

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра истории, теории музыки и композиции

проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«Музыкально-теоретические системы»

Специальность:	53.05.06 Композиция
Образовательная программа:	Специалитет
Форма обучения:	очная
Специальность:	53.05.05 Музыкаведение
Образовательная программа:	Специалитет
Направление подготовки	53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
Профиль	Музыкаведение
Образовательная программа:	Бакалавриат
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Музыкально-теоретические системы» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06. «Композиция», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826; по специальности 53.05.05. «Музыковедение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732; по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 828.

Разработчик:
старший преподаватель кафедры истории,
теории музыки и композиции

 С. Е. Тихонова

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции
Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

 Р. Н. Качалов

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета высшего образования
31 августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры № ____ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№ ____ от _____		
2		№ ____ от _____		
3		№ ____ от _____		
4		№ ____ от _____		
5		№ ____ от _____		

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	13
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплин	13
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	14
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	14
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	14
8.1. Методические рекомендации преподавателям	14
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	15

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины:

Введение в проблематику современной научной теории музыки посредством освещения основных положений исторически наиболее важных теоретических систем и выполнения научных исследований в области истории музыкальной теории и методологии музыкознания.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- расширение музыкально-теоретического кругозора студентов – музыковедов и композиторов;
- развитие самостоятельного музыкально-теоретического мышления обучающихся;
- формирование компетенций, необходимых для преподавания музыкально-теоретических дисциплин в специальных профессиональных учебных заведениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Музыкально-теоретические системы» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана специальностей 53.05.06 «Композиция» и 53.05.05 «Музыковедение»; к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока ФТД «Факультативы» учебного плана направления подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (профиль: Музыковедение).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Музыкально-теоретические системы» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
53.05.06 «Композиция»		
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> – методологию системного подхода; – основные методы поиска, критического анализа и синтеза информации <i>Уметь:</i> – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;

		<ul style="list-style-type: none"> – формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по глобальным проблемам существования человечества; – осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками системного и критического анализа; – технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий
ПКО-0	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><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала
<p>53.05.05 «Музыковедение» 53.03.06 «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство»</p>		
ПКО-1	Способен ставить проблему исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы и методологию избранного профиля музыковедения; – проблематику избранного научного направления
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ставить проблему научного исследования, определять ее актуальность и степень изученности; – отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы

		аналитические методы <i>Владеть:</i> – навыками решения поставленной задачи, оценивания успешности ее решения и перспектив дальнейших исследований в данной области; – навыками научной интерпретации специальных научных источников; – методами музыковедческого и искусствоведческого анализа явлений и объектов музыкального искусства
ПКО-2	Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства	<i>Знать:</i> – основные исторические этапы развития искусства <i>Уметь:</i> – учитывать в своей научно-исследовательской деятельности закономерности развития музыкального искусства в историческом контексте; – учитывать в научно-исследовательской работе особенности философских и эстетических концепций <i>Владеть:</i> – навыками изучения музыкального явления в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса
ПКО-4	Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать изменения, происходящие в области музыкального искусства	<i>Знать:</i> – основные музыкально-теоретические концепции <i>Уметь:</i> – анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки <i>Владеть:</i> – навыками оценивания изменений, происходящих в области музыкального искусства

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	34						34		
В том числе:									
Лекционные занятия	17						17		
Практические (семинарские) занятия	17						17		
Самостоятельная работа	38						38		
Вид промежуточной аттестации							Зач.		
Общая трудоемкость – час / зач. ед.	72 / 2								

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Тематический план

№	Темы разделов дисциплины	Лекц. зан.	Пр. зан.	СР
1	Цель и задачи дисциплины. Структура музыкально-теоретического знания	1	1	2
2	Древнегреческая теория музыки	1	1	2
3	Музыкальная теория Средневековья	1	1	2
4	Музыкальная теория эпохи Возрождения	1	1	2
5	Западноевропейская музыкальная теория XVII – 1-й половины XVIII вв. (Ж. Ф. Рамо)	1	1	2
6	Отечественная теория до середины XIX вв. (И.Коренев, Н.Дилецкий)	1	1	2
7	Западноевропейская теория 2-й половины XIX – начала XX вв. (Г.Риман)	1	1	2
8	Модульный контроль	1	1	4
9-10	Отечественная теория 2-й половины XIX – начала XX вв. (С.Танеев, Б.Яворский, Г.Конюс)	2	2	4
11	Зарубежное теоретическое музыкознание первой половины XX в. (М. Хауэр, А. Веберн, А. Шенберг)	1	1	2
12	Зарубежное теоретическое музыкознание первой половины XX в. (П. Хиндемит, О. Мессиаан)	1	1	2
13	Зарубежные теоретические концепции второй половины XX в. (П.Буллез, К. Штокхаузен, Я.Ксенакис)	1	1	2
14-16	Отечественное теоретическое музыкознание XX века	3	3	6
17	Итоговое занятие	1	1	4
Итого:		17	17	38

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи дисциплины. Структура музыкально-теоретического знания

Систематика науки о музыке. Теория музыки как система знаний о сущности явлений и законов музыки. Различие методов теории и истории музыки. Специфический предмет музыкальной теории – логические законы музыки, выявляющиеся в процессе ее исторической эволюции. Метод музыкальной теории – научное исследование и систематическое изложение законов музыки. Значение для теории как «науки о музыке» живого ощущения последней; возможность функционирования отраслей музыкальной теории как ответвлений смежных наук (философии, физики, акустики, социологии и др.). Основной вопрос музыкальной теории – ее отношение к музыкальной практике.

2. Древнегреческая теория музыки.

Музыкальная теория Античности как фундамент европейского (западного) и мирового музыкознания. Неразрывное единение слова, музыки и танца, нераздельный синтез словесно-музыкально-актерско-танцевального творчества. Понятие «музыка» в

узком и широком смыслах: в узком – как искусство музыки или наука о музыке, в широком – как комплекс знаний, связанных с общей культурой и образованием. Идеал Античности – мусический человек. Музыка как важнейшее средство воздействия на нравственный мир человека. Классификация этических свойств музыкальных ладов, ритмов, мелодий, инструментов, дифференцированный подход к их использованию с учетом воспитательных целей. Характеристики ладов: дорийский, лидийский, ионийский, фригийский. Теоретический характер представлений и суждений об античной музыке, основанный на литературных источниках. Музыка в философском наследии Платона Афинянина. Одно из важнейших положений музыкальной эстетики Платона – космическое значение музыкальной гармонии. Теория небесного гептахорда в «Тимее».

3. Музыкальная теория Средневековья.

Толкование музыки как явления звуковой природы и сферы художественной деятельности. Аврелий Августин (354–430) и его знаменитый трактат «Шесть книг о музыке» – новое обоснование античной «гармонии мира». Ритм разума – воплощение соразмерности (следовательно, числовых соотношений, упорядоченности, единства). Музыка – яркое выражение гармонии, олицетворение высшей истины искусства (исходя из числового акустического совершенства). Дуализм музыки и гармонии, постулируемый неоплатоником Иоанном Скоттом Эриугеной (810–877). «De institutione musica» Аниция Манлия Северина Боэция (ок. 480–524) – фундаментальный труд Средневековья, авторитетное руководство по теории музыки, ретроспективная компиляция, по которой средневековые теоретики изучали наследие древних мыслителей (Пифагора, Платона, Аристоксена, Птолемея и др.).

Теоретическая концепция Боэция: иерархия «музык». *Musica mundana* – выражение гармонии мироздания, аналог пифагорейской «гармонии сфер». *Musica humana* – символическое воплощение гармонии человеческой души и тела. *Musica instrumentalis* – продукт гармоничной и совершенной деятельности человека.

Флавий Магнус Аврелий Кассиодор (ок. 490–580) и его трактат «О науках и искусствах» – свидетельство зарождения основных принципов сочинения музыки, создания музыкальных текстов. Наиболее значительная теоретическая концепция музыки Средневековья – система церковных ладов. Средневековое толкование понятия «лад» как своеобразного «алгоритма» богослужебных напевов, порождаемых устной культурой «произнесения» сакрального текста в определенном состоянии души. Логика развертывания напева – конечный тон («финалис»), объем или звуковой диапазон («амбитус»), центральный тон псалмодирования («реперкусса»). Форма целого: иниций (начальный оборот), медианта (середина) и финалис (окончание). Средневековая теория лада как мнемоническая система, обеспечивающая устное музицирование. Ранняя нотация, называемая «невменной» (IX век).

Гвидо д'Ареццо (ок. 990 – ок. 1050) – теоретик музыки и ученый «практик», реформатор нотного письма (трактат «Краткое слово об изучении искусства музыки»). Другое важнейшее «изобретение» Гвидо – новый метод обучения пению, именуемый сольмизацией. Заслуги Гвидо д'Ареццо в изучении и описании важнейших форм раннего средневекового многоголосия. Григорианский хорал – свод богослужебных песнопений католической церкви, названный по имени папы Григория I Великого (ок. 540–604) и положивший начало кодификации указанных напевов.

4. Музыкальная теория эпохи Возрождения.

Преимущество Средневековья и Ренессанса, определяющая «размытость» границы между этими культурными эпохами. Тенденция к переосмыслению феномена музыки в эпоху Ренессанса (вплоть до кардинального преобразования). Трактат Филиппа де Витри «*Ars nova*» (1320), подытоживающий новации в развитии профессионального музыкального искусства XIII – начала XIV веков. Мензуральная нотация и ее роль в

упорядочивании ритмики. Запрет средневековых параллелизмов (квint и октав) в многоголосии, поиски разнообразных интервальных сочетаний. Двухдольная ритмическая пульсация как антитеза трехдольности – средневековому идеалу совершенства. Возможность применения альтераций в пределах конкретного лада (изменения ступеней при помощи ходов на полутон). Знаменитый трактат «Музыка» Иоанна де Грохео (ок. 1300), демонстрирующий новаторские взгляды на музыкальное искусство как исключительно человеческую деятельность, результаты которой доступны восприятию обычных людей. В теоретической концепции Джозеффо Царлино (1517–1590) музыка – главное из свободных искусств. Учение о природных основаниях музыкальной гармонии – важная составная часть музыкальной эстетики Дж. Царлино. Большое значение, придаваемое многостороннему воспитанию личности композитора и исполнителя (изучение наук, теории и практики музыки). Развитие традиционного учения о ладах, проецируемое на эстетическую характеристику мажора и минора как основных эмоциональных полюсов музыкальной гармонии.

5. Западноевропейская музыкальная теория XVII – 1-й половины XVIII вв.

Развитие гомофонного письма на рубеже XVI–XVII столетий. Образование мажорно-минорной системы классического типа и ее утверждение в музыке; кристаллизация новых музыкальных форм. Р. Декарт и его музыкально-теоретические идеи. М. Мерсенн (1588–1648) как теоретик музыки («Всеобщая гармония» и др.). Учение о композиции. Обоснование баса как фундамента гармонии (бас «содержит» в себе дискант); аккорды как результат деления интервалов. Влияние мажорно-минорной системы на трактовку церковных ладов. Противоположная направленность тяготений в мажоре и миноре. «Учение о композиции» Г. Шютца – К. Бернхарда. Практика генерал-баса («Сто церковных концертов» Л. Виаданы, 1602). Способы цифрового обозначения аккордов. Контрапунктическая трактовка созвучий. Генерал-бас и гармония: сходные черты и различия. Эпоха Нового времени во Франции. Прогрессивные философско-эстетические идеи, критика феодальной идеологии; рационализм Просвещения. Тенденция к естественнонаучному объяснению музыкальных явлений. Открытие и исследование натурального звукоряда (М. Мерсенн), комбинационных тонов (Дж. Тартини). Осмысление новой гармонической практики (И. Липпиус – об основном тоне аккорда и его обращениях). Риторика в трудах по музыкальной теории (А. Кирхер, К. Бернхард, И.Д.Хайнихен, И. Маттезон и др.). Разделы риторической композиции в сопоставлении с частями классической музыкальной формы. Музыкально-риторические фигуры. Анализ музыкального произведения с риторических позиций (И. Маттезон). Отражение системы понятий музыкальной риторики в музыке эпохи барокко. Формирование учения о музыкальной форме (Ф. В. Марпург, Й. Рипель, Г. К. Кох, И. Ф. Кирнбергер, Я. Г. Вебер, А. Рейха).

Музыкально-теоретическая концепция Ж. Ф. Рамо. Жан-Филипп Рамо (1683–1764) и его основные музыкально-теоретические труды. Связь теоретических идей Ж. Ф. Рамо с общенаучными взглядами XVIII столетия (приоритетная роль «естественного закона», выведение общих принципов из данного природой явления и др.). Теория аккордов. Критика теории генерал-баса; концепция гармонии как системы аккордов. Проблема строя; «чистый» и темперированный строй. Историческое значение концепции Ж. Ф. Рамо; его связи с классицизмом в музыке.

Новые социальные предпосылки развития музыкальной теории. Консерватории. Дифференциация музыкально-теоретических дисциплин. Основные направления развития музыкально-теоретической мысли. Разработка основных понятий новой теории музыкальной формы, проблем метра, мотива, периода, возникновение учения о гомофонных формах. «Учение о музыкальной композиции» А. Б. Маркса. Общая концепция музыкальной формы в ее соотнесенности с художественным содержанием. Форма и жанр в музыке. Элементарная организация музыкальной мысли (посредством

тональности и мелодической линии). Учение о мотиве. «Первичные формы» любой музыкальной мысли – ход, предложение и период. «Песня» как музыкальная форма. Принципы формообразования. Симметрия песенной формы как отражение «квадратности» поэтических строк. Форма рондо и пять ее разновидностей; понятие «рондо-соната». Сонатная форма. Сквозное развитие мысли как принцип сонатной формы. Структурные функции частей. Пять разделов классической экспозиции.

6. Отечественная теория до середины XIX вв.

Периодизация истории русской музыкальной теории: 1) до XVII века (предыстория русского теоретического музыкознания); 2) XVII век (перелом в истории России); 3) XVIII – середина XIX века (усвоение богатств европейской теории музыки); 4) 60-е годы XIX – начало XX века (профессиональное музыкальное образование; сложение оригинальных теорий и музыкально-теоретических систем); 5) 1917–1947 (советский период-1); 6) 1947–1991 (советский период-2). Связь указанной периодизации с эпохальными общественно-политическими событиями. Период до XVII века: отсутствие крупных специальных работ по теории музыки. Адаптация элементов философии музыки к нуждам богословия. Практические руководства по музыкальной нотации; знаменные азбуки, закрепление греческих терминов.

XVII век: краткие исторические сведения о знаменном распеве. Знаменный распев и русская народная музыка. Календарное значение октоиха. Ладовая система. Обиходный звукоряд; связь с греческим «меньшим полным звукорядом» и западным звукорядом (Гвидо д'Ареццо). Русская ладовая система – гексах: три пары ладов (автентических и плагальных), их отличия от античных и григорианских. XVII век – переломная эпоха в развитии русской музыкально-теоретической мысли. Новый музыкальный стиль второй половины XVII века. Реформа музыкальной нотации; утверждение линейного письма. Николай Дилецкий (ок. 1630 – после 1680) как теоретик музыки. «Музыкальная грамматика» и ее редакции (1679, 1681). Трактат «О пении божественном» Иоанникия Коренева (ок. 1671). Обоснование «музыки» («музики») как нового искусства в противоположность «старороссийскому знамени». «Музыка» как «вторая философия и грамматика» в ряду «семи свободных искусств». Критика древнего троестрочия, освещение достоинств партесного пения. Влияние трактата И. Коренева на «Музыкальную грамматику» Н. Дилецкого.

Общая характеристика развития музыкальной теории в XVIII веке. «Краткособранная музыка» анонимного автора как практическое учебное пособие. Л. Эйлер (1707–1783) и его «Опыт новой теории музыки». Музыка как «точная наука»; воздействие рационализма эпохи Просвещения. Зависимость удовольствия (приятности) от совершенства, порядка, обусловливаемого критериями высоты и длительности. Теория «степеней благозвучия». Математическая основа учения о гармонии. Система строя. Разработка теоретических основ русского национального стиля в музыке как одно из приоритетных направлений общего развития отечественной музыкально-теоретической мысли указанного периода (работы Н. Львова, В. Ундольского, А. Львова, В. Одоевского, А. Серова). Другие линии развития русской музыкальной теории («Заметки об инструментовке» М. Глинки. «Этюды об органических законах музыкальной гармонии» В. Одоевского. «Курс музыкальной техники» А. Серова). «Полное руководство к сочинению музыки» И. Гунке как учебник композиции. Философия музыки в трудах В. Одоевского (1804–1869); «Эстетические фрагменты» как отражение идей русского шеллингианства. Философия музыкальной истории в связи с духовной эволюцией человека. Теория красоты («степени развития» духа, основание красоты – акт созерцающего самого себя в предмете духа, конечная цель – возвышение человечества как подъем по «степеням» красоты). Музыка как вид искусства; специфика музыкальных жанров.

7. Западноевропейская теория 2-й половины XIX – начала XX вв.

Музыкально-теоретическая концепция Г. Римана. Развитие немецкого теоретического музыкознания во второй половине XIX века (труды М. Гауптмана, Г. Гельмгольца, А. Й. фон Этингена, Р. Вестфаля, Р. Г. Лотце, О. Пауля, К. Штумпфа). Г. Риман (1849–1919) и его основные работы. Научная масштабность римановской теоретической концепции, ее эстетическая направленность. Проблема формы и содержания музыки. Понятие симметрии по Г. Риману. Учение о метрике. Метрическая экстраполяция. «Принцип ямбизма». Квадратность как структура, естественно возникающая на основе метрической экстраполяции. Метр и мотив. Взаимозависимость между метром, ритмом, гармонией, динамикой, агогикой; основы нового метода анализа музыкальной формы. Период как метрическая единица формы. Видоизменения основного восьмитакта. Уязвимость теоретических взглядов Г. Римана, порождаемая абсолютизацией классических закономерностей метрики. Учение о музыкальной форме в целом; общая теория и «прикладные» формы. Типология музыкальных форм. Римановская концепция гармонии. Способы обозначения аккордов. «Характеристические диссонансы». Образование диссонирующих аккордов: использование «добавочных» (побочных) тонов, альтераций, сочетаний с неаккордовыми звуками. Теория тональности. Модуляция и отклонение. Гармония и формообразование. Дальнейшие пути развития указанной концепции, связанные с взаимодействием функциональной и ступенной теорий. Теория Х.Эрпфа (учение о различных типах тональности, опирающееся на понятие Klangzentrum – «созвучие-центр», призванное логически интерпретировать новые явления в гармонии XX века).

8. Модульный контроль.

Данное занятие подытоживает знания и умения студентов, полученные в течении первой половины семестра. Предполагается проведение устного или письменного опроса по некоторым из пройденных тем.

9-10. Отечественная теория 2-й половины XIX – начала XX вв. (С.Танеев, Б.Яворский, Г.Конюс)

Развитие профессионального музыкального образования в России; открытие Петербургской и Московской консерваторий. Создание фундаментальных трудов в различных областях музыкальной теории. Учебники гармонии и оркестровки (П.Чайковский, Н. Римский-Корсаков).

Деятельность С. Танеева (1856–1915) – новый этап развития музыкально-теоретической мысли в России. «Неоклассическая» направленность идей С. Танеева; применение математических методов исследования и систематизации звуковых процессов в полифонии. «Подвижной контрапункт строгого письма». Новая система цифрового обозначения интервалов. Классификация встречающихся вариантов производных соединений. «Учение о каноне».

Концепция Б. Яворского (1877–1942). «Строение музыкальной речи», работы по теории ладового ритма. 12 типов возможных отношений между звуками. Полутоновость как акустико-звукорядная основа системы; значение тритона. Различие между системами и ладами по Б. Яворскому. Строение 18 ладов; их классификация. Трактовка наличествующих проявлений симметрии. Главное достижение теоретической концепции Б. Яворского – обнаружение и исследование ладов принципиально иной природы по сравнению с мажором и минором, позволяющее дифференцировать многообразные истоки «атональных» явлений в музыке XX столетия.

Теория метротектонизма Г. Конюса (1862–1933) как образец «математико-эстетического» направления в музыкальной теории. «Хореический» принцип структурной организации – «антитеза» к теории «ямбизма» Г. Римана, обусловленная принципиально иным восприятием временных пропорций. Антиромантическая направленность теории

Г.Конюса; ее важнейшие достоинства (время как новый объект теоретического осмысления, конструктивная роль метра высшего порядка) и уязвимые стороны (индифферентное отношение к проблемам тематизма, музыкального развития, стилевой специфике и т. д.).

11. Зарубежное теоретическое музыковедение первой половины XX в. (М.Хауэр, А. Веберн, А. Шенберг)

XX столетие как музыкально-историческая эпоха («Новейшее время»). Кризис традиционного западного музыкального мировоззрения. Распространение авангардных идей «Новой музыки» (1900–1910-е годы) и «Новейшей музыки» (вторая половина 1940-х и 1950-е).

А. Шенберг (1874–1951) и теория серийной двенадцатитоновой музыки. Этапы развития серийности и двенадцатитоновости – нового типа музыкального мышления. Главная проблема серийной композиции – формообразование (исходная диспозиция 12 тонов, контрапункт линий, гомофонные отношения песенной формы либо рондо, и т. п.).

Теоретическая концепция А. Веберна (1883–1945): генезис двенадцатитоновой музыки, связанной с восприятием гармонии мира. Преломление идей натурфилософии И. В. Гете («Метаморфоз растений»). «Музыкальная мысль» как центральное понятие веберновской философии искусства. Важнейшая задача творческого процесса – придать мысли максимально ясную и постижимую форму. Реализация в музыке природных свойств звукового материала. Музыкальные формы как целостные структуры, реализующие мысль в ее развитости; функции частей, их логические противопоставления. Роль классических традиций в музыкальном мышлении ведущих мастеров Новой венской школы.

12. Зарубежное теоретическое музыковедение первой половины XX в. (П.Хиндемит, О. Мессиа́н)

П. Хиндемит (1895–1963) как теоретик музыки. «Руководство по композиции» П. Хиндемита. Учение о гармонии. Свойства звукового материала. Теория аккордов: проблема основного тона. Основное (контурное) двухголосие. Теория консонанса и диссонанса. Формирование «новой» тональности. Теория мелодики. Тональная структура целого. Метод музыкального анализа по П. Хиндемиту. Теоретическая концепция Хиндемита – опыт развития традиционных учений о гармонии и композиции в новых условиях музыки XX века. Неоклассическая направленность упомянутой концепции. «Демонтаж» тональных функций в ряде «модернистских» направлений музыки XX века; активное применение новообразованных модальных систем, особых ладов на основе 12 полутонов.

Теоретическая концепция О. Мессиа́на (1908–1992). «Раскрепощение» метрики. Полиmodalность. Теория диссонанса. Использование симметричных ладов в условиях микрохроматики.

13. Зарубежные теоретические концепции второй половины XX в. (П.Булез, К.Штокхаузен, Я.Ксенакис)

«Разлом» мировой истории в XX веке; его отражение в прикладной теории композиторского творчества. Переосмысление феномена музыки в авангардной композиции (новая трактовка музыкального хронотопа, «беззвучная» музыка, «случайность» как принцип мышления и др.). Деятельность Второго авангарда (1946–1968), утверждающего примат индивидуальных проектов над традиционными музыкальными формами.

Пьер Булез (1925–2016) как композитор, исполнитель и теоретик. Фундамент теоретической концепции П. Булеза – современная научная картина мира, достижения теоретической физики и математики.

К. Штокхаузен (1928–2007) – композитор и теоретик. Творчество К. Штокхаузена как средоточие основных тенденций современной западной музыкальной культуры. Концепция единого музыкального времени К. Штокхаузена: время – универсальная субстанция, пронизывающая все основные параметры музыкальной композиции. Микровремя и макровремя. Тембр и высотные явления (мелодия, аккорд, гармония) как временные категории. Форма как «многопараметровый» феномен. Стерефоническая логика организации «шарообразного» музыкального пространства. Переосмысление традиционных условий общественного функционирования музыки. «Космизм» К.Штокхаузена, обращенного к древней метафизической картине мира; трансцендентальность как способ преодоления традиционных границ человеческого бытия.

14-16. Отечественное теоретическое музыкознание XX века.

Два периода развития советской музыкальной науки (в условных границах: 1917–1947 и 1948–1991). Новые задачи теоретического музыкознания: выдвижение методологического принципа историзма научного знания, критика элементов формализма и схоластики в музыкальной теории. А. Лосев (1893–1988) как мыслитель-философ. Концепция философии музыки в трудах «Музыка как предмет логики» (1927) и «История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития» (публ. 1992–1994). Проблемы музыкального времени, числа, музыкальной формы. Музыка как временная форма. Музыкальная форма как реализация диалектического соотношения числа и времени. Б. Асафьев (1884–1949) и его музыкально-теоретическая концепция. Процессуальный подход к музыкальной форме. Интонация как образец «функционального» научного понятия, объединяющего в себе формально-структурные и историко-социальные аспекты. Историзм асафьевской теории музыкальной формы. Систематика музыкальных форм. Идея «направленности формы на слушателя». Проблемы гармонии в трудах Б. Асафьева. Отражение новых явлений музыки XX века в асафьевской теории лада. Теория эволюции звуковысотной ткани, выдвинутая П. Мещаниновым («Эволюционная элементарная теория музыки», конец 1960-х годов). Обзор достижений отечественной музыкальной теории советского периода: гармония (Ю. Тюлин, И. Способин, А. Должанский, В. Берков, Ю. Холопов, Т. Бершадская), музыкальная форма (Г. Катугар, А. Буцкой, Л. Мазель, В. Цуккерман, В. Бобровский), полифония (С. Богатырев, В. Протопопов и его школа), композиция (М. Гнесин, Е. Месснер, А. Соколов).

17. Итоговое занятие.

На зачете студенты должны продемонстрировать знания теоретического материала по пройденным темам курса (устный ответ). Такая форма позволяет оценить степень качества знаний, умений и навыков учащихся.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Евдокимова А. Проблема содержания музыки в истории музыкально-теоретических систем. – Нижний Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2012. – 45 с.

2. Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова В. Музыкально-теоретические системы. – М.: Композитор, 2006. – 632 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (включая перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем):

1. ЭБС «ЛАНЬ»: <https://e.lanbook.com/>.
2. ЭБС «IPRbooks»: <http://www.iprbookshop.ru/>.
3. ЭБС «ЮРАЙТ»: www.biblio-online.ru; <https://biblio-online.ru/>.
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ): <http://нэб.рф>.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Музыкально-теоретические системы» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
107 ауд.	Рояль (1) Столы (4) Стулья (12) Диван (1) Шкаф (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Представляется уместным практиковать активные формы освоения заявленных тем с подготовленными выступлениями студентов и последующим их обсуждением, а также представлением кратких письменных презентаций. Отдельные темы могут быть предложены для самостоятельного изучения студентами. Рекомендуется в ограниченных масштабах прививать обучающимся элементарные практические навыки, связанные с вычислением интервалов в математическом выражении, определением старинных ладов и т. п. Для ознакомления с актуальной информацией предусматривается

использование ресурсов сети Интернет (согласно инструкциям и адресам, предложенным педагогом).

Так как музыкально-теоретические концепции, в конечном счете, отражают закономерности общественной практики музыкального искусства, необходимое требование к освоению данной дисциплины – конкретно-историческое рассмотрение явлений музыкальной теории в связи с общенаучными и философско-эстетическими идеями и методами соответствующей эпохи. Историзм музыкальной теории заключается, прежде всего, в том, что музыкально-теоретические концепции трактуются не как абсолютные и вневременные системы понятий, а как определенные, исторически обусловленные этапы развития музыкально-теоретической мысли в связи с обобщаемой этими концепциями музыкальной практикой.

В соответствии с изложенными методологическими установками рассматривается и история музыкально-теоретического мышления в целом. Лекционный материал состоит из двух главных частей: 1) систематизированное изложение содержания музыкально-теоретических концепций; 2) критический анализ концепций через постановку обобщающих научных проблем (отношение теории к музыкальной практике, общеполитическая и специально-научная методология, общая эстетическая направленность, историческое развитие научных идей и т.д.).

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Данная форма самостоятельной работы предназначена для освоения практических навыков самостоятельной и целенаправленной работы с теоретической литературой. Желательно углубленное изучение текста реферируемого источника с последовательным отбором:

- фактов (имен крупнейших специалистов, исследующих обозначенную проблематику, дат, исторических событий, вызвавших интерес к подобным изысканиям, и т. п.);
- понятий и соответствующих дефиниций;
- нормативных правил и классификационных перечней.

Учитывая приоритетную роль, отводимую дисциплине в процессе формирования элементов научного мышления, допускается использование отдельных тем курса в качестве исходного материала докладов и сообщений на студенческих конференциях.