

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины Ритмика XX века

Основная профессиональная образовательная программа
«Компьютерная музыка и аранжировка»

Направление подготовки
53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Компьютерная музыка и аранжировка

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

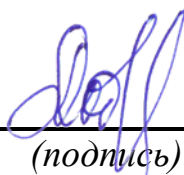
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

А.Л. Ларин

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Цареградская Т.В., док. искусствоведения, профессор кафедры
аналитического музыкознания

I. Цели и задачи дисциплины

Цели:

- воспитание эрудированного преподавателя-теоретика, способного определить ритмические особенности новейшей музыки
- формирование корпуса знаний о современной ритмике

Задачи:

- формирование профессиональных навыков анализа и описания новейших средств музыкальной ритмики
- развитие умения свободно ориентироваться в разнообразных ритмических стилях новейшей музыки
- развитие умения вести информационный поиск

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знать: — природу эстетического отношения человека к действительности; — основные модификации эстетических ценностей; — сущность художественного творчества;
	Уметь: — применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; — совершенствовать и развивать свой

	интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией;

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную работу и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	5	180	2	-
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

1. Введение. Ритмическая теория и практика XX века (обзор).
Общие идеи в эстетике начала XX века о ритме: Э.Курт, Б. Асафьев. Возрастающая роль ритма в современной композиции. Новые ритмические теории: Б. Яворский (теория ладового ритма).
2. Стравинский. «Весна священная»: ритмический анализ
Стравинский о ритме. Ритмические идеи балета: асимметрия, пропорции, ритмические жесты. «Ритмические персонажи» (Мессиян). Революционная роль ритмических структур «Весны священной» для всей новой музыки
3. Музыка и музыкальное время: основные концепции.
Эволюция термина «музыкальное время» (О. Притыкина). Концепции времени в философии и науке и представления о музыкальном времени Идеи А. Бергсона и Э. Гуссерля. Современная интерпретация идей времени (М. Аркадьев. Дж. Креймер).
4. Ритмическая система О. Мессияна.
Три составляющих ритмической теории Мессияна: античная метрика, индийская ритмика, средневековая ритмика. Идея арсиса-тезиса как основополагающая ритмическая идея. Числовые модели и их свойства в музыке Мессияна. Ритмические трансформации. Ритмические прогрессии. «Ритмический хроматизм».
5. Проблемы ритма в творчестве нововенцев.
Новое ощущение времени в музыке нововенцев, особенно А. Веберна. Понятие информационной плотности и его роль в субъективном замедлении ощущения временного потока. Ритмические серии (прототипы) в ор. 27 Веберна.
6. Детерминизм и свобода: время у Дж. Кейджа
Дж. Кейдж о времени и пространстве. Числовые пропорции в музыке раннего Кейджа. Пространственные аналоги временных процессов. Музыкальные произведения Кейджа и философия дзен: идея остановленного времени и ее реализация.
7. Концепция музыкального времени П. Булеза
Булез и его преемственность с творчеством Мессияна. Иррациональные длительности. Новые виды ритмических серий: трансформация «ритмического хроматизма» в сложные

виды ритмических серий. Понятие «рифленного» и «гладкого» времени в зрелом творчестве Булеза. Временная неопределенность и способы ее воплощения.

8. Концепция музыкального времени К. Штокхаузена

Генезис ритмической концепции Штокхаузена. Пропорции как основа подхода к единству музыкального континуума. «Морфология музыкального времени» по статье «...как проходит время...». Воплощение идей пространства-времени в произведениях «Мера времени», «Группы». Концепция «момент-времени».

9. Концепция музыкального пространства-времени у Ксенакиса

Истоки музыкальной философии Ксенакиса. Логическая основа теории пространственно-временного континуума. Понятие о «музыкальном событии». Взаимодействие «музыкальных событий» и пространственно-временного континуума. Дистрибуция событий, основные принципы (теория вероятности). Акустические предпосылки временных закономерностей.

10. Перспективы теории музыкального ритма.

Другие ритмо-временные концепции (С. Губайдулина). Ритм как основа техники композиции (теория Губайдулиной). Идея управления временными закономерностями как основа движение композиционной теории. Минимализм (Райх, Гласс).

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие. Промежуточный контроль осуществляется в виде проведения зачета (9 семестр), на котором предполагается выполнение практического задания – анализа ритмической организации одного из сочинений и ответ на теоретический вопрос по курсу..

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>. — Загл. с экрана.
2. Лазутина, Т.В. Язык музыки [Электронный ресурс] : монография / Т.В. Лазутина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/70362>. — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература

3. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41038>. — Загл. с экрана.
4. Ладухин, Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Ладухин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110873>. — Загл. с экрана.
5. Яворский, Б.Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Л. Яворский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75546>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Поскольку предмет предполагает знакомство с новейшими явлениями музыкальной культуры, регулярное знакомство с периодическими изданиями, посещение концертов и научных конференция весьма желательно.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа по предмету рекомендуется прежде всего в направлении, связанных с расширением информационной составляющей. Овладение как можно большим количеством материала, а также методами его оценки приводит к появлению уверенной ориентации в нарастающем количестве информации, связанной с композиторскими школами, современными техниками композиции. Велика важность гуманитарной составляющей курса – чтение трудов по современной методологии гуманитарных исследований существенно продвигает сферу представлений.

Методические рекомендации для преподавателя

Преподавание данной дисциплины требует разумного сбалансирования теоретической и практически-аналитической форм работы. Это следует учесть в распределении времени урока. Помимо этого, ряд проблем ритмики имеет основания в новых теориях и других научно-теоретических идеях XX века, что требует дополнительных усилий по освоению общегуманитарных и общенаучных текстов. Как вариант, возможно проведение семинара по темам, имеющим философскую основу: от Бергсона до Пригожина.