголосие – техники письма, характеризующие новый подход к организации музыкального пространства. Связь пуантилизма с серийностью и сериализмом. Значение принципа “Klangfarbenmelodie”, приемов регистрового и ритмического расщепления линейности в образовании атонального фонизма пуантилистических фактур. Сверхмногоголосие как специфический полифонически структурированный тип фактуры, реализующийся в условиях полипластовости и имеющий сонорно-гармоническое результирующее качество. Микрополифония как один из структурных уровней внутренней пластовой организации сверхмногоголосного пространства. Проявления микрополифонии как автономной фак-

турной формы в минималистически ориентированных композициях. Три типа микрополифонии (по классификации В.Холоповой).

Основная литература

1. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.
3. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)
4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

Тема 4. Сериализм и алеаторика

Эстетические установки детерминизма и индетерминизма в контексте художественного творчества эпохи. Выражение идей структурализма в творчестве представителей западно-европейского музыкального авангарда (П.Булез, Л.Ноно, К. Штокхаузен, Д.Лигети). Основа сериального метода - организация всех компонентов музыкальной композиции по принципу серии. Нивелирование гармонического фактора в сериальных композициях вследствие предкомпозиционно заданной конструктивной значимости невысотных параметров. Ограниченность хронологических рамок сериализма как самостоятельного музыкального направления. «Стохастическая музыка» в ракурсе преемственности идей музыкального структурализма (математизация процесса творчества – Я.Ксенакис).

Индивидуальность отражения идей европейского авангарда в творчестве отечественных композиторов. Преодоление тотальной детерминированности сериальных композиций посредством нарушения исходных предкомпозиционных ограничений, использования ритмических прогрессий и национально-мелодической интонационности.

Алеаторика как следующий этап развития идей музыкального авангарда. Конструктивная основа техники: вариабельность (множественность вариантов реализации заданной структуры) и различные типы взаимодействия стабильности и мобильности в соотношениях формы и музыкальной ткани (по Э.Денисову). Взаимосвязь техник сонористики и алеаторики с позиций проблемы «гармония и форма». Гармонические параметры алеаторики: звуковысотная система любого типа (двенадцатитоновость, диатоника, микрохроматика, кластерные формации, шумы и т.д.); единицы вертикали - аккорды и звукоблоки (сонорные звукомассы); типичность структурной иерархии «блок – ансамбль блоков» и вытекающих из этого со-

отношений моно- и полиблочных типов фактур в процессе развития. Кластерность как наиболее распространенный сонорно-гармонический эффект в рамках алеатных композиций.

Основная литература

1. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.
3. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)
4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

Тема 5 . Сонористика

Трактовка понятий «сонорика» и «сонористика» в ракурсе представления гармонии в широком (проявление красочного фонического начала) и узком смыслах (техника композиции). Связь сонористики с новыми образными реалиями искусства: пространства естественно-природного, техногенного, космического макро- и микро- миров. Предпосылки и следствия возникновения сонористики: общее направление музыкально-исторической эволюции и реакция отторжения идей сериализма. Множественность подходов, отсутствие единого основания классификации в теоретическом осмыслении проблемы. Степень ее разработанности отечественным музыкознанием (Холопов, Маклыгин, Никольская, Кудряшов).

Специфические черты сонористики: производность от тембра и отсутствие звуковысотной дифференциации при непосредственном восприятии. Основные типы (по Ю.Холопову): сонорика линий и сонорика гармоние-тембров. Ладозвукорядный материал: диатоника, хроматика, микрохроматика. Параметры вертикали: аккорд, пласт (блок), контрапункт. Гармоническое развитие - по принципу градации сонантности. Использование сонорно-алеаторических приемов в контексте индивидуализированных и типизированных форм композиции.

Микрохроматика в функции структурного компонента сонорно организованного пространства и в качестве самостоятельной техники (нередко в сочетании с экмеликой). Распространенность четвертитоновой системы. Способы нотации. Типы звуковысотной организации - модальный и сонорный. Соответствующие принципы гармонического развития (в одноголосии – типично ладовые).

Основная литература

1. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.
3. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)
4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

Тема 6. Техника минимализма

Понятие «минимализм» в широком и узком смыслах (художественное направление современного искусства и собственно музыкальная техника). Философский и историко-эволюционный аспекты: преломление идей восточной традиции, психоанализа как антитеза радикальному позитивизму западно-европейского авангарда. Эстетика хеппенинга, «потока сознания». Роль Дж.Кейджа в становлении американского крыла минимализма (Т.Рэйли, С.Райх, Ф.Гласс). Распространение минимализма в Европе (Л.М.Янг, Дж.Шелси). Статика, медитация, мистический ритуал как выражение сути «онтологической» темпоральности минималистических композиций.

Сущность метода – микрообновление в условиях структурной комбинаторики в связи с преломлением восточных фольклорных традиций и принципов алеаторики (сочетание импровизационности и остинатности, «репетитивная техника», открытые композиции). Специфика гармонии: модальная звуковысотность, статическая тональность. Ее параметры в условиях минимализма (по Катунян): тянущиеся звучности, бесконтрастная функциональность, ритмическая иррегулярность и безакцентность, статический тип процессуальности, соответствующий принципу «плато» в формообразовании.

Две тенденции развития идей «новой простоты» в отечественной музыке: строгое следование установкам минимализма и их индивидуальное стилевое воплощение (опосредование предкомпозиционного материала за счет различных принципов прорастания).

Основная литература

1. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>

2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.

3. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)

4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

Тема 7. Компьютерно-акустическая музыка

Понятие электронной музыки в широком смысле. Ее направления: электронная (автономная и препарирующая средства «живой музыки»), конкретная, магнитофонная и компьютерная музыки. Роль сонорики в развитии электронной музыки.

Электронная музыка (в широком смысле) в контексте научно-технической революции XX века. Электронная (в узком смысле), конкретная и магнитофонная музыка как формы переходного этапа (конец 1940-х – середина 1970-х годов) к компьютерно-акустической музыке. Характеристика электронной музыки в узком смысле: выбор параметров звука, фактуры, композиции; «синусоидный» (лишенный обертонов) звук как первичный музыкальный материал автономной электронной музыки; смеси и блоки синусоидных звуков как ее шумовые компоненты. Традиционные музыкальные тембры как источник модификации в «живой» электронной музыке. Характеристика конкретной и магнитофонной музыки. Структурные единицы звуковых композиций (шумовые, электронные, музыкальные звучности) и принципы их формирования (монтаж магнитофонных записей). Творческие лаборатории электронной музыки в Европе (Кельн, Милан, Парма). Электронная музыка в творчестве отечественных композиторов Э.Артемяева (Москва), Т.Комаровой (Екатеринбург), Т.Шкербиной (Челябинск).

Представление компьютерно-акустической музыки в контексте эстетики «интеллектуальной изобретательности». Ее истоки – авангардные направления искусства начала XX века (футуризм, супрематизм). Эволюция в сфере дизайна: от прикладного функционального значения к специфическому виду творчества (отражение «экстерьера» современной цивилизации). Новаторство форм и материалов в архитектуре, скульптуре, живописи («игры» с магнитами, движением воды, воздуха, оптическими и пространственными эффектами). Неограниченные выразительные возможности компьютерно-акустической музыки. Цифровые технологии как универсальное средство создания новых и имитации существующих звучностей.

Компьютерная музыка в историческом ракурсе. Преемственность идей о роли математической логики в процессе творчества, о значении универсального образования музыканта (эстетика античности и средневековья). Аналогии процесса создания компьютерных композиций с новаторским претворением дискретно-

вариантных принципов нидерландской школы полифонии строгого стиля в додекафонии, техниках сериализма и алеаторики.

Основная литература

1. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.
3. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)
4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

Тема 8. Проблема стилевых взаимодействий в контексте современной гармонической системы

Понятие электронной музыки в широком смысле. Ее направления: электронная (автономная и препарирующая средства «живой музыки»), конкретная, магнитофонная и компьютерная музыки. Роль сонорики в развитии электронной музыки.

Электронная музыка (в широком смысле) в контексте научно-технической революции XX века. Электронная (в узком смысле), конкретная и магнитофонная музыка как формы переходного этапа (конец 1940-х – середина 1970-х годов) к компьютерно-акустической музыке. Характеристика электронной музыки в узком смысле: выбор параметров звука, фактуры, композиции; «синусоидный» (лишенный обертонов) звук как первичный музыкальный материал автономной электронной музыки; смеси и блоки синусоидных звуков как ее шумовые компоненты. Традиционные музыкальные тембры как источник модификации в «живой» электронной музыке. Характеристика конкретной и магнитофонной музыки. Структурные единицы звуковых композиций (шумовые, электронные, музыкальные звучности) и принципы их формирования (монтаж магнитофонных записей). Творческие лаборатории электронной музыки в Европе (Кельн, Милан, Парма). Электронная музыка в творчестве отечественных композиторов Э.Артемяева (Москва), Т.Комаровой (Екатеринбург), Т.Шкербиной (Челябинск).

Представление компьютерно-акустической музыки в контексте эстетики «интеллектуальной изобретательности». Ее истоки – авангардные направления искусства начала XX века (футуризм, супрематизм). Эволюция в сфере дизайна: от прикладного функционального значения к специфическому виду творчества (отражение «экстерьера» современной цивилизации). Новаторство форм и материалов в

архитектуре, скульптуре, живописи («игры» с магнитами, движением воды, воздуха, оптическими и пространственными эффектами). Неограниченные выразительные возможности компьютерно-акустической музыки. Цифровые технологии как универсальное средство создания новых и имитации существующих звучностей.

Компьютерная музыка в историческом ракурсе. Преемственность идей о роли математической логики в процессе творчества, о значении универсального образования музыканта (эстетика античности и средневековья). Аналогии процесса создания компьютерных композиций с новаторским претворением дискретно-вариантных принципов нидерландской школы полифонии строгого стиля в додекафонии, техниках сериализма и алеаторики.

Основная литература

1. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.
3. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)
4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

Тема 9. Проблема моностиля в контексте современной гармонической системы

Музыкальная практика конца 1960-х – середины 1980-х годов в ракурсе тенденции к преодолению стилистической индифферентности авангардных техник композиции. Понятия «полистилистика» (А.Шнитке), «вариация на стиль» (С.Савенко). Особенности их интерпретации в творчестве художников отечественной музыкальной традиции - метод «мышления стилями» с использованием различных приемов диалога («диалог стилей» и «диалог со стилем»). Актуальность проблемы стиля в музыкознании. Ее обусловленность вопросом авторской индивидуальности (вследствие перемещения акцентов с идиолексических параметров на внешние факторы контекстуального порядка). Отражение внутреннего мира и культурологического кругозора современного композитора в музыкально-художественной ситуации «стилистического плюрализма».

Проблема звуковысотной организации произведений. Принципы «смешанной техники» (Григорьева). Семантизация всех ее выразительных средств и приемов. Понятие «метасистемы» (Городилова). Организация ее структурных уровней: субсистема - система – метасистема. Субсистема – первичный уровень проявления

гармонии как моноструктуры. Параметры: структурные единицы разного рода (тоны, интервалы, аккорды, звукоряды, соноры и т.д.) и обусловленная их специфической индивидуальностью функциональных отношений. Система – полигармоническая структура. Единицы – гармонические зоны (субсистемы). Их образно-смысловое значение. Функциональные отношения – индивидуализированные. Их обусловленность драматургическими категориями композиции (тематизм, тождество, контраст, и т.д.) Метасистема – качественно новая моноструктура. Объединение в ее рамках различных типов звуковысотности и композиционно-драматургических решений в ракурсе «мышления стилями», жанрами, культурными эпохами. Представление гармонических зон (элементов субсистемы) как единиц семантического порядка в связи с проблематикой интерпретации художественного произведения.

Основная литература

1. Кулапина, О.И. Проблемные вопросы современной музыковедческой терминологии [Электронный ресурс] / О.И. Кулапина — 2017. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/362591/#1>
2. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026> – Загл. с экрана.
3. Холопов, Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов [Текст] / Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова. – Москва : Композитор, 2006. - 632 с.(1экз)
4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- выполнение проектных и иных заданий;

- ассистирование преподавателю в проведении занятий.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную оценку.

План семинарских занятий:

1. Общая характеристика явления (в соответствии с темой раздела тематическое планирование 1.2.1.).
2. Имманентные черты направления / явления.
3. Примеры композиций, примеры воплощения
4. Выявление характерных особенностей в выбранных композициях, предметных областях.
5. Выводы.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины

Прохождение курса длится 7-8 семестры в течение четвертого года обучения.

Указанное в тематическом плане общее количество часов на изучение техник композиции предоставляет педагогу возможность гибко управлять учебным процессом. Конкретное количество времени, отводимое на усвоение определенных тем, может определяться, с одной стороны, необходимостью их закрепления, а с другой - исходя из находящихся в распоряжении педагога фондов учебных материалов (ноты, аудиозаписи и пр.).

В процессе обучения используются традиционные теоретические и практические формы работы по гармонии. Помимо лекционной формы, это гармонический анализ, сочинение (моделирование в заданных музыкально-технических или стилистических условиях) и игра на фортепиано. В части практических работ основное место занимает анализ музыкальных произведений. Тесная связь музыкально-технических средств с образно-художественным началом в творчестве современных композиторов отражает общие закономерности ассоциативной поэтики искусства XX-XXI веков. Этим обусловлено наращивание аналитического аппарата современной гармонии, где к требованиям традиционного стилевого гармонического анализа добавляются принципы интерпретационного и системно-структурного анализа. Первые открывают возможность постижения смысловой стороны сочинений. Вторые позволяют постичь логику конкретной звуковысотной организации.

Сочинение (моделирование) может привлекаться ограниченно в силу специфики предмета изучения (сложность ряда композиционно-технических средств и отсутствия возможности их адекватного воспроизведения на фортепиано). В соответствии с современными методическими установками, сформировавшимися в отношении классической и современной гармонии, сочинение-моделирование необходимо ориентировать на конкретные музыкальные образцы. Эта форма работы целесообразна при знакомстве с принципами обертоновой гармонии, сверхобиходного звукоряда, статической тональности, с монологическими индивидуальными авторскими стилями. При условии соблюдения принципа «стилевой конкретизации» (Холопов) в письменных заданиях возможно использование элементов алек-

торики, сонорного пуантилистического и микрополифонического письма, минимализма. Сочинение следует практиковать в виде эскизов (небольших по масштабам построений, либо миниатюр).

Игра должна быть представлена исполнением собственных эскизов, а также воспроизведением гармонических каркасов и несложных в фактурном отношении отрывков анализируемых произведений. Игра по заданному обороту или фрагменту, репрезентирующему конкретный вид музыкальной техники, относится в данном курсе к факультативным (не обязательным, но желательным) формам работы. Как указывает Ю.Холопов, в этой форме работы наряду с инструктивными (создаваемыми педагогом образцами) возможно непосредственное использование оборотов из музыкальных произведений, либо их адаптация к конкретному заданию.

3. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

Данная часть программы адресована студентам историко-теоретических факультетов музыкальных вузов и призвана оказать методическую помощь в самостоятельной работе по освоению теоретического материала.

Самостоятельная работа студентов, согласно общей трудоемкости предмета, занимает 38 часов. Основными ее формами являются:

- подготовка к семинарским занятиям;
- выполнение тестовых заданий.

В соответствии с названными формами работы построена предлагаемая часть программы по дисциплине.

В разделе 1.2.3 «Содержание семинарских занятий» приведены планы семинарских занятий и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся. При подготовке к семинарам нужно использовать всю рекомендованную литературу и строить ответ строго в соответствии с планом, стараясь ответить на все поставленные в нем вопросы. Поведение семинара возможно в нескольких формах. Наиболее распространен вариант, при котором к семинару готовится вся группа, а само семинарское занятие проходит в форме дискуссии. Другой вариант проведения семинара предполагает заранее подготовленные выступления нескольких студентов, которые в процессе семинара комментируются и дополняются остальными студентами.

Далее, для ориентира студентом к самостоятельной работе, представлены три рубрики:

общий подход к гармоническому анализу произведений современных композиторов;

темы сообщений;

терминологический минимум по курсу.

В данных рубриках содержатся сведения, необходимые обучающимся для подготовки теоретических и аналитических заданий в рамках дисциплины «Современная гармония».

Общий подход к гармоническому анализу произведений современных композиторов

Композиторы XX-XXI вв. используют в своем творчестве как старый, так и новый гармонический материал, традиционные и нетрадиционные гармонические формации, доля которых в современных языковых средствах весьма существенна. Как элементы стилеобразующей системы они приобретают в музыке того или иного композитора специфические характеристики в зависимости от художественной задачи и композиционной структуры сочинений. Звукоорганизация современной музыки, достигая необычайных пределов индивидуализации высотных связей, обуславливает следующие особенности музыкальных произведений:

- расширение пространственно-временных параметров высотных связей за счет включения таких музыкально-выразительных средств, как мелодия, ритмика, метрика, фактура, динамика, агогика, тембр;
- в отличие от позднеромантической эпохи с характерным для нее господством мелодического начала современная музыка уравнивает все музыкально-выразительные средства, превращая их в самоценные элементы;
- музыкальная форма современных произведений нередко организуется на основе взаимодействия всех элементов музыкальной ткани, способствуя образованию тотальной (или многоуровневой) архитектоники.

Темы сообщений

1. Современная гармония как хроматическая система «многокодового типа» и принципы ее претворения в музыке современных композиторов (5-6 сочинений из списка в разделе «Музыкальная литература»).
2. Структурно-ладовые тенденции сочинений современных композиторов на примере музыки Б.Тищенко и С.Слонимского.
3. Алеаторика (на примере композиций К.Штокхаузена и П.Булеза).
4. Сонорика (на примере произведений Н.Сидельников и Б.Чайковского).
5. Техника минимализма (на примере сочинений В.Кобекина).
6. Компьютерно-акустическая музыка (на примере произведений Э.Денисова и Я.Ксенакиса).
7. Обертоновая гармония в произведениях В.Кобекина.
8. Гармония в условиях стилевых взаимодействий (на примере произведений И.Стравинского и Р.Щедрина).
9. Полистилистика в произведениях А.Шнитке.

Терминологический минимум по курсу

Обертоновая гармония - звуковысотный комплекс с обязательными тритоново-целотоновыми компонентами структуры (за счет включения в его состав 7 и 11 обертонов натурального ряда). Основные формы проявления обертоновой гармонии: линия, аккорд, сонорный блок (звуковой континуум). Связь обертоновой гармонии в произведениях современных композиторов с национальной музыкальной традицией колокольности. «Биобертоновая» гармония как пример индивидуального воплощения обертоновой идеи (Кобекин). Параметры: два тона в ба-

софундаментальной опоре и наполнение верхних пластов фактуры по принципу комбинирования целотоновых сегментов исходных натуральных рядов.

Сверхобиходный звукоряд как реализация «принципа умножения позиционных возможностей объекта» (Дьячкова) в рамках модальной техники «расширения диатоники в хроматику» (Барток). Представление сверхобиходного звукоряда в ракурсе преемственности традиций (Стравинский – Буцко - Кобекин).

Статическая тональность - однофункциональная система со специфическим «бесконтрастным» проявлением функциональности на глубинном уровне. Статическая («всепроницающая» - Свиридов) тональность как сугубо современная форма выражения остигатности. Параметры: наличие структурно варьируемого центра и отсутствие противопоставляемых ему периферийных элементов; элиминация тонально-гармонических принципов развития; модальный, сонорный, алеаторический, додекафонный типы звуковысотной организации. Предельная форма воплощения статической тональности – тянущиеся звучности минималистических композиций. Семантика: образ бытия, мира как состояния равновесия либо эффект дления эмоционального напряжения.

Двенадцатитоновые ряды и поля - различные формы претворения неортодоксальной додекафонии: горизонтальная и смешанная (диагональное измерение). Отличие композиционно-логических функций рядов и полей от серии. Использование полифонических приемов. Семантика рядов: «музыка повышенной выразительности» (Холопов). Пространственный, экспрессивный и колористический потенциал полей.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.