

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.Д32 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

по специальности
53.05.06 Композиция
(уровень специалитета)

Квалификация (степень):
«Композитор. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Музыкально-теоретические системы» 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: Сергиенко П.Г. доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, кандидат педагогических наук.

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: углубление научной проблематики теории музыки посредством изучения наиболее важных теоретических систем, сформировавшихся в процессе многовекового исторического развития музыкального искусства;

Задачи дисциплины:

- получить знания о различных теоретических системах в исторической последовательности от периода Античности до XX и XXI века;
- приобщить студентов к необходимости знакомиться с первоисточниками, отечественной и зарубежной литературой;
- дать глубокое и систематическое представление о музыкально-теоретических системах, для прочного усвоения и последующего преподавания музыкально-теоретических дисциплин в специальных профессиональных учебных заведениях;
- подготовить специалиста, знающего историю развития музыковедения, к теоретическому и практическому осмыслению музыкально-теоретических систем.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д32 «Музыкально-теоретические системы» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета). Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в	Знать: – 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

тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - 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; Владеть: - 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; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Знать: - 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; Уметь: - 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 одnogолосные и многоголосные диктанты;

	Владеть: - 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.

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 групповых 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.	Музыкально-теоретические системы	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Музыкально-теоретические системы	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41

3.	Музыкально-теоретические системы	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Музыкально-теоретические системы	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Музыкально-теоретические системы	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	Музыкально-теоретические системы	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Музыкально-теоретические системы	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Музыкально-теоретические системы	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Музыкально-теоретические системы	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 «Музыкально-теоретические системы» 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. 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)

2.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>

3.Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 240 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/60752>.

4.Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. [Электронный ресурс]/ С.С. Скребков. — Санкт – Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79346>

5..Купец, Л.А. Античная тема у композиторов стран Северной Европы (Э. Григ, Я. Сибелиус, Д. М. Юхансен). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. — 2011. — № 1. — С. 181-185. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294041>

6.Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том I. Статьи. Заметки. Воспоминания [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 488 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2834>.

Дополнительная литература

7. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с.- Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1975>.
8. Курт, Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера [Текст] / Э. Курт. – Москва : Музыка, 1975. -552с. (3экз)
9. Холопов, Ю.Н. Симметричные лады в теоретических системах Яворского и Мессиаана [Текст] / Ю.Н. Холопов // Музыка и современность. – Москва : Музыка, 1971. - Вып.7. - С.247-294. (2экз)
10. Бозина, О.А. Семантика тональностей в музыке Н.А. Римского-Корсакова. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Проблемы музыкальной науки / Music scholarship. — 2007. — № 1. — С. 67-77. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/294043>
11. Мазель, Л.А. Проблемы классической гармонии [Текст] / Л.А. Мазель. – Москва: Музыка, 1973. - 61бс. (7 экз).
12. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том I. Статьи. Заметки. Воспоминания [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 488 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2834>.
13. Холопов, Ю.Н. Очерки современной гармонии [Текст] / Ю.Н. Холопов.- Москва : Музыка, 1974.- 286с. (1экз)
14. 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>.

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>
2. 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](http://elibrary.ru/defaultx.asp,свободный_доступ_к_полным_текстам_ряда_российских_журналов)
3. Методический портал <https://infourok.ru>
4. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
5. Музыка в заметках.[Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.musnotes.com>
6. On-line-библиотека трудов Ю.Н.Холопова. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.kholopov.ru/dl_rus.html

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Программное обеспечение

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

Электронный справочник «Информо»
<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

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе. 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. 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.

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц, общий объем часов 72 часа (2 ЗЕТ), в том числе:

- лекционные занятия – 20 часов;
- групповые практические занятия – 14 часов.
- самостоятельная работа обучающихся – 38 часов.

Время изучения дисциплины – 8 семестры.

Форма итогового контроля – зачет (семестр 8).

2. Структура и содержание учебной дисциплины

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	Л	МЗ	СРС	
1	Введение	VIII	1	1	-	-	
2	Предмет и метод музыкальной теории	VIII	2	1	-	1	Устные ответы, семинар, сообщение, доклад
3	Средневековая ладовая система	VIII	4	1	1	2	Устные ответы, семинар, сообщение, доклад
4	Музыкальная система эпохи Возрождения	VIII	4	1	1	2	Устные ответы, семинар, сообщение, доклад
5	Западноевропейская система Нового времени. Концепция Ж. Рамо.	VIII	4	2	1	1	Устные ответы, семинар, сообщение, доклад

6	Русская музыкальная теория до VIII века	VIII	8	2	1	5	Устные ответы, семинар, сообщение, доклад
7	Русская музыкальная теория VIII-XIX века	VIII	8	2	1	5	Устные ответы, семинар, сообщение, доклад
8	Западноевропейская музыкальная теория первой половины XIX века	VIII	8	2	1	5	Устные ответы, семинар, сообщение, доклад
9	Русская музыкальная теория второй половины XIX века	VIII	8	2	2	4	Устные ответы, семинар, Сообщение, доклад
10	Зарубежное теоретическое музыкознание 20 века	VIII	6	2	2	2	Устные ответы, семинар, сообщение, доклад
11	Отечественная музыкальная теория советского периода	VIII	11	2	2	7	Устные ответы, семинары, сообщение, доклад
12	Отечественная музыкального теория второй половины XX-XXI веков	VIII	8	2	2	4	Устные ответы, семинар, сообщение, доклад
	Всего	VIII	72 2 ЗЕТ	20	14	38	Зачет

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и метод музыкальной теории

Понятие теории. Теория как обобщение опыта, общественной практики в виде системы научных положений. Теория музыки как наука. Систематика науки о музыке. Структура музыкально-теоретического знания. Вопросы исторического развития музыкальной теории. Специфика предмета музыкальной теории – логические законы музыки в контексте ее исторической эволюции. Специфика метода – научное исследование и систематическое изложение законов о музыке. Различие методов теории и истории музыки.

Тема 2. Античная музыкальная система

Значение древнегреческой теории музыки как фундамента западноевропейского музыкознания. Исторические и социальные условия возникновения. Античная теория музыки в качестве составляющей древнегреческой культуры. Эволюция понятия «музыка». Теория музыки как отрасль математики. Античные музыкальные теоретики: Пифагор (Самосский), Лас Гермионский, Гипас, Филолай, Демокрит, Гераклит (Понтийский), Платон, Аристотель, Псевдо-Аристотель, Аристоксен, Эвклид, Эратосфен, Плутарх, Птолемей, Никомах, Клеонид (Псевдо-Эвклид). Пифагорейская школа и школа Аристоксена. Неопифагорейцы. Античные музыкальные трактаты. Включение в их проблематику сведений из астрономии (у Птолемея), физиологии и медицины (у Квинтилиана).

Структура греческой теории о музыке (части, отделы, отрасли). Понятие «гармонии». Символика мифов о гармонии. Гармония как борьба противоположностей у Гераклита. Учение о гармонии у Платона. Пифагорейская философско-музыкальная космология в диалоге Платона «Тимей». Полисемичность термина «Гармония»; гармония как октавный мелодический лад. Тип ладовой системы, роды интервальных систем. Роды тетрахордов, принципы объединения тетрахордов в октавные лады. Учение об этосе ладов и метра. Числовая основа организации метра. Стопа и ее структура. Пифагоров строй. Проблематика труда А.Лосева «История античной эстетики».

Тема 3. Средневековая ладовая система

Вопросы периодизации. Музыкальная практика раннего средневековья. Состояние музыкальной теории. Трактат «О музыке» Боэция и его значение для средневековой и ренессансной музыкальной теории. Григорианский хорал: эстетическая основа и музыкальная структура. Основные понятия средневековой ладовой теории. Октавный принцип структуры средневековых ладов. Структура Гвидонова гексахорда. Система гексахордовой структуры звукоряда. Сольмизация и ее значение.

Нотация и музыкальное мышление. Три рода западной нотации (высотная, ритмическая, нотная). Деление высотной нотации на буквенную, невменную и табулатурную. Деление ритмической нотации на модальную и мензуральную. Образование нотно-линейной системы музыкальной нотации.

Тема 4. Музыкальная система эпохи Возрождения

Перелом в структуре музыкально-теоретического мышления как отражение гуманистических идей эпохи. Музыкально-эстетические взгляды и общая концепция музыки. Отношение к человеческому слуху (Маркетто, Падуанский, Д.Царлино). Слово в музыке (В.Галилей, Д.Царлино). Классификация музыки Иоанна де Грохео. Эволюция ладовой системы (многоголосие, вводнотоновость, трезвучная основа лада).

Тема 5. Западноевропейская музыкальная теория Нового времени. Концепция Ж.Рамо

Новая музыкальная практика: развитие гомофонно-гармонического склада, бытовых танцевальных жанров, оперной и лютневой музыки. Кристаллизация мажоро-минорной системы и новых музыкальных форм. «Мировая гармония» и «Учение о композиции» М.Мерсенна. Предвосхищение идей Рамо при обосновании баса как фундамента гармонии. Влияние мажоро-минорной системы в трактовке 12 ладов. «Учение о композиции» Шютца-Бернхарда. Практика генерал-баса: «Сто церковных концертов» А.Виаданы. Способы цифровки аккордов. Контрапунктическая трактовка созвучий.

Эпоха Просвещения во Франции VII века. Тенденция к естественнонаучному объяснению музыкальных явлений. Открытие и исследование натурального звукоряда (Мерсенн, Совёр). Концепция Рамо и его основные музыкально-теоретические работы.

Тема 6. Русская музыкальная теория до VIII века

Историческая периодизация русской музыкальной теории. Духовное всевластие церкви в период до VII века. Знаменные азбуки и музыкальная терминология в азбуковниках. Знаменный распев – краткие исторические сведения. Ладовая основа, влияние народной музыки. «Обиходный звукоряд», его связь с античной малой совершенной системой. Осмогласие, гласы, основные ладовые компоненты попевок (по Д.Разумовскому, В.Металлову). Ритмика знаменного распева. Знаменная нотация: крюки, система киноварных помет И.Шайдура.

Поворот в развитии русской музыкально-теоретической мысли в VII веке. Партесное пение и новый музыкальный стиль. Реформа нотного письма. Линейная нотация. Работы А.Мезенца, И.Коренева, Т.Макарьевского. «Муסיкийская грамматика» Н.Дилецкого: основные положения.

Тема 7. Русская музыкальная теория VIII – середины XIX веков

Реформы Петра. Изменение социальных функций музыки, развитие светских жанров. Становление русской национальной композиторской школы. «Краткособранная мусикия» Анонима как тип практического учебного пособия. Отношение к западной теории музыки и проблема историзма (Н.Львов, А.Львов, В.Одоевский). Направления развития музыкальной теории: «Заметки об инструментовке» Глинки, «Курс музыкальной техники» А.Серова, «Мысли о системе гармонии» и «Исторический метод преподавания теории музыки» Г.Лароша, «Полное руководство к сочинению музыки» И.Гунке. Историческая подготовка нового этапа в русской музыкальной теории.

Тема 8. Западноевропейская музыкальная теория первой половины XIX века

Новые общественные условия развития музыкальной теории. Консерватории. Дифференциация музыкально-теоретических дисциплин. Учение о музыкальной форме: Й.Маттезон, И.Риппель, Г.Кох, Г.Вебер. Разработка проблем метра, мотива, периода, гомофонных форм. «Учение о музыкальной композиции» А.Б.Маркса. Общая характеристика концепции формы (дихотомия форма – содержание). Соотношение формы и жанра. Учение о мотиве. Первичные формы музыкальной мысли (ход, предложение, период). Понятие формы рондо. Учение о пяти формах рондо. Развитие понятия «рондо» после Маркса.

Создание первых учебников гармонии (Ш.Катель). Теория родства тональностей, понятие «тональный план» (И.Альбрехтсбергер, Г.Кох). Термин «тональность» у Кастиль-Блаза, Ф.Фетиса. Учение С.Зехтера как развитие идей Рамо. Музыкально-теоретическая концепция Г.Римана.

Тема 9. Русская музыкальная теория второй половины XIX – начала XX веков (Б.Яворский, Г.Конюс, С.Танеев)

Развитие профессионального музыкального образования в России; открытие консерваторий. Сводное системное изложение как тенденция развития музыкально-теоретической мысли. Учебники гармонии Чайковского и Римского-Корсакова. Ситуация духовной жизни России предреволюционной эпохи. Идейные противоречия, борьба методологических принципов в общественных науках. Направления развития русской музыкальной теории, их связь с практикой (элементарная теория, гармония, инструментовка, народное творчество, медиевистика). Труды С.Булича, П.Сокальского, А.Фамицина, Г.Конюса, Ю.Мельгунова.

Основные положения «Теории ладового ритма» Б.Яворского: полутоновость как основа системы, значение тритона, единичные и двойные системы, лады. Различие между системами и ладами. Теория музыкальной формы. Значение концепции Яворского. «Теория мекротектонизма» Г.Конюса. Параметры: «скелетный» и «покровный» метр, хореический принцип структуры. Различие между методами Конюса и Римана. Музыкально-теоретическая деятельность С.Танеева.

Тема 10. Зарубежное теоретическое музыкознание XX века (Э.Курт, Г.Шенкер, П.Хиндемит, О.Мессиян)

Общая характеристика музыкальной культуры первой половины XX века. Отсутствие обобщающих музыкально-теоретических концепций, разработка частных проблем. «Основы линейного контрапункта», «Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане и Изольде» Р.Вагнера» Э.Курта: психологическое объяснение выразительных средств музыкального языка. Проблема содержания и формы. Понятие энергии. Динамическая трактовка музыкальной формы. Концепция Г.Шенкера: иерархия

структурных уровней музыкального произведения, варианты первоструктуры, принцип пролонгации. Метод редукции, принципы анализа.

Вклад композиторов в развитие музыкальной теории (представители Нововенской школы, Э.Лендвай, Й.Хауэр, К.Штокхаузен). «Руководство по композиции» П.Хиндемита: специфика трактовки понятия «тональность», классификация аккордов. Система «ладов ограниченной транспозиции» О.Мессиана в сравнении с теорией ладового ритма Б.Яворского и классификацией симметричных ладов Ю.Холопова.

Тема 11. Отечественная музыкальная теория советского периода

Деятельность выдающихся музыковедов и исследователей таких как (Б.Асафьев, Ю.Тюлин, Л.Мазель, В.Цуккерман) Е.Назайкинский, В.Медушевский, Ю.Холопов, В.Холопова, М.Арановский)

Комплексность и системность развития отечественного музыкознания в XX веке. Музыкально-теоретическая концепция Б.Асафьева. Понятие «интонации». Историзм теории музыкальной формы. Систематика музыкальных форм. Процессуальная и кристаллическая стороны музыкального формообразования; обертоново-аккордовая и линейно-методическая стороны гармонии. Общая оценка теории Асафьева.

Достижения музыкознания советского периода: М.Гнесин (учебник по теории композиции), В.Бобровский, И.Способин, В.Протопопов, Е.Назайкинский С.Богатырев, С.Скребков, А.Веприк, Н.Гарбузов, Ю.Рагс (труды по музыкальной форме, полифонии, инструментовке, акустике) Оркестровка (А.М. Веприк, Д.Р. Рогаль-Левицкий, И.А. Барсова, Г.И. Банщиков). Музыкальная акустика (развитие в 1920-х годах, Н.А. Римский-Корсаков, зональная концепция Н.А. Гарбузова, Ю.Н. Раге).. Исследования в сфере музыкальной палеографии (Н.Успенский, М.Бражников), в области истории музыкальной теории (Л.Мазель, И.Рыжкин). Концепция целостного анализа Л.Мазеля, В. Цуккермана, теория переменных гармонических функций Ю.Тюлина.

Тема 12. Отечественная музыкальная теория современного периода

Работы по психологии музыкального восприятия В.Медушевского и Е.Назайкинского. Энциклопедический характер научной деятельности Ю.Холопова. Общая характеристика музыкально-семиотических исследований рубежа XX — XXI веков. Категория языка как ключевая проблема музыкальной семиотики. Теория музыкального содержания В.Холоповой. Работа «Музыкальный текст. Структура и свойства» М.Арановского. Исследование музыкального ритма (В.Н. Холопова). Музыкальная нотация (И.А. Барсова и др.) Современная социология музыки (Т.В. Чередниченко). Теория античной и средневековой музыки, музыкальная палеография (Е.В. Герцман, В.Г. Карцовник, М.А. Сапонов, А.Н. Кручинина, Б.А. Шиндин, СВ. Фролов, Н.С. Серегина и др.) Целостные концепции психологии музыкального восприятия (Е.В. Назайкинский, В.В.

Медушевский). Методология православного музыковедения (поздние работы В.В. Медушевского).

Актуальные задачи современной теории музыки (синтез музыкально-теоретических дисциплин, междисциплинарный диалог: музыка и лингвистика, музыка и акустика (психоакустика), музыка и психология, музыка и социология, разработка теории метроритма, восстановление межкультурного диалога, поиск и выработка категориальных соответствий в отечественном и западноевропейском теоретическом музыкознании).

3. Методические рекомендации преподавателям и студентам

Поясните явление теории как обобщения опыта, общественной практики в виде системы научных положений. Дайте понятие структуры музыкально—теоретического знания и специфики предмета музыкальной теории. Уточните различие методов теории истории музыки.

Объясните значение древнегреческой теории как фундамента западноевропейского музыкознания. Уделите внимание античной теории музыки, теории музыки как отрасли математики — пифагорейская школа (Пифагор, Демокрит, Гераклит и др.), астрономии; греческой теории о музыке, учению об этосе ладов и метра, числовой организации метра.

Уделите достаточное внимание средневековой ладовой системе, основным понятиям средневековой ладовой теории, нотации высотной, подразделяющийся на буквенную, невменную и табулатурную.

Обратите внимание на перелом музыкально-теоретического мышления как отражение гуманистических идей эпохи. Уделите обязательное внимание классификация музыки Иоанна де Грохео и эволюции ладовой системы (многоголосие, вводнотоновость, трезвучная основа лада). Опишите новую музыкальную практику XV – XVI века, развитие гомофонно-гармонического склада, бытовых танцевальных жанров, оперной и лютневой музыки. Осветите концепцию Рамо и его основные музыкально-теоретические работы.

Сформулируйте понятие знаменного распева. Охарактеризуйте осмогласие, гласы основные ладовые компоненты — попевки, ритмику, знаменную нотацию — крюки, киноварные пометы.

Осветите реформы Петра; изменение социальных функций музыки, развитие светских жанров. Перечислите направления развития музыкальной теории: «Заметки об инструментровке» Глинки, «Курс музыкальной техники» А.Серова, изучите «Исторический метод преподавания теории музыки» Г. Лароша.

Охарактеризуйте новые общественные условия развития музыкальной теории первой половины XIX века. Уточните дифференциацию музыкально-теоретических дисциплин этого периода. Выведите учение о музыкальной форме (Й. Маттезон, Г.Кох, Г.Вебер); классификацию музыкальных форм А.Маркса. Выделите соотношение формы и жанра и первичные формы

музыкальной мысли (ход, предложение, период). Подробно осветите студентам учение о пяти формах рондо. Напомните теорию родства тональностей, знакомую учащимся из курса гармонии; музыкально-теоретическую концепцию Г. Римана.

Уделите пристальное внимание развитию профессионального музыкального образования. Сравните учебники гармонии Чайковского и Римского-Корсакова. Рассмотрите ситуацию духовной жизни России предреволюционной эпохи; направления русской музыкальной теории их связь с практикой.

Выявите основные положения «Теории ладового ритма» Б. Яворского; значение его концепции. Уточните различие между методами Б.Конюса и Г.Римана. Музыкально-теоретическую деятельность С. Танеева обсудите на семинарских занятиях.

Общая характеристика музыкальной культуры первой половине XX века может быть рассмотрена в ходе семинарских занятий. Акцентируйте отсутствие обобщающих музыкально-теоретических концепций, разработку частных проблем: проблемы содержания и формы, динамическую трактовку музыкальной формы. Подробно рассмотрите концепцию Г. Шенкера: иерархию структурных уровней музыкального произведения, принцип пролонгации, метод редукции, принципы анализа. Остановитесь на концепции П.Хиндемита: специфике трактовки тема понятия «тональность», классификации аккордов. Систему «ладов ограниченной транспозиции» О. Мессиана сравните с теорией ладового ритма Б. Яворского.

Комплексность и системность развития отечественного музыкознания XX века может стать темой семинара. В ее фокусе рассмотрите музыкально-теоретическую концепцию Б.Асафьева; понятие интонации; процессуальную и кристаллическую стороны музыкальной формы.

Опишите достижения музыкознания советского периода: В.Бобровский, И. Способин, Е.Назайкинский, С.Скребков — труды по музыкальной форме, полифонии, инструментовке, акустике; исследования в области истории музыкальной теории — Л.Мазеля, В.Цуккермана, теорию переменных гармонических функций Ю. Тюлина. Рассмотрите работы по психологии музыкального восприятия В.Медушевского и Е.Назайкинского, Ю.Холопова, теорию музыкального содержания В. Холоповой, работу по музыкальному тексту М.Арановского.

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 производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы 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.