

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

**Рабочая программа дисциплины
«История и теория искусства композиции»**

в рамках программы подготовки кадров высшей квалификации –
программы ассистентуры-стажировки по специальности

53.09.03 «Искусство композиции»

Квалификация:

"Композитор. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе".

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 2 года

Рабочая программа предназначена для ассистентов-стажеров и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 53.09.03. Искусство композиции (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: Кривошей Анатолий Давидович, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, член Союза композиторов России

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 8 от 25.03.2020

Зав. кафедрой

/Н.Ю. Кучер /

Содержание

1. Пояснительная записка
 - Цель и задачи освоения учебной дисциплины
 - Место дисциплины в структуре образовательной программы
 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 - Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
2. Содержание дисциплины – темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и видов самостоятельной работы обучающихся
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью освоения курса «История и теория искусства композиции» является формирование высококвалифицированных композиторов, преподавателей высшей школы, знакомых с теорией и практикой анализа современной музыкальной композиции.

Задачи курса:

- 1) формирование теоретических представлений о современных композиционных техниках, о драматургии и форме в современной музыке;
- 2) понимание музыкального произведения как целостности на основе его выразительно-смысловой сущности;
- 3) получение практических навыков анализа музыкального произведения на основе приобретенных знаний.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория искусства композиции» является дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки ассистента-стажера по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.03 «Искусство композиции».

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

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении педагогической практики для ассистентов-стажеров по специальности 53.09.03 «Композиция»

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

Знать: основные подходы к изучению истории и теории искусства композиции, ведущие школы, учения и концепции в данной сфере, основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой музыкальной культуры, направления и стили в сфере музыкального искусства.

Уметь:

- осуществлять аналитическую работу по профилю своей специальности с учетом специфики проблем истории и теории искусства композиции, музыкального искусства в целом;

- использовать знания, полученные в области истории и теории искусства композиции в своей музыкально-педагогической и творческой деятельности.

Владеть: способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и теории искусства композиции, музыкального искусства в целом с использованием современных образовательных технологий.

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы**

Выпускник, освоивший дисциплину «История и теория искусства композиции» программы ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими **универсальными компетенциями и профессиональными компетенциями:**

<p>УК-1</p> <p>способность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности</p>	<p>2 год обучения</p>	<p>Знает:</p> <p>1.1 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии,</p> <p>Умеет:</p> <p>2.1- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;</p> <p>2.2 - представлять результаты своей работы;</p> <p>2.3 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации;</p> <p>2.4 - оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;</p> <p>Владеет:</p> <p>3.1 - навыками</p>
--	-----------------------	--

		познавательной активности, позволяющей проявлять устойчивый интерес к будущей профессии
УК-2 способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	2 год обучения	<p>Знает:</p> <p>1.1 - методы и способы выполнения профессиональных задач;</p> <p>1.2 - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p> <p>1.3 - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p> <p>Умеет:</p> <p>2.1 - работать со справочной литературой,</p> <p>2.2 - использовать информационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности,</p> <p>2.3 - организовать собственную деятельность;</p> <p>2.4 - интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p> <p>Владеет:</p> <p>3.1 - навыками планирования и анализа результатов деятельности</p> <p>3.2 - опытом осмысления</p>

		фактов, событий, явлений в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте
УК-3 способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой)	2 год обучения	<p>Знает:</p> <p>1.1 - методы и способы выполнения профессиональных задач</p> <p>1.2 - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p> <p>1.3 - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p> <p>1.4 - методы и способы формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой)</p> <p>Умеет:</p> <p>2.1 - работать в коллективе,</p> <p>2.2 - определять методы и способы выполнения профессиональных задач;</p> <p>2.3 - оценивать эффективность и качество выбранных методов решения задач в педагогической и художественно-творческой ,</p> <p>2.4 - формировать суждения по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта</p>

		<p>(педагогической и художественно-творческой)</p> <p>Владеет:</p> <p>3.1 - навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;</p> <p>3.2 - навыками анализа исходных данных в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой)</p>
Профессиональные компетенции		
<p>ПК-3</p> <p>способность владения записью собственных сочинений (нотацией)</p>	<p>2 год обучения</p>	<p>Знает:</p> <p>1.1 - методы и способы записи собственных сочинений (нотаций);</p> <p>Умеет:</p> <p>2.1 - осуществлять запись собственных сочинений (нотаций);</p> <p>2.2 - представлять результаты деятельности;</p> <p>Владеет:</p> <p>3.1 - навыками художественно-творческой деятельности</p>
<p>ПК-4</p> <p>способность работать самостоятельно, критически оценивая результаты собственной деятельности</p>	<p>2 год обучения</p>	<p>Знает:</p> <p>1.1 - закономерности и методы художественно-творческой деятельности;</p> <p>1.2 - методы организации собственной деятельности;</p> <p>1.3 - специфику художественно-творческой деятельности;</p>

		<p>Умеет:</p> <p>2.1 - работать самостоятельно;</p> <p>2.2 - критически оценивать результаты собственной деятельности ;</p> <p>Владеет:</p> <p>3.1 - навыками самостоятельной деятельности;</p> <p>3.2 - навыками планирования и анализа результатов деятельности;</p> <p>3.3 - опытом осмысления фактов, событий, явлений в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>
--	--	--

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины –2 зачетные единицы (72 часа), лекций – 6 часов, практических – 30 часов, самостоятельной работы – 36 часов.

Объем дисциплины	Всего
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/часы	2/72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего	36
Аудиторная работа по учебному плану (всего):	36
в том числе:	
Лекции	6
Практические занятия	30
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	36
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет в конце 2 года обучения)	-
Год обучения	2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	ЛЗ	ПЗ	СР
1	Музыкальная система в древней Греции	6	1	2	3
2	Особенности средневековой композиции.	6	-	2	4
3	Особенности композиции в эпоху Возрождения.	6	-	2	4
4	Новые средства композиции в европейской музыке 17 – 18 века.	7	1	2	4
5	Обновление композиционных средств в 19 веке (ранний романтизм)	9	-	5	4
6	Обновление композиционных средств в 19 веке (поздний романтизм)	11	1	5	5
7	Основные звуковысотные системы в музыке 20 века (первая половина)	13	1	6	6
8	Основные звуковысотные системы в музыке 20 века (вторая половина)	14	2	6	6
	Итого:	72	6	30	36

1. Музыкальная система в древней Греции

Синкретичность музыки в древнегреческую эпоху. «Мусическое» подразумевает единство пения, поэзии и танца. Тетрахорды – конструктивная основа монодической композиции. Их числовое выражение как соотношение: 1-2-3-4.

Семь составляющих древнегреческую гармонию (гармонику):

1. Звуки.
2. Интервалы
3. Звукоряды
4. Роды
5. Тоны
6. Метаболы
7. Мелопея

Логика построения системы заключается в последовании от простого к сложному.

Кварта (4 : 3) как устой тетрахорда. Понятие «гегемон» - головной верхний тон тетрахорда, с которого начинается движение вниз. Способы

освоения опорных звуковых связей: в определенной очередности (1:2, 2:3, 3:4) и постепенный мелодический охват (секунды, терции, кварты, квинты и.т.д.) Как следствие – кварта главный опорный интервал, основа мелодики.

Звукоряды в объёмах: тетрахордов, пентахордов, октохордов, двух октав.

Роды как сложившаяся система интервальных сочетаний. Три основных рода:

диатон. хрома. энгармон. Их характеристики.

Тоны – транспозиции гаммы.

Метаболы – «переход, смена»

Мелопея – построение мелоса.

Функции ступеней тетрахорда: гестоты (крайние консонантные устои и кенумены (средние подвижные ступени) Диатон (диатонический род), Хрома (хроматический род) 7 родов с современной точки зрения: 1 – экмелика, 2 – пентатоника, 3 – диатоника. 4 – гемиолика, 5 – миксодиатоника, 6 – хроматика. 7 – микрохроматика. Принципы объединения тетрахордов в октавные лады. Система октавных ладов, производные («гипо») семь наиболее используемых ладов.

Математическое выражение интервалов. Способы вычисления интервалов строя. Понятие консонанса и диссонанса в древнегреческой музыке. Значение

«симфоний» («созвучий», консонансов, гармоний) в качестве основы музыки.

Понятие метра и ритма. Числовая организация метра. Связь музыки и поэзии.

Краткие и длинные слоги; мора, хронос и протос; хронос кенос. Разнообразие стоп, их структуры. (ямб, трохей, амфибрахий, анапест; пеоны, амфимакар, хориямб и другие) Понятие периода, строфы.

О значении древнегреческой музыкальной системы на последующие эпохи.

2. Особенности средневековой композиции.

Тождество в понимании гармонии – консонантной и гармонии музыкальной.

Три вида музыки: *mundane, humana, instrumentalis*.

Грегорианский хорал. Его структура. Значение псалмодии. Понятия конечного тона (*finalis*) Объёма (*ambitus*) Лады автентические, лады плагальные. Тон повторения (*reperkussa*) в последствии (*dominante*)

Понятие ладов как системы попевок. мелодий – моделей. Модальный принцип лада. Октавный объём средневековых ладов.

Силлабический мелодический стиль в грегорианском хорале. Мелизматический стиль в грегорианском хорале.

Ранний органум. 1. – параллельное движение голосов, 2. – движение двух голосов, главного – vox principalis и сопутствующего – vox organalis.

О значении интервальных соотношений для раннего органума.

Антифония – ансамблевый и хоровой принцип исполнения. Влияние секвенций, тропов на развитие хорового многоголосия. Модусное варьирование как приём ритмоинтонационного развития. Особенности хоровых полифонических жанров – кондуктов, клаузул, мотетов.

Способы нотации: высотная, ритмическая, нотная. Разновидности высотной: буквенная, невменная (безлинейная, линейная, табулатурная) ритмической (модальная, мензуральная) Объединение того и другого в современную нотную запись.

3. Особенности композиции в эпоху возрождения.

Новации в ладовой системе. Отход от устоев грегорианского хорала. Факторы способствующие этому процессу: многоголосие, вводнотоновость, мелодические связи, активизация кварто – квинтовых соотношений тонов в мелодике, как предтечи будущих субдоминантовых и доминантовых внутриладовых связей. Трезвучие постепенно становится ладовой основой,

Взаимодействие консонансов и диссонансов. Консонантность в вертикали (уже трезвучия). Терции и сексты начинают закрепляться в гармонических структурах. Осознание вертикальных созвучий как явление гармонии. Превращение старых ладов в мажор и минор.

Значение для формы той эпохи кристаллизация кадансов. Отбор ясных каденционных оборотов указывает на это. Постепенное осознание основной функциональной триады: T –D- S. Отклонение в тональность доминанты. Особая роль вводнотоновости, осознание двойной доминанты. Первые появления кадансового квартсектаккорда. Значение для композиторов последующих поколений творчества композиторов «хроматиков» Ярчайший образец: мадригалы Д. да Венозы.

Применение Монтеверди в полифоническом развитии неприготовленного диссонанса (интервал тритона). Появление в его творчестве двух важнейших аккордов: доминантсептаккорда и на седьмой ступени - уменьшенного септаккорда. У него же появляется важнейший каденционный аккорд: квинтсектаккорд II ступени. Тональность постепенно становится объединяющим центром звуко- высотной системы того времени. Применение четырёхголосия в струнном оркестре способствовало в дальнейшем формированию гармонического мышления.

В эту же эпоху развитие учения о контрапункте: параллельное движение совершенными консонансами, косвенное движение, противодвижение. трёхголосие и многоголосие, двойной контрапункт, имитации. Выработка правил голосоведения, запрещение параллельных квинт и октав, запрещение тритона. Правила строгого письма в отношении

диссонансов. Теория полифонических форм (имитации, канона, фуги, остинато).

4. Новые средства композиции в европейской музыке в 17 – 18 веках

Утверждение гомофонного письма. Бас как фундамент гармонии. Аккорды с основополагающей терцовостью. Влияние мажорно – минорной системы на старинные лады. Анахронизм фригийского лада («третий лад»)

Открытия в акустике. Определение скорости распространения звука. Связь между высотой звука и частотой колебаний. Открытие обертонов в составе звука, открытие равномерной 12- ступенной темперации. Обоснование главенства консонансов, как результат более частого совпадения их звуковых колебаний.

Применение генерал – баса. Способы цифровки аккордов. Влияние контрапункта на трактовку созвучий.

Закрепление мажорно – минорной системы. Аккордовость новых тонально – функциональных ладов. Основа - трезвучие (а не звук) Последование не линейное, мелодическое, а взаимосвязанных аккордов. Теория обращения аккордов. Объяснение диссонирующих аккордов (прибавление септимы, сексты к трезвучию) Роль неаккордовых звуков во взаимосвязи аккордовых последований. Скрепляющая роль тонического трезвучия.

Понятия внутреннего хроматизма и внешнего. Типизированное отклонение в тональность доминанты (в разработках старинных сонат после тональности D, нередок уход в тональность S, с последующим возвращением в доминантовую тональность) Возросшая формообразующая роль кадансирования. Ясный отбор ограниченных гармонических средств. Установление основных типов модулирования – постепенного и энгармонического.

Модуляционный процесс как средство композиционного развития. Тоника как важнейший скрепляющий элемент. Однотональность в песенных формах (период, простые двух-трёхчастные формы, бар- аав)

Дальнейшая централизация лада в музыке венских классиков. Логика гармонической системы основана на чётком разделении консонансов и диссонансов по их значению в гармоническом развитии. Диссонансы обеспечивают тягу и движение, консонансы олицетворяют покой. Два типа диссонансов: непосредственно аккордовые, и неаккордовые - задержания, проходящие, вспомогательные, предъёмы, апподжиатуры. Эстетические пропорции как подтверждение естественности классической функциональной системы. Обогащение аккордики альтерацией. Расширение круга применяемых аккордов. Двойная доминанта, Неополитанская субдоминанта. Появление субсистем, Побочные доминанты и субдоминанты. Смещение ладов, Расширение тональности.

Новое качество модулирования связанное с экспонацией нового тематизма. Модулирование стало носить и межтемный характер. Отсюда динамизм классических модуляций. Различные уровни формообразующего действия гармонии в классической композиции. На уровне: 1. Аккорда. 2. Тональных функций и каденционного плана. 3. Модуляций в ходах и разработках. 4. Модуляций, обеспечивающих тональный план всей формы.

Расцвет применяемых инструментальных форм: Песенные формы, вариационные формы, сложные трёхчастные, рондо, сонатные, циклические. Окончательная стабилизация состава симфонического оркестра.

5. Обновление композиционных средств в 19 веке. (Ранний романтизм)

Новое в эволюции композиционных средств. Ведущее значение гармонии в поисках нового в музыкальном языке. Повышение уровня колористичности в аккордах. Широкое и разнообразное применение неаккордовых звуков (в частности в творчестве Ф. Шопена) Колористический эффект за счёт более частого и красочного альтерирования, фактурных, регистровых средств, способов фигурирования, тембра.

Раздвижение границ тональности. Взаимодействие тоники с побочными доминантами и субдоминантами. Начало процесса ослабления тоники. Хроматические субсистемы, побочные функции.

Мажоро – минорные и миноро-мажорные взаимовлияния на основах параллельности, одноимённости, однотерцовости, вводнотонности.

Терцовые ряды в следствии последования группы аккордов по малым или большим терциям (Лист) Связь аккордов через общий звук (Глинка).

Обогащение аккордики за счёт привлечения вторичных, возникших на линейной основе аккордов, как вспомогательных, проходящих, предъёмов, камбиат. Понятие функциональной инверсии. Движение к неустой. Диссонантные ряды как временная отсрочка разрешения консонанса - важнейшего элемента в логике развития строго функциональной классической системы.

Возвращение старинных ладов в художественную практику (эолийского, дорийского, миксолийского и других) Использование искусственных ладов, основанных на равнодольном делении октавы (уменьшенного, целотонного, увеличенного) Индивидуализация у композиторов романтиков гармонических средств

6. Обновление композиционных средств в 19 веке (поздний романтизм)

Продолжающийся процесс децентрализации лада. Участвовавшее применение мягких диссонансов на терцовой основе (септаккордов, нонаккордов) Повышение красочности в аккордах в результате нарастания терцовых звуков (ундецимаккорды, терцаккорды). Применение квартовых, квинтовых, секундовых созвучий и аккордов с побочными тонами. Окончание мотивов, фраз, секвенций на диссонантном аккорде. Понятие основных, опорных аккордов и вторичных. Возможная подмена основных аккордов на вторичные.

Повсеместное применение альтераций. Более частое применение симметричных ладов. Но также, и натуральных ладов (пентатоники, старинной диатоники, миксодиатоники, гамиолики).

Индивидуализация аккордов – характерная черта в творчестве композиторов той эпохи. Например: терцквартаккордов, секундаккордов, двузвучий (Мусоргский)

Расширение тональности за счёт применения аккордов – параллелей к основным функциям (Tr, Dr, Sp) двойных доминант (DD) и двойных субдоминант (SS)

Параллелизм аккордов на секвенционной основе.

Понятие разработки аккордов. (S II II7 и.т.д.) Расширение круга вводнотоновых аккордов (к I ступени VIIв и IIн)

Внедрение сексты в основные аккорды (T6 D6 S6).

Возникновение зон «отстранения» от привычных функциональных связей (Бородин).

Усиление красочности в результате сопоставления диссонирующих аккордов, без последующих разрешений.

7. Основные звуковысотные системы в музыке 20 века (первая половина)

Применяемые в первой половине века звуковысотные системы: расширенная мажоро-минорная, хроматическая, серийная.

В расширенном мажоре – миноре - главенство основного тона.

В хроматической тональности - подчинение непосредственно тонике всей двенадцатиступенности. Принадлежность любого аккорда данной тональности является его способность непосредственно разрешаться в её тонику.

В серийной музыке – замена тонике группой отобранных звуков (ряда, серии)

Сохранение в хроматической тональности названий аккордов с точной фиксацией на всех двенадцати ступенях. (нII7 вIV вI и.т.д.) Интервальные отношения любого аккорда с тональным центром носят индивидуально выразительный характер. Своего рода функциональные отношения. Пять основных групп:

1. Унисон, октава – функция тоники
2. Квинта, кварта – функция доминанты
3. Терции, сексты – функцию большой медианты, малой медианты, большой субмедианты, малой субмедианты.
4. Септимы, секунды – функции (линейные)
5. Тритон – тритонанты.

Каждой группе присущи характерные свойства связи с тональным центром: более сильные – 2 группа, менее сильные – 3 группа, мелодической текучести – 4 группе, наиболее отдалённой – 5 группе, функционального покоя – 1 группе.

Расширение внутритонального круга сужает модуляционное пространство. Отсюда существенное изменение гармонических средств в формообразовании.

Тоникальность в музыке двадцатого века может быть выражена одним тоном (in C, in D, in A)

Благодаря повторяемости каких либо музыкально-выразительных элементов.

Благодаря результативным свойствам заключительного аккорда.

Благодаря применения оstinatности.

Политональность – соединение в одновременности двух и более тональностей. Политональности присуще расслоение фактуры и тональная обособленность. Зависимость характера звучания от интервала соединения (более жёсткий – секунда, септима, тритон, менее жёсткий – терция, секста).

Обновление аккордики в двадцатом веке. Аккорды на полифункциональной основе и полигармония. Классификация аккордов: моноаккорды – терцаккорды, секундаккорды, квартаккорды, квинтаккорды, и полиаккорды – однородные и неоднородные.

Для музыки 20 века характерна индивидуализированность поиска гармонических средств. У Хиндемита система звукового родства построена по принципу убывания консонантности. В системе представлены все двенадцать тонов. Первые шесть звуков наиболее близких названы «сыновьями» Акустически более далёкие – «внуками» Самый дальний от основного тона тритон – «правнуком» На основе звукового родства выстраивается интервальный ряд.

Понятие основного тона аккорда. Два класса аккордов (с тритоном и без тритона) Всего: шесть групп. Понятия контурного двухголосия. сонантности, последования основных тонов (ступеней), модуляции, Отсутствие традиционной двухладовости (мажора, минора)

Значение творческих поисков Шёнберга для музыки двадцатого века.

Принципиальное отличие атональности (свободной двенадцатитоновости) от додекафонии. Понятие серии. Развитие найденной звуковой серии в форме за счёт пермутации, интерполяции, и др.

Ограничения в ортодоксальной додекафонии. Понятие «магической» матрицы. Особенности формообразования.

Индивидуальные особенности звуковысотных систем у выдающихся композиторов 20 века (первой половины) - Шостаковича, Прокофьева, Стравинского, Бартока, Веберна, Берга, Мессиана.

8. Основные звуковысотные системы в музыке 20 века. (вторая половина)

Понятие сонорики. Принципиально новый вид фактуры. Отличительная особенность – стереофония. Специфический способ использования гармонического и полифонического складов. Сонорика подразделяется на линейную, аккордовую, пуанталистическую. Характерные черты сонорики: сверхмногоголосие, интервальная плотность голосов, интонационная индифферентность, слитность, нерасчленённость голосов.

Основа развития – тембровзук. Тембровзук может быть высотно - определённым, неопределённым и расщеплённым. Пространственные координаты темброблока: горизонталь, вертикаль, диагональ. Формы звучания: сонор, кластер (по вертикали) тембролиния, тембропласт (по горизонтали).

Зависимость темброкрасочной стороны звучания от особенностей внешней и внутренней структуры кластера.

Соотношение голосов в фактуре в основном трёх разновидностей: имитационная, контрастная, гетерофонная.

Алеаторика, как композиционный метод, основана на принципах случайности, предполагающей мобильность, т. е. не закреплённость нотного текста. Две основные разновидности алеаторики: абсолютная и ограниченная. Возможная направленность алеаторических принципов на все выразительные средства: высотность, ритм, динамику, тембр, способы звукоизвлечения, артикуляцию. Но также и на параметры формы: тематизм, гармонию, фактуру, темп, структурные компоненты.

Микрохроматика связана с использованием интервалов меньше полутона.

К ним относятся: третитон ($1/3$ тона), четвертитон ($1/4$ тона), шеститон ($1/6$) тона, двенадцатитон ($1/12$) тона. Отсутствие окончательно признанной текстовой фиксации четвертитоновой музыки. Появление в связи микрохроматикой новых инструментов: волн Мартено, электроакустических инструментов Аврамова, диафона Вареза и других,

Минимализм основан на ограничении использования тематического материала. Основной способ организации развития - многочисленные повторы (репетитивный метод) непосредственно процесс циклических

повторов тематических образований (patterns) связан с их варьированием, методом изъятия или добавления элементов.

Стохастическая музыка – композиция, в которой элементы создаются на основе теории вероятности (фактор случайности) и в тоже время, возможной обусловленности (фактор детерминантности)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Цели: помочь слуховому освоению современной музыки и пониманию логики современного композиторского мышления.

Задачи: развить современное музыкальное мышление, аналитические и практические навыки анализа современной музыки, развить творческие навыки студентов.

Формы самостоятельной работы: изучение теоретического материала по учебникам, пособиям, конспектам, освоение практических заданий (письменные работы, сочинение, импровизация, игра на фортепиано)

Темы и разделы:

1. Особенности композиции древней Греции, Средневековья, Возрождения;

2. Типология музыкальных форм в музыке XX века:

— законспектировать учебники и статьи;

— дать сравнение типологий, представленных в учебниках;

— сделать анализ ряда произведений.

2. Серийность и сериализм:

— найти серию, выписать ее транспозиции;

— сделать анализ ее структуры, звукоряда, интервалики;

— определить закономерности серийного плана произведения.

3. Алеаторика:

— выявить соотношение стабильных и мобильных элементов в сочинении;

— охарактеризовать тип их взаимодействия;

— установить формообразующее значение алеаторических квадратов.

4. Сонористика:

— найти и определить основные типы темброкрасочных звучностей;

— определить фактурные формы сонорных звучностей;

— дать пространственно временные характеристики кластерам.

5. Минимализм

— определить главный паттерн произведения;

— выявить особенности фактуры произведения;

— проследить взаимодействие принципов повтора и обновления в произведении.

**Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

1. Бершадская ,Т. Лекции по гармонии /Т. Бершадская. - Москва: Музыка,1978. – 238с.
2. Гуляницкая ,Н. Введение в современную гармонию / Н. Гуляницкая. - Москва: Музыка , 1984.- 256с.
3. Дьячкова, Л. Гармония в музыке 20 века / Л. Дьячкова. - Москва: Музыка , 2004.-144с.
4. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке 20 века / Ц. Когоутек. - Москва: Музыка , 1976.- 367с
5. Кон, Ю. Вопросы анализа современной музыки / Ю.Кон. – Ленинград : Сов. композитор, 1982 .-150с.
6. Кюрегян ,Т. Форма в музыке XVII – XX веков / Т. Кюрегян. - Москва: композитор, 2003. -312с.
7. Теория современной композиции: учебное пособие .- Москва : Музыка, 2007. - 624с.
8. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие /В.Н. Холопова. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30435> .
9. Холопова, В. Формы музыкальных произведений / В. Холопова. – Санкт – Петербург: Композитор, 2001.- 496с.
- 10.Холопов, Ю. Очерки современной гармонии / Ю.Холопов. - Москва: Музыка , 1974.- 287с.
- 11.Холопов ,Ю. Гармония. Теоретический курс / Ю.Холопов. - Москва: Музыка, 1988. – 512с.

Дополнительная литература

1. Герцман, Е. Античное музыкальное мышление/Е. Герцман. - Ленинград: Музыка, 1986. - 224с.
2. Лаул, Р. О творческом методе А. Шёнберга / Р.Лаул // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. - Ленинград: Музыка, 1969. – С.41-71.
3. Этингер, М. Раннеклассическая гармония / М. Этингер. - Москва: Музыка, 1979.- 310с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – 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/> (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).

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Искусство композиции заключается в индивидуальном, мастерском претворении всех сторон, составляющих творческий процесс. Музыкальная композиция по сути своей – совокупна. Композитору необходимо владеть в совершенстве особенностями звуковысотной системы сложившейся в его эпоху, вопросами формы, фактуры, полифонии, оркестровки, драматургии, акустики. В тоже время, композиционно-технический метод творческих решений у авторов, со временем корректируется в связи эволюцией музыки, появлением в ней разного рода новаций. И, конечно же, невозможно представить подлинного мастера без интеллектуальной и эмоциональной связи с творчеством композиторов предшествующих эпох.

Особое место в композиционном процессе занимает феномен творческого замысла, обусловленного конструктивной фантазией автора, особенностями его внутреннего, душевного содержания, и той средой, которая его окружает.

В предлагаемой программе композиторские техники излагаются с учётом хронологии их появления. Основной упор делается на изучение звуковысотных систем, являющихся базисными в многостороннем творческом процессе.

Лекционный курс рассчитан на два семестра. В первом семестре изучаются темы связанные с теорией композиторского искусства с эпохи древней Греции до первой половины 19 века; во втором - до конца 20 века. Несмотря на то, что индивидуальные занятия не предусмотрены, активность изучения может быть увеличена за счёт выборочных практических заданий непосредственно на лекциях, а также, семинарских часов и самостоятельной работы.

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.

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.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса при прохождении дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- Adobe Audition 3.0
- Adobe Premiere Pro CS 4.0
- ABBYY Fine Reader 10
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Класс кафедры композиции с двумя клавишными инструментами, компьютерным комплексом и аудиосистемами.
2. Библиотека, читальный зал, кабинет звукозаписи, копировальные устройства (типа Ксерокс).
3. Фонотека, видеотека и аудитории для прослушивания и просмотра аудио и видеозаписей с аппаратурой класса «HiFi».
4. Компьютерный класс, оснащенный соответствующим программным обеспечением, развивающим музыкальную эрудицию, музыкальный слух и музыкальное мышление.
5. Большой концертный зал (400 посадочных мест, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием).
6. Малый концертный (80 посадочных мест, с концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием).
7. Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, оборудованные в соответствии с реализуемыми дисциплинами.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь от 12 кв.м.

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского располагает издательской базой, лабораторией аудио- и видеозаписи.