

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
теории музыки и композиции
Найко Н.М.

«26» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкально-теоретические системы

Уровень основной образовательной программы _____ специалитет

Специальность _____ 53.05.05. Музыковедение

Форма обучения _____ очная

Факультет _____ музыкальный

Кафедра _____ теория музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		7	8		
4	144	38	36	34	36	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.05. Музыкаведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 826 от 23.08.2017.

Рабочая программа дисциплины актуализирована и утверждена на заседании кафедры «26» мая 2022 г., протокол № 11.

Разработчик:

Доцент кафедры _____ Басс В.В.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры _____ Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Дать представление о становлении и развитии закономерностей музыкального искусства как одной из форм общественного сознания, об исторической эволюции музыкального языка и отражении этих процессов в области музыкальной теории, расширить музыкально-теоретический кругозор студентов-музыковедов, дать импульс к развитию их самостоятельного творческого музыкально-теоретического мышления.

1.2 Задачи

- введение в проблематику научной теории музыки через освещение основных положений исторически наиболее важных музыкально-теоретических систем;
- освещение главнейших исторических этапов развития музыкальной теории;
- знакомство студентов с трудами ведущих отечественных и зарубежных ученых прошлого и современности в различных сферах теоретического знания;
- усвоение специальной профессиональной терминологии, связанной с музыкально-теоретическими системами конкретных исторических эпох и авторскими научными концепциями;
- создание методологической основы для грамотной организации профессиональной исследовательской и преподавательской деятельности.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Музыкально-теоретические системы» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 7 и 8 семестров в объеме 70 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 8 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – профессиональной терминологией;

религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	Владеть: – теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
ПКО-1. Способен ставить проблему исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач	Знать: – основные методы проведения научного исследования;
ПКО-4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: – ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; Уметь: – излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; – рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов; Владеть: – основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
практических	36	34	70
Самостоятельная работа (всего)	18	20	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт,	-	экзамен	

зачет с оценкой, экзамен)			
Общая трудоёмкость, час	54	90	144
ЗЕ	1,5	2,5	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p align="center">Тема 1. Музыкально-теоретические системы как объект изучения</p>	<p>Понятие музыкально-теоретической системы как исторически конкретного продукта общественного сознания, являющегося совокупностью представлений о сложившихся в музыкальной практике закономерностях отбора и организации звукового материала, а также факторах, обусловивших эти закономерности (И.А. Котляревский). Факторы, раскрывающие специфику предмета «музыкально-теоретические системы» (по Ю.Н. Холопову): состояние музыкальной практики; состояние музыкальной теории; музыкальная практика, изучаемая теорией; музыкальная практика, которая является эстетическим идеалом теории; влияние других наук; общефилософская и специально-научная методология.</p> <p>Трехуровневая иерархическая структура музыкально-теоретической системы: уровень элементов – уровень связей – уровень целостности. Периодизация истории музыкально-теоретических систем.</p>	<p align="center">ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>
<p align="center">Тема 2. Музыкально-теоретическая система Античности</p>	<p>Значение античной музыкальной теории, ее влияние на позднейшую науку о музыке. Связь музыкальной науки с философией, математикой, астрономией, космологией. Две основные группы проблем древнегреческой музыкальной теории: музыкально-теоретические (вопросы музыкальной акустики, учение о музыкальных интервалах, ладовая система, ритмическая система) и музыкально-эстетические (учение об этосе ладов и метров). Развитие двух направлений в</p>	<p align="center">ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>древнегреческой музыкальной науке – «каноников» и «гармоников».</p> <p>Понятие гармонии. Дифференциация интервалов на консонансы и диссонансы в греческой музыке. Сложность и разнообразие ладово-звукорядной системы в музыке Античности. Тетрахорд – ядро ладовой системы. Три рода тетрахордов по интервальному составу: диатонический, хроматический и энгармонический. Принцип объединения тетрахордов в октавные лады, миксолидийский лад. Производные лады.</p> <p>Квантитативная ритмическая система античной музыки. Пять длительностей древнегреческой ритмической системы: хронос протос, макра дисемос, макра трисемос, макра тетрасемос, макра пентасемос. Античные ритмические стопы, создаваемые соотношением долгих и кратких длительностей: хорей, ямб, дактиль, спондей, трибрахий и другие.</p> <p>Модальный характер высотно-акустических и временных отношений между звуками. Неразрывность эстетической и практической, утилитарной ценности музыкальных произведений Античности, являющаяся следствием космологизма сознания. Творцы античной теории музыки</p>	
<p>Тема 3. Музыкально-теоретическая система Средневековья</p>	<p>Система мировоззренческих представлений Средневековья, предопределяемая идеологией христианства. Музыкальная практика раннего Средневековья. Отбор и организация звукового материала на основе принципов теоцентризма, символизма, аскетизма. Состояние музыкальной теории. Противоречия средневековой музыкальной науки, ее догматизм, схоластика, умозрительный характер.</p> <p>Система грегорианских ладов. Основные понятия средневековой ладовой теории: модус, амбитус, финалис, реперкусса, каданс. Лады автентические и плагальные. Октавный принцип структуры средневековых ладов в противоположность тетрахордовости греческих ладов. Учения о церковных диатонических ладах Алкуина,</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>Аврелиана, Одона, Коттония. Классическое изложение средневековой ладовой системы Гукбальдом.</p> <p>Модальная ритмическая система средневековья. Система из 6 модусов Иоанна де Гарландиа. Фиксация модусов в квадратной нотации.</p> <p>Модальный характер музыкально-теоретической системы Средневековья по уровню связей. Ортодоксально-синкретический характер музыкально-теоретической системы по уровню целостности, обусловленный нравственными и теологическими догмами.</p> <p>Периодизация средневеково-ренессансной музыкальной теории</p>	
<p>Тема 4. Музыкально-теоретическое наследие Боэция</p>	<p>Жизнь и деятельность Боэция. Наследие Боэция: сочинения по философии, логике, диалектике; богословские труды; учебные руководства в области квадривия (арифметика, музыка, геометрия, астрономия). Трактат «Наставления в музыке» как латинская адаптация разных греческих текстов о музыке (Никомах, Гауденций, Птолемей и др.). Понимание музыки как науки о природе мировой гармонии, ее проявлении в звуках. Философия гармонии. Учение Боэция о трех видах гармонии (harmonia, concordia, consonantia) и о трех родах музыки (mundana, humana, instrumentalis). Концепция квадривия. Учение о пропорциях. Ключевое значение системы Боэция для средневековой и ренессансной теории музыки.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>
<p>Тема 5. Новации Гвидо Аретинского в музыкальной науке и практике Средневековья</p>	<p>Жизнь и деятельность Гвидо Аретинского. Музыкально-теоретические трактаты Гвидо и их проблематика. Учение о сольмизации. Система гексахордов. Система мутаций и ее усложнение посредством альтерации ступеней. Гвидонова рука. Линейная нотация Гвидо. Вклад Гвидо Д'Ареццо в продвижение музыкальной науки и практики Средневековья. Исторические перспективы научных открытий Гвидо Аретинского.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

<p style="text-align: center;">Тема 6. Музыкально-теоретическая система Возрождения</p>	<p>Перелом в системе музыкально-теоретического мышления как отражение гуманистических идей эпохи Возрождения. Изменение методологической направленности музыкально-теоретической системы в сторону антропоцентризма. Эмансипация музыки и усиление внимания к практическим вопросам музыкального искусства.</p> <p>Эволюция ладовой системы. Постепенное преодоление строгой диатоничности за счет акциденций. Систематизация 12 диатонических ладов, применяемых в музыкальной практике в трактате Глазана «Додекохордон». Объединение ладов диатонического, хроматического и энгармонического наклонения в ладовой системе Н. Вичентино («Древняя музыка, приведенная к современной практике»). Семнадцатиступенный энгармонико-хроматический звукоряд Просдочимо де Бельдимандиса.</p> <p>Формирование нового элемента музыкального языка – аккорда. Определения мажорного и минорного трезвучий в трактатах Царлино «Основы гармонии» и Салинаса «De musica libri septem». Преобразование модальной гармонической структуры в тональную. Постепенное осознание гармонической функциональности, становление гомофонно-гармонического склада, стабилизация норм голосоведения.</p> <p>Отход от модальной ритмики. Формирование мензуральной ритмической системы, в которой последовательность длительностей становится более свободной, а размеренность ритма выражается лишь в наличии единицы измерения – мензуры. Перфектное и имперфектное соотношение длительностей. Систематизация принципов мензуральной ритмики Филиппом де Витри и Маркетто Падуанским.</p> <p>Развитие учения о контрапункте (Царлино, Тинкторис). Зачатки учения о тематизме. Теория полифонических форм (имитация, канон, «фуга», остинато).</p> <p>Новый ракурс рассмотрения музыкального</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>
--	--	--

	произведения как художественного целого: не в символическом смысле натурфилософских и теологических концепций, а в собственно эстетическом значении. Формирования представлений о строении музыкального произведения как такового.	
Тема 7. Трактат Джозефо Царлино «Установления гармонии»	Музыкальная и научная деятельность Царлино. Музыкально-теоретические трактаты. Научная методология и проблематика трактата «Установления гармонии». Опора на философскую теорию Аристотеля о соотношения формы и материи. Концепция музыки и гармонии в русле антично-средневековых представлений. Новая (расширенная) система консонансов, образуемых числами: 1:2:3:4:5:6. Теория мажора и минора. Научно-математическое обоснование мажорного и минорного трезвучий (теория пропорций). Теория ладов, ее связь с теорией мажора и минора.	ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4
Тема 8. Музыкально- теоретическая система Нового времени	Рационализм и эмпиризм как новые методологические основания музыкально-теоретической системы в период с XVII по XIX век. Выход музыкально-теоретического знания из синкретического единства искусств и наук. Новая музыкальная практика. Развитие гомофонного письма, возросшая роль бытовых танцевальных жанров, инструментальной музыки, оперы. Стабилизация двуладовой мажорно-минорной системы. Функционально-аккордовая координация музыкальной ткани в сфере звуковысотной организации. Иерархия функциональных отношений: безраздельное господство функции устоя – T, подчиненный характер функции неустоя – S, D. Динамическая связь элементов тональной структуры. Тактометрическая временная организация музыки. Бинарная кратность длительностей разного масштаба. Использование произвольных пропорций длительностей. Группировка ритмических единиц	ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4

	<p>посредством акцентуации. Периодичность акцентов, создающая метрическое тяготение. Иерархия метрических пульсаций. Противоречие метра с фоническим, синтаксическим, гармоническим ритмом, фактурным рисунком, придающее гибкость тактометрической системе.</p> <p>Дальнейшее развитие представлений о музыкальном произведении как самостоятельном художественном явлении. Разрозненные наблюдения о строении музыкального периода, о композиционных принципах песенно-танцевальных жанров.</p>	
<p align="center">Тема 9. Западноевропейская музыкальная теория XVII – XVIII веков</p>	<p>Противоречивость музыкально-теоретической науки как отражение противоречивости путей самого художественного творчества в XVII веке. Параллельное действие в искусстве XVII века эстетики классицизма и эстетики барокко. Теоретические труды представителей новых творческих направлений: декларации композиторов флорентийской камераты, Монтеверди. Систематика приемов нового музыкального письма, разработка техники цифрованного баса в трудах итальянских композиторов Л. Виадана, А. Банкьери, А. Агаццари, Г. Саббатини. Освещение вопросов музыкальной теории в работах ученых широкого профиля – Декарта, Галилея, Кеплера, Мерсенна. Трактаты «Мировая гармония» Марена Мерсенна и «Универсальное музыкальное творчество» Атаназиуса Кирхера.</p> <p>Качественно иной уровень развития музыкальной науки в эпоху Просвещения. Тенденция к естественнонаучному объяснению явлений музыки. Выдвижение на первый план проблем гармонии. Концепция Жана Филиппа Рамо и его основные музыкально-теоретические труды. Связь теоретических идей Рамо с принципами рационализма. Акустическое обоснование терцового принципа строения аккордов и функциональных отношений. Понятия фундаментального баса и</p>	<p align="center">ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>обращения аккорда. Положение о фундаментальном значении гармонии в организации музыкального целого. Полемика с Ж.Ж. Руссо о соотношении мелодии и гармонии. Историческое значение концепции Рамо.</p> <p>Теоретические работы других ученых. Трактовка диатонического лада в труде «Уроки игры на клавесине и основы гармонии» Антона Бемицридера. Развитие взглядов Рамо в работах «Теоретические и практические элементы музыки» Жана Д'Аламбера и «Трактате о гармонии» Джузеппе Тартини. Трактат «Совершенный капельмейстер» Иоганна Маттезона.</p>	
<p align="center">Тема 10. Проблемы гармонии и мелодии в музыкально-теоретических учениях XIX века</p>	<p>Интенсивное развитие различных областей музыкальной науки в XIX веке. Большое количество разнообразных теоретических трудов, демонстрирующих широту проблематики и связь с научными традициями прошлого. Основные направления, сложившиеся в западноевропейском теоретическом музыковедении: традиционная школа (Катель, Рэйха, Маркс, Буслер, Рихтер) и функциональная школа (Риман, Праут, Геварт).</p> <p>Приоритетное положение гармонии в области теории музыки. Принадлежность большинства трудов по гармонии к разряду научно-педагогической литературы, что объясняется широким развитием профессионального музыкального образования. Наиболее значительные работы этого рода: «Трактат или метод гармонии» Ш.-С. Кателя, «Полный трактат о теории и практике гармонии» Ф.-Ж. Фетиса, «Учебник гармонии» Э.Ф. Рихтера. Концепция гармонии Хуго Римана. Труды, посвященные проблемам гармонии. Понятие гармонической функции. Специфика неустойчивости D и S. Логика функциональной формулы TSDT. Функциональные группы аккордов, возможность замещения одного аккорда другим в пределах группы. Понимание модуляции и родства тональностей с точки зрения функций T, S и D; взгляд на</p>	<p align="center">ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>гармонию вообще и на модуляцию в частности, как на важнейшие формообразующие факторы. Уязвимые стороны теории Римана: объяснение основных явлений, как правило, вне интонационно-мелодической стороны гармонии, недооценка значения принципа терцовой индукции в аккордообразовании, дуалистическое понимание лада.</p> <p>Музыкально-теоретические труды о мелодии. Учение о мелодии как часть учения о гармонической и мелодической фигурации в трактате «Новая школа мелодии» Римана. Вопросы координации гармонии и мелодии, связь мелодии с ритмом, представление о синтаксическом строении мелодии в «Трактате о мелодии» Антонина Рёйхи.</p>	
<p align="center">Тема 11. Проблемы ритма и формы в музыкально-теоретических учениях XIX века</p>	<p>Особая актуальность в теории музыкального ритма проблемы соотношения ритма и формы. Метрическая концепция Римана. Метрическое строение восьмитакта, метрические функции тактов. Взаимозависимость между метром, ритмом, гармонией. Период как метрическая единица формы. Видоизменения основного восьмитакта. Понимание ямбичности как универсального принципа в образовании формы. Критика взглядов Римана.</p> <p>Специализированные труды по музыкальной форме: «Трактат о высшей музыкальной композиции» Рёйхи, «Система музыкальной композиции» Ложье, учебники композиции и форм Рихтера, Лобе, Видмана, Глейхи, Бусслера, Прауга. «Учение о композиции» Адольфа Бернгарда Маркса как самое значительное учение о музыкальной форме XIX века. Понятие музыкальной формы, музыкальная форма как выражение содержания. Учение о мотиве. Три первичные формы всякой музыкальной мысли – ход, Satz (предложение) и период. Первая научная классификация основных музыкальных форм. Понятие песенной формы. Учение о пяти типах рондо. Идея зависимости между тематизмом и формой, между структурой</p>	<p align="center">ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>частей и целым. Ямбизм и симметрия как основополагающие принципы концепций музыкальной формы Римана и Праута.</p>	
<p>Тема 12. Русская музыкальная теория XVII – первой половины XIX веков</p>	<p>Периодизация истории русской музыкальной теории (Ю.Н. Холопов). Период до XVII века. Отсутствие значительных работ по теории музыки. «Знаменные азбуки», «Степенная книга». Музыкальная терминология в азбуконниках XVI – начала XVII века. Знаменный распев. «Обиходный звукоряд» как основа знаменного распева. Система осьмогласия. Попевка как основной компонент лада. Русская ладовая система – гексаих. Поворот в развитии русской музыкально-теоретической мысли в XVII веке. Партесное пение и новый музыкальный стиль. Реформа нотного письма, линейная нотация. Работы А. Мезенца, И. Коренева, Т. Макарьевского. «Музыкальная грамматика» Николая Дилецкого. Учение об интервалах и аккордах. «Падежи» (каденции), «противоточие» (контрапункт). Методические указания. Сочетание элементов музыкальной теории Средневековья, Барокко, Просвещения. Общая характеристика развития музыкальной теории в XVIII веке. Эйлер и его «Опыт новой теории музыки». Математическая основа учения о гармонии. Разработка теоретических основ русского национального музыкального стиля как одна из ведущих линий общего развития музыкально-теоретической мысли в России конца XVIII – первой половины XIX веков. Основные проблемы музыковедческих работ: национальное своеобразие русской музыки; национальная характерность лада, ритма, мелодики, гармонии, формообразования; соотношение народной и профессионально-композиторской музыки. Работы Н. Львова, А. Львова, В. Ундольского. «Письмо к издателю», «Мирская песня...», «Теория музыки...», «Этюды об органических законах музыкальной гармонии» В.Ф. Одоевского.</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>«Русская народная песня как предмет науки», «Курс музыкальной техники» А.Н. Серова. «Глинка и его значение в истории русской музыки», «Мысли о системе гармонии», «Исторический метод преподавания теории музыки» Г.А. Лароша. «Полное руководство к сочинению музыки» И. Гунке.</p>	
<p align="center">Тема 13. Русская музыкальная теория второй половины XIX – начала XX веков</p>	<p>Развитие профессионального музыкального образования в России во второй половине XIX века; открытие консерваторий. Новая направленность музыкально-теоретической мысли, тенденция к сводному системному изложению. Создание фундаментальных трудов в различных областях музыкальной теории (элементарная теория, гармония, полифония, инструментовка, народное творчество, теория средневековой русской и древнегреческой музыки). Учебники гармонии Чайковского и Римского-Корсакова. Эстетические вопросы гармонии в «Руководстве к практическому изучению гармонии» Чайковского; мелодическая основа гармонии; родство трезвучий лада; модуляция и связь тональностей; особенности методики. «Практический учебник гармонии» Римского-Корсакова: идея функциональных групп; система тонального родства; «видоизмененные» аккорды, последования аккордов «вне пределов строя», круговые последования по равновеликим интервалам (в том числе терцовые ряды), «ложные последовательности»; методические особенности. Ступенная и функциональная трактовка гармонии в учебниках Чайковского и Римского-Корсакова. «Основы оркестровки» Римского-Корсакова. Музыкально-теоретические работы С. Булича, П. Сокальского, А. Фаминцына, А. Аренского. Музыкально-теоретическая деятельность Танеева – новый этап развития музыкально-теоретической мысли в России. «Неоклассическая» направленность теоретических идей Танеева. Применение математических методов исследования и</p>	<p align="center">ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>систематизации. Учение о связи гармонии и формы. Теория «объединяющей тональности»; хроматическая основа новой «омнитональной» системы. Идеи о разложении тональности и распаде музыкальной формы. Новая система цифровки интервалов. «Подвижной контрапункт строгого письма», «Учение о каноне».</p>	
<p style="text-align: center;">Тема 14. Музыкально-теоретическая система XX века</p>	<p>Историко-диалектический подход как методологическая основа музыкально-теоретической системы в Новейшее время. Новое содержание музыкально-теоретической проблематики. Центральное положение учений о музыкальной форме, суммирующих различные теоретические представления обо всех средствах музыкального языка. Более целенаправленный характер анализа отдельных элементов формы. Выход в область музыкальной эстетики, философии музыкального искусства.</p> <p>Новый подход к проблеме отбора звукового материала. Необычайно широкая палитра акустических объектов, используемых в качестве звукового материала музыки. Появление новых систем нотации.</p> <p>Множественность структурных принципов звуковысотной организации. Равнозначность модального и тонального принципов организации звукового материала, их использование в разнообразных формах (тональность расширенная, хроматическая, тональность на диссонантной основе; модальность на основе диатонических ладов, модальность на основе симметричных ладов, хроматическая модальность, серийность, сонорность). Общий принцип – образование системы отношений на основе свойств избранного центрального элемента, в роли которого может выступать аккорд, звукоряд, лад, серия. Зависимость избираемых принципов отбора и организации звукового материала от замысла композитора, от содержания конкретного произведения.</p> <p>Свобода времени и ритма как одна из</p>	<p style="text-align: center;">ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>основных закономерностей музыкальной композиции XX века. Стремление к большему многообразию ритмических пропорций. Усиление роли элементов нерегулярности в ритмообразовании: переменность метра и ритма, противоречие мотива с тактом, полиритмия и полиметрия, политемповость, временное и акцентное варьирование, неквадратность тактовых группировок. Новые формы ритмической организации: ритмические прогрессии и серии, статический ритм.</p> <p>Новый подход к анализу музыки, поворот внимания исследователей от формально-структурной стороны к процессуальности музыкальных явлений. Рассмотрение музыкальной формы в единстве ее процессуальной и содержательной сторон.</p>	
<p align="center">Тема 15. Зарубежное теоретическое музыкознание первой половины XX века</p>	<p><u>Музыкально-теоретические воззрения А. Веберна.</u> Идея гармонии мира (общность высших законов, действующих на всех уровнях) как основа мировоззрения Веберна. Объяснение законов музыки природой звука (в виде отношения обертонов к определенному основному тону). Эволюция музыки как восхождение от более элементарных звукоотношений к более сложным. Натуральный ряд как прообраз развертывания исторической эволюции. Отказ от тональности как конструктивной основы музыкальной композиции. Утверждение в качестве Новой музыки додекафонии.</p> <p>Теория двенадцатитоновой техники. Веберновское учение о форме.</p> <p><u>Учение о гармонии П. Хиндемита</u> («Руководство по композиции»). Основные идеи теоретической концепции Хиндемита. Два физических явления, лежащие в центре его теории: натуральный звукоряд и разностные комбинационные тоны. Свойства звукового материала. Ряд 1 и ряд 2. Теория аккордов; проблема основного тона. Основное двухголосие. Теория консонанса и диссонанса. Новая тональность Хиндемита. Теория мелодики. Неоклассицистская основа концепции.</p>	<p align="center">ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p><u>Музыкально-теоретическая система О. Мессиана.</u> Теоретические труды Мессиана. Две основные области исследования: музыкальное время (ритм) и гармония (новая модальность). Широкий круг явлений, рассматриваемых в аспекте ритма – высоты, гармонии, паузы, плотности, тембры, темпы. «Необратимые» зеркально-симметричные ритмы, их связь с ритмоформулами внеевропейских культур (индийские талы XIII века). Сложные виды изменения длины звуков. Полиритмия и полиметрия. Теория «ладов ограниченной транспозиции». Полиmodalность. Теория диссонанса. Теория музыкальных форм. Идея использования в современной музыке форм индийской раги, григорианского хорала, барочной фуги и др.</p> <p><u>Теория Х. Шенкера.</u> Основные работы Шенкера. Философско-эстетические взгляды, близость к «философии жизни». Трактовка природы как прообраза искусства. Теория структурных уровней. Три «плана» (глубинный, средний и передний). Принцип головного тона. Принцип структурной иерархии; связь и соподчиненность слоев как критерии ценности структуры. Метод редукции; принципы анализа. Историческая и теоретическая ограниченность теории Шенкера.</p>	
<p>Тема 16. Отечественное теоретическое музыкознание первой половины XX века</p>	<p><u>Теория метротектонизма Г.Э. Конюса.</u> Иное отношение к временной архитектонике – причина возникновения теории метротектонизма. «Пульсовая волна»; такт высшего порядка. «Закон равновесия временных величин». Способы достижения равновесия. Принцип расчленения. Скелетный и покровный метр. Хореический принцип структуры. Слуховое восприятие временных пропорций. Ценность теории Конюса (исследование конструктивной роли метра высшего порядка в музыке). Ошибочные стороны теории: абсолютизация временных соотношений, отвлечение от проблем</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1</p>

	<p>тематизма, развития, стиля.</p> <p><u>Теория ладового ритма Б.Л. Яворского.</u> Отношения между звуками, 12 типов звуковых отношений. Различие между системами и ладами по Яворскому. Единичная и двойная системы. Строение восемнадцати ладов, их классификация. Переменные лады. Новая концепция теоретического принципа ладовой структуры (различные комбинации двух систем). Использование особых ладов на основе двенадцатиполутоновых отношений. Принципы образования созвучий. Тональность как высотное положение лада. Понятие устойчивости и неустойчивости. Диссонирующая тоника, рассредоточенная тоника. Родство тональностей. Трактовка музыкальной формы с точки зрения ладовых отношений. Понимание «атональности» на ладовой, тональной основе. Ошибочные стороны теории Яворского.</p> <p><u>Музыкально-теоретическая концепция Б.В. Асафьева.</u> Взгляд на музыкальную форму как на процесс. Социальная обусловленность глубинных стимулов музыкального становления. Понятие интонации. Новый тип научного понятия, соединяющего формально-структурные и историко-социальные явления. Историзм асафьевской теории музыкальной формы. Систематика музыкальных форм. Анализ двух сторон гармонии (обертоно-аккордовой и линейно-мелодической). Критика функциональной концепции гармонии. Асафьевская теория лада. Лад как комплекс интонаций. Симфонизм как одно из центральных понятий научной концепции Асафьева. Общая оценка теории Асафьева.</p>	<p>ПКО-4</p>
--	--	--------------

	<p><u>Концепция философии музыки А.Ф. Лосева.</u> Философия музыки как наиболее глубокое объяснение фактов и законов теории музыки. Книга «Музыка как предмет логики». Проблемы музыкального времени, числа. Музыкальная форма как реализация диалектического соотношения числа и времени. Философская теория гармонии. Фундаментальное тождество: мировая музыка – мировая гармония. Философское обоснование логической структуры феномена гармонии через иерархию основных категорий: единое – число – мировой ум – мировая душа – материя («пентада Лосева»).</p> <p>Проблемы гармонии в трудах Г.Л. Катуара, В.М. Беляева, И.В. Способина, А.С. Оголевца. Теория музыкальной формы в работах Г.Л. Катуара, В.М. Беляева, А.К. Буцкого. Исследование ритма в работах В.М. Беляева, проблемы акустики в работах Н.А. Гарбузова. Теория древнерусской музыки в работах Н.Д. Успенского, М.В. Бражникова, В.М. Беляева. Работы по теории классической полифонии С.С. Богатырева. Труды по оркестровке А.М. Веприка, С.Н. Василенко, Д.Р. Рогаль-Левицкого. Теория композиции в работах М.Ф. Гнесина и Е.И. Месснера.</p>	
<p>Тема 17. Зарубежные музыкальные теории второй половины XX века</p>	<p><u>Теоретическая система П. Булеза.</u> Оригинальная концепция серийности. Метод функционального порождения. Обусловленность музыкальной композиции на всех ее уровнях потенциалом серии. Идея тотальной сериализации всех параметров музыки (звуковысотности, ритма, тембра, темпа, громкости, артикуляции). Техника мультипликации высот. Вопросы времени и ритма. Пропорционирование длительностей. Диагональные отношения и временные фигуры-формы. Интеграция высот и длительностей. Автономная организация</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>ритма на основе микроэлементов: ячейки, сегменты, блоки, поле. Полифония разнопараметровых структур. Музыкальный синтаксис и формообразование в условиях многопараметровой композиции. Алеаторика. Открытая форма.</p> <p><u>Концепция музыки К. Штокхаузена.</u> Новый космизм Штокхаузена; трансцедентальность как раскрытие традиционных пределов человеческого бытия. Концепция единого музыкального времени: время как универсальная субстанция всех основных явлений музыки. Тембр, мелодия, гармония как временные категории. Новое отношение музыкальной формы ко времени; отказ от триады i-m-t; нарушение органичности и целостности формы. Атомизация материала и формы как отражение деструктивных тенденций в музыкальном мышлении. Идея «момент-формы». «Пространственная музыка» как эмансипация пространственного измерения музыки. Принципы стереофонического пространства. Композиция Новейшей музыки как индивидуальный проект. «Специальные формы звуковых вибраций» как материал музыкальных композиций.</p> <p><u>Музыкально-теоретическая концепция Я. Ксенакиса.</u> Древнегреческая философия как фундамент концепции Ксенакиса. Музыка как материальное воплощение Числа и Космоса. Тотальная математизация композиционного процесса. Теория вероятности и стохастическая музыка. Фазы создания стохастического произведения; метод сочинения музыки на основе «цепей Маркова»; возможность применения в процессе композиции «теории игр», компьютера.</p>	
--	---	--

	<p><u>Американская теория рядов М. Бэббита и А. Форта.</u> Американская теория рядов как аналитическая система, предназначенная для анализа свободно-атональной музыки XX века. Объяснение общих принципов серийности на языке математической логики. Морфологическая единица музыкального текста – set: ряд различных целых чисел, представляющих высотные классы (тоны). Ступени – нумерация тонов ряда. Комбинаторика, основанная на внутреннем структурировании рядов согласно математическим законам, как наиболее типичная для метода Бэббита-Форта техника. Характеристики приемов техники: основная позиция, ротация, транспозиция, редукция, инверсия. Вектор ряда. Сводная таблица рядов. Слабость теории – недостаточность функционального значения звуков и созвучий, отсутствие связи с формообразованием.</p>	
<p>Тема 18. Отечественная музыкально-научная мысль второй половины XX века</p>	<p><u>Учение о гармонии Ю.Н. Тюлина.</u> Теория переменных функций тонов и созвучий. Побочные тоники. Теория фонизма аккордов и интервалов. Научная гипотеза исторического генезиса лада («Учение о гармонии»). Идея живого и свободного голосоведения («Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации»).</p> <p><u>Теория эволюции звуковысотной ткани П.Н. Мещанинова.</u> Эволюция акустической ткани: пентатоника – диатоника – хроматика – энгармоника. Лад как система родства между всеми его тонами; центр лада как структурирующий комплекс; эволюция лада как рост ткани при условии сохранения родства. Квинта как первый основной интервал, наложение квинт как начальный этап роста акустической ткани. Квинто-терцовая диатоника – второй этап</p>	<p>ОПК-1 ОПК-6 ПКО-1 ПКО-4</p>

	<p>эволюции. Дальнейший рост ткани: хроматика, энгармоника.</p> <p><u>Учение о гармонии Ю.Н. Холопова.</u> Открытие единого логического основания у разных высотных систем: образование системы отношений на основе свойств избранного центрального элемента. Универсальная система гармонических функций, допускающая любое (эстетически оправданное) конкретно-звуковое наполнение: центральный элемент (ЦЭ) – производный элемент (ПЭ) – контрастный элемент (КЭ). Структура центра определяет структуру и характер функционирования как прочих элементов системы, так и всей системы в целом. Современная концепция классической формы. Функциональная обусловленность формообразования во всех аспектах – метрическом, гармоническом, тематическом).</p> <p>Теоретическая и методическая разработка вопросов современной гармонии у Т.С. Бершадской, Н.С. Гуляницкой, Л.С. Дьячковой, Д.И. Шульгина. Теория додекафонии (Э.В. Денисов, Ф.М. Гершкович, Л.С. Дьячкова, С.А. Курбатская). Теория сонорики (А.Л. Маклыгин). Исследование модальной гармонии Возрождения (Т.Б. Баранова).</p> <p>Теория музыкальной формы в работах Л.А. Мазеля, И.Я. Рыжкина, В.А. Цуккермана, Ю.Н. Тюлина, В.В. Протопопова, Е.В. Назайкинского, В.В. Медушевского, В.П. Бобровского, Е.А. Ручьевской, Т.С. Кюрегян, В.Н. Холоповой и др. Метод целостного анализа (Беляев, Цуккерман, Мазель). Укоренившееся представление о дуализме музыкальной формы как данности (реальный процесс интонационного развертывания конкретного произведения)</p>	
--	---	--

	<p>и как принципа (формально-структурные закономерности в снятом виде). Теория типов изложения И.В. Способина; теория музыкальных стилей С.С. Скребкова; теория контрастно-составных форм В.В. Протопопова, теория переменности функций музыкальной формы В.П.Бобровского. Теория и систематика музыкальных форм XX века (В.С. Ценова, В.Н. Холопова, Т.С. Кюрегян и др.). Индивидуальные методы и техники композиции. Современная музыка как целое в аспекте мышления (А.С. Соколов).</p> <p>Теория мелодики и фактуры в работах Л.А. Мазеля, М.Г. Арановского, В.Н. Холоповой, М.С. Скребковой-Филатовой. Теория и история полифонии в трудах В.В. Протопопова, Ю.К. Евдокимовой, Н.А. Симаковой, И.К. Кузнецова Исследование ритма в работах В.Н. Холоповой, М.Г. Харлапа, Ю.Г. Кона, Н.Ю. Афониной. Проблемы акустики в работах Ю.Н. Рагса, Е.В. Назайкинского.</p> <p>Исследование истории музыкальной теории в работах Л.А. Мазеля, И.Я. Рыжкина, Т.Н. Ливановой, С.Н. Богоявленского. Новое направление музыкальной науки – аутентичная теория, переводы и исследования теоретических трактатов (Е.В. Герцман, С.Н. Лебедев, Р.Л. Поспелова, Н.И. Ефимова).</p>	
--	--	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
Тема 1. Музыкально-теоретические системы как объект изучения	2	1	3
Тема 2. Музыкально-	3	1	4

теоретическая система Античности			
Тема 3. Музыкально-теоретическая система Средневековья	3	1	4
Тема 4. Музыкально-теоретическое наследие Боэция	2	1	3
Тема 5. Новации Гвидо Аретинского в музыкальной науке и практике Средневековья	2	1	3
Тема 6. Музыкально-теоретическая система Возрождения	2	1	3
Тема 7. Трактат Джозефо Царлино «Установления гармонии»	1	4	5
Тема 8. Музыкально-теоретическая система Нового времени	2	1	3
Тема 9. Западноевропейская музыкальная теория XVII–XVIII веков	3	1	4
Тема 10. Проблемы гармонии и мелодии в музыкально-теоретических учениях XIX века	2	1	3
Тема 11. Проблемы ритма и формы в музыкально-теоретических учениях XIX века	4	2	6
Тема 12. Русская музыкальная теория XVII – первой половины XIX веков	4	1	5
Тема 13. Русская музыкальная теория второй половины XIX – начала XX веков	2	1	3
Тема 14. Музыкально-теоретическая система XX века	4	1	5
Итого за 7 семестр	36	18	54
Тема 15. Зарубежное теоретическое музыкознание первой половины XX века	9	4	13
Тема 16. Отечественное теоретическое музыкознание первой половины XX века	9	7	16
Тема 17. Зарубежные музыкальные теории второй половины XX века	8	7	15
Тема 18. Отечественная	8	2	10

музыкально-научная мысль второй половины XX века			
Итого за 8 семестр	34	20	54
Всего	70	38	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв. [Электронный ресурс] : учебное пособие. – СПб. : «Планета музыки»; 2010. - 168 с. – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/1975/>

Кудряшов, Андрей Юрьевич. Теория музыкального содержания [Текст] : художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв.: учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2006; 2010. – 432 с. : тв. – (Учебники для вузов. Специальная литература) .

2. Музыкально-теоретические системы [Текст] : учебник для историко - теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов / Ю. Н. Холопов, , Л. В. Кириллина, , Т. С. Кюрегян, , Г. И. Лыжов, , Р. Л. Пospelова, , В. С. Ценова, , Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, . – М. : Композитор, 2006. – 632 с. : ил., нот. тв.
3. Теория современной композиции [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 051400 Музыкаведение / Государственный институт искусствознания, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, ; отв. ред. В. С. Ценова, . – М. : Музыка, 2007. – 624 с. : ил., нот. тв. – (Academia XXI) . - Гриф УМО РФ.

6.2. Дополнительная литература

1. Адамян А. Эстетика Рамо // Вопросы теории и эстетики музыки. – Л., 1963. Вып. 2.
2. Античная музыкальная эстетика. Вступительный очерк и собрание текстов А.Ф. Лосева / редактор В. Шестаков. – М., 1960.
3. Бычков Ю. Из истории учений о ладе и гармонии: учебное пособие по курсу "Музыкально-теоретические системы" для студентов музыкальных вузов. – М., 1993.
4. Гвидо Аретинский. Микролог (главы VII-IX) / Пер. с лат., коммент., вступ. Статья Ю. Пушкиной // Старинная музыка. 2005. № 1-2. С. 41-48.
5. Гвидо Аретинский. Пролог к Антифонарию / Пер. с лат., примечания и вступ. Статья Р. Пospelовой // Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. – М., 2003. С. 48-67;
6. Герцман Е. Музыкальная боэциана / Перевод и исследование трактата Боэция. – СПб, 1995.

7. Гуляницкая Н. Додекамодальная система Царлино // История гармонических стилей: Зарубежная музыка доклассического периода: Сб. трудов ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1987. Вып. 92.
8. Келдыш Ю. Музыкаведение // Музыкальная энциклопедия. – М., 1976. Т. 3.
9. Котляревский И. Музыкально-теоретические системы европейского музыкознания. – Киев, 1983.
10. Лебедев С. Никомах и Боэций (К проблеме рецепции античной науки в квадрии Боэция) // Старинная музыка, 2011, № 1-2. С. 2-11.
11. Ливанова Т. Из истории музыки и музыкознания за рубежом. – М., 1981.
12. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / редактор В. Шестаков. – М., 1966.
13. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков / Ред. Н. Шахназарова; Сост. В. Шестаков. – М., 1971.
14. Рыжкин И., Мазель Л. Очерки по истории теоретического музыкознания. – М., 1934. Вып. 1.
15. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.

Журналы

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование
 Вестник музыкальной науки
 Вопросы искусствознания
 Вопросы культурологии
 Вопросы философии
 Искусство
 Искусствознание
 КомпьюАрт
 MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
 Музыка: Библиографическая информация
 Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
 Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
 Музыкальное просвещение
 Музыкальный журнал
 Музыкант-классик
 Музыкаведение
 Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
 Научный вестник Московской консерватории
 Нотная летопись
 Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
 Проблемы музыкальной науки
 Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)
 Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий (кабинеты I-1-05, I-1-01):

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенными фортепиано, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы;

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».