

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

Рабочая программа дисциплины
Музыкально-теоретические системы

Основная профессиональная образовательная программа
«Компьютерная музыка и аранжировка»

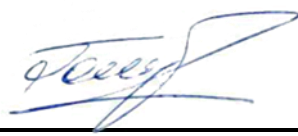
Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Компьютерная музыка и аранжировка

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

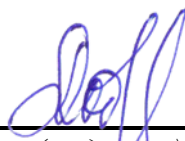
Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(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)

В.С. Ульянич
(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Ульянич В.С.,

заведующий кафедрой компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных,
кандидат искусствования, профессор;

Кайнова И.А.,

доцент кафедры компьютерной музыки РАМ им. Гнесиных.

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Музыкально-теоретические системы» – формирование представлений о генезисе и эволюции теории музыки, изучение аналитических методов музыкознания в историческом развитии.

Задачи дисциплины:

- изучение наиболее важных теоретических систем музыкальной науки;
- характеристика основных этапов развития теории музыки;
- постижение в рамках практической работы положений отдельных музыковедческих подходов;
- совершенствование навыков аналитической деятельности;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — 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;
	<i>Владеть:</i> — 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	<i>Знать:</i> — природу эстетического отношения человека к действительности; — основные модификации эстетических ценностей; — сущность художественного творчества;
	<i>Уметь:</i> — применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;

исторического периода.	– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров 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

Темы	Количество академических часов	
	Лекции	Семинары
Введение. Цели и задачи курса	2	-
Тема 1. Древнегреческая теория музыки	2	-
Тема 2. Теория музыки Средневековья	4	2
Тема 3. Теория музыки эпохи Ренессанса	4	2
Тема 4. Западноевропейская теория музыки эпохи барокко	4	2
Тема 5. Западноевропейская теория музыки Классицизма и Романтизма	4	4
Тема 6. Отечественная теория музыки до середины XIX века	4	4
Тема 7. Отечественная теория музыки 1850 – 1900-х гг.	4	4
Тема 8. Теория музыки западной Европы в XX веке	6	2
Тема 9. Отечественная теория музыки XX века	6	2
Заключение. Пути развития теории музыки в начале XXI века	2	2

Введение.

Цели и задачи курса

Место дисциплины «Музыкально-теоретические системы» в лекционных курсах магистратуры. Основная цель учебной дисциплины и обусловленный ею комплекс задач. Структура курса. Методы ведения курса.

Тема 1.

Древнегреческая теория музыки

Генезис и эволюция древнегреческой теории музыки. Основные представители: Пифагор, Гиппас, Фидолай, Платон, Аристотель. Основные проблемы. Понятия: мусикия, гармония, пропорция, число. Учение о монодических ладах.

Тема 2.

Теория музыки Средневековья

Раннее Средневековье: краткий исторический экскурс. Значение христианства в формировании новой парадигмы. Периодизация средневековой музыкальной теории. Ранний период. Учение Боэция: теория числа, пропорции, концепция квадривия. Каролингский период. Реформа нотации Гвидо Аретинского. Учение о сольмизации.

Тема 3. Теория музыки эпохи Ренессанса

Истоки Ренессанса. Периодизация. Дальнейшая эволюция нотации. Джозефо Царлино: понятия гармонии и контрапункта, система двенадцати ладов, расширение квадривиума, теория мажора и минора.

Тема 4. Западноевропейская теория музыки эпохи барокко

Предпосылки перехода от модальности к функциональной тональности. Учение об аккордах и неаккордовых звуках В. Галилея. «Всеобщая гармония» М. Мерсенна: учение о консонасах и диссонансах, бас как фундамент фактуры, дифференциация двенадцати церковных ладов, явление обертонов. Теория цифрованного баса.

Тема 5.

Западноевропейская теория музыки Классицизма и Романтизма

Классицизм: архитектурные и фактурные преобразования. Значение Ж.Ф. Рамо в истории музыкальной теории. Понятие аккорда. Критика учения о генерал-басе и теория обращений аккорда. Аккордовые и неаккордовые звуки: диалог с В. Галилеем. Виды каденций. Обоснование мажора и минора. Теория музыки эпохи Романтизма. Учение о музыкальной форме А.Б. Маркса: три ключевых понятия системы Маркса, типология форм рондо, обоснование сонатной формы. Функциональная теория Г. Римана: понятие Klang, учение об унтертонах, функциональные взаимоотношения между аккордами, три основные гармонические функции.

Тема 6.

Отечественная теория музыки до середины XIX века

Формирование отечественной теории музыки: певческие азбуки. Теория партесной композиции: И. Корнев (представление о музыке, нотация), «Мусикийская грамматика» Николая Дилецкого (определение музыки, основные термины, учение о ладе, музыкальная риторика и музыкальная форма). Отечественная теория XVIII в.: «Опыт новой теории музыки» Л. Эйлера (представление о звуке, степени приятности интервалов, учение о композиции), «Клавикордная школа» Г. Лелейна. (представления об интервалах, аккордах, формообразовании). Теория музыки первой половины XIX века: Н.А. Львов, В.Ф. Одоевский, А.Н. Серов.

Тема 7.

Отечественная теория музыки 1850 – 1900-х гг.

Первые отечественные учебники по гармонии: «Руководство к практическому изучению гармонии» П.И. Чайковского, «Учебник гармонии» Н.А. Римского-Корсакова

(сравнительный анализ). Вклад С.И. Танеева в развитие теории музыки в России. Учение о контрапункте. Взаимодействие гармонического языка и формообразования.

Тема 8.

Теория музыки западной Европы в XX веке

Феномен двенадцатитоновой композиции и его обоснование: Й.М. Хауэр, А. Шёнберг, А. Веберн. Традиционное учение о музыкальной композиции А. Шёнберга: структурные функции гармонии, принципы гармонии, понятие областей и заместителей, феномен «бродячих» аккордов, классификация тонального родства. «Руководство по композиции» П. Хиндемита: два основных ряда, классификация аккордов, основное двухголосие, гармоническое напряжение, основной тон, линия основных тонов. Труды О. Мессиана: лады ограниченной транспозиции, ритмическая теория (добавочная длительность, увеличенные и уменьшенные ритмы, обратимые и необратимые ритмы. Труды П. Булеза: новая концепция серийности, обоснование алеаторики, время и музыкальная форма. Теория единого временного поля К. Штокхаузена. Феномен стохастической музыки и его обоснование в трудах Я. Ксенакиса.

Тема 9.

Отечественная теория музыки XX века

Ладовая теория Б.Л. Яворского: полутоновая система, диссонантный устой, принципы ладообразования в современной музыке (новые лады), рассредоточенная тоника, рассредоточенная функция. Теория метротектонизма Г.Э. Конюса: математическая трактовка музыкальной формы, понимание такта как строительной клетки (ассоциации с архитектурой), такты высшего порядка, скелетный метр, виды каденций. Учение о форме и интонации Б.В. Асафьева: интонация, двойственность в понимании феномена формы, понятие симфонизма. Теория переменных функций Ю.Н. Тюлина. Философия музыки А.Ф. Лосева: онтология А.Ф. Лосева, концепция времени. Функциональная теория формообразования Ю.Н. Холопова.

Заключение.

Пути развития теории музыки в начале XXI века

Периодизация музыкальной истории XX века. Тембрика (Ю.Н. Холопов) как зона активного освоения в творчестве современных композиторов. Современное состояние теории музыки в России и за рубежом.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

По окончании третьего семестра проводится экзамен по всему материалу курса, включающий в себя ответ на вопрос, связанный с одной из изученных тем. Экзамену предшествуют семинарские занятия, призванные закрепить полученные на лекциях знания, а также выявить уровень освоения изучаемого материала.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. – СПб.: Издательство «Лань»; «Планета музыки», 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>

2. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы студентов. – Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45966/#2>

б) Дополнительная литература:

1. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>
2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>
3. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. В 2 ч. Ч.1. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2>

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

Студент, приступающий к изучению данного курса должен стремиться стать активным элементом учебного процесса. Проблемные вопросы, возникающие при освоении лекционного материала должны обязательно обсуждаться на семинарских занятиях. Магистранту необходимо постоянно расширять информационное поле посредством включения в него помимо лекционного материала, данных учебника «Музыкально-теоретические системы» (М., 2006), материала первоисточников.

Домашняя работа, посвящённая внимательному изучению данных ресурсов, не только поможет более основательному погружению в изучение тем курса, но и возможно снимет те вопросы, которые могли возникнуть на лекциях при первом восприятии сложного материала. Большую помощь магистранту могут оказать и Интернет-ресурсы, позволяющие ознакомиться с отдельными проблемами курса без обращения к фондам библиотек.

Рекомендуется также применять полученные на лекционных и семинарских занятиях знания в собственной научной деятельности. Материал курса настолько объёмен, что включает в себя основные концепции музыкальной теории России и зарубежья, появившиеся в течение более 2 тысяч лет. Большой исторический и географический охват тем позволяет надеяться, что, как минимум, одна и изученных тем будет в максимальной степени решать проблемы конкретного магистранта. Но даже если отойти от подобного утилитарного подхода, студенту, который в дальнейшем может сам стать педагогом высшей школы, важно понять: владение значительным объёмом теоретической информации, потенциально реализуемой в практической работе,

окажется необходимым в профессиональной деятельности будущего магистра.

2. Организация самостоятельной работы

Значительный объём, изучаемый в рамках данного курса, предполагает обязательное наличие самостоятельной работы студентов. Если на лекционных занятиях раскрываются наиболее сложные темы, отдельные вопросы которых требуют пояснения педагога, то семинарские занятия могут включать в себя темы, самостоятельно освоенные студентами. Для подготовки к ним наряду с текстом учебника необходимо использовать и рекомендуемую педагогом литературу.

Ввиду специфики данной дисциплины, желателен и обращение к материалу первоисточников – изучаемых теоретических работ (часть вопросов семинара обязательно должна быть посвящена анализу авторских текстов). Отдельная проблема – анализ музыкальных произведений, изучаемых посредством включения в одну из изучаемых музыкально-теоретических систем: например, на примере анализа музыкальной композиции показать отличия подходов А.Б. Маркса, Г.Э. Конюса и Ю.Н. Холопова или выявить различия в подходе к гармоническому анализу между П. Хиндемитом и Н.С. Гуляницкой, Г. Риманом и Ю.Н. Холоповым, сравнить функциональную гармоническую систему в восприятии Н.А. Римского-Корсакова и А. Шёнберга. Во всех аналогичных случаях представляется необходимым на семинарских занятиях не изолировать друг от друга анализ западноевропейских и отечественных концепций, но постоянно сравнивать их.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Дисциплина «Музыкально-теоретические системы», прочно вошедшая в современные бакалаврские курсы подготовки музыковедов, может сегодня рассматриваться в качестве актуальной и в обучении исполнителей-магистров, впервые включающихся в серьёзную научную деятельность. Необходимость обращения к знакомым фактам музыкальной теории в исторической перспективе помогает увидеть тот большой путь, который прошло музыковедение от пифагорейского учения о музыке до музыкальных систем К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, П. Булеза.

Наличие содержательного учебника, возникшего трудами Ю.Н. Холопова и его учеников, во многом облегчает задачу педагога, ведущего данную дисциплину. При возможном варьировании тематического плана, рекомендуется придерживаться общей структуры курса, базирующейся на хронологическом принципе.

Тем не менее, ориентация на материал учебника не должна отменять самостоятельного поиска в организации лекционного курса. Педагог вправе отказаться от изучения отдельных тем, заменив их другими или расширив предложенные. Единственное, необходимо обязательное представление исторического развития музыкальной теории на всех этапах как в России, так и за рубежом. Некоторые темы, выступающие в качестве своеобразных «рефренов» курса можно изучать в совокупности. Например, освящение эволюции нотационной графики, теория знаменного распева. Отдельные лекции могут быть посвящены последовательному становлению теории функциональной гармонии (от Ж.Ф. Рамо до Г. Римана и Ю.Н. Тюлина), эволюции функционального анализа музыкальной формы (от А.Б. Маркса до Ю.Н. Холопова).

Особое внимание следует уделить знакомству с первоисточниками. Конечно, при изучении древнегреческих, средневековых или ренессансных музыкальных систем это будет сделать сложно, в силу языковой специфики, но, говоря о трудах Маркса, Римана или Мессияна, необходимо находиться в диалоге с материалом трудов этих мыслителей, тем более что большинство из них представлены на русском

языке.

При преобладании лекционной формы ведения дисциплины, следует уделять внимание и семинарским занятиям, цель которых состоит в закреплении, а также практическом применении изученного материала (полезно, например, производить анализ рондальных композиций посредством метода А.Б. Маркса, или изучать сочинения Мессиана, отталкиваясь от знания о звуковысотной и метроритмической организации его сочинений).