

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

Аспирантура

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.3 «ИСТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение

Профиль подготовки «Музыкальное искусство»

Уровень образования:

высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)

Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-исследователь

Форма обучения – очная

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра теории музыки

Воронеж
2023

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 909 (с изм. и доп. от 30.04.2015, 06.05.2022).

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры теории музыки «5» мая 2023 г. (протокол № 11)

Разработчик:

Крупина Л.Л., кандидат искусствоведения, доцент, и. о. профессора кафедры теории музыки.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

изучение основных этапов развития музыковедческой науки, принципов построения теоретических систем в их связи с религиозными, философскими, эстетическими представлениями каждого исторического периода.

Задачи дисциплины:

- изучить научную проблематику и основные положения исторически наиболее важных теоретических систем отечественной и зарубежной музыкальной науки;
- овладеть специальной терминологией и методами теоретического музыкознания;
- ориентироваться в научно-исследовательской литературе по проблемам теории музыки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:

2.1. Дисциплина входит в состав Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.3).

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Методика и организация научно-исследовательской работы», «Музыка XX века», «История художественных стилей», «Научно-исследовательская практика». «Специальная дисциплина».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
УК - 1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - научные труды, посвященные различным музыкально-теоретическим концепциям; - содержание крупнейших музыкально-теоретических трактатов и концепций. Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте; - критически оценивать основные положения наиболее важных теоретических систем. Владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных музыкально-теоретических источников.
УК-2	способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии	Знать: основные теоретические положения и понятийный аппарат важнейших теоретических систем, особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода. Уметь: использовать знания в области истории и философии науки, проводить сравнительный анализ

	науки.	теоретических трактатов и систем. Владеть: целостным научным мировоззрением.
ПК-1	способность осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода	Знать: главные исторические этапы развития теории музыки европейской традиции, особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода. Уметь: осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте. Владеть: методом конкретно-исторического рассмотрения теоретических систем в связи с общенаучными, философскими и эстетическими представлениями эпохи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Семестр	
		3	4
Аудиторные занятия	32	16	16
В том числе:			
Лекции (Л)	8	4	4
Практические занятия (ПЗ)	24	12	12
Индивидуальные занятия (ИЗ)			
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)	67	38	29
Контроль	9		9
Вид аттестации: экзамен			Экз.
ИТОГО:	108	54	54

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоем- кости	Лекции	Практи- ческие занятия	Самостоя- тельная ра- бота
1	2	3	4	5	6
1.	Введение: теория музыки как наука	3	1		2
2.	Древнегреческая теория музыки	7		1	6
3.	Музыкально-теоретическая мысль в эпоху Средневековья	8		2	6
4.	Музыкально-теоретические системы Возрождения	9	1	2	6
5.	Западноевропейская теория музыки XVII-первой половины XVIII вв.	5		1	4
6.	Отечественная мысль о музыке до XVIII века	5		1	4
7.	Отечественная музыкальная теория XVIII-первой половины XIX века	6		2	4
8.	Западноевропейское теоретическое музыкознание XVIII-первой половины XIX века	7	1	2	4
9.	Музыкально-теоретическая концепция Римана	5	1	1	3
10	Отечественное музыкознание второй половины XIX-начала XX веков	8		2	6
11	Западноевропейские теоретические системы первой половины XX века	10	2	2	6
12	Зарубежные теоретические системы второй половины XX в.	12	2	4	6
13	Отечественные музыкальные теории первой половины XX в.	9		3	6
14	Основные направления отечественного музыкознания второй половины XX в.	5		1	4
	Контроль (экз)	9			9
Итого:		108	8	24	76

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1	Введение	Понятие теории вообще и теории музыки. Место музыкальной теории в общем музыкознании.
2	Древнегреческая теория музыки	Значение античной теории как фундамента европейского музыкознания. Теория музыки как отрасль математики. Теория звуковысотной и ритмической организации.
3	Музыкально-теоретическая мысль в эпоху Средневековья	Этапы средневековой теории, ее основная проблематика. Бозций «Трактат о музыке». Ладовая теория грегорианского хора. Развитие нотации (Франко Кельнский, И. де Гарландия, Ф. де Витри).
4	Музыкально-теоретические системы Возрождения	Зарождение новой музыкально-теоретической системы на рубеже XIII-XIV вв. (И. де Грохео, Маркетто из Падуи). Переосмысление ладовой теории в связи с развитием многоголосия. Теоретическая система Дж.Царлино.
5	Западноевропейская теория музыки XVII – первой половины XVIII века	Два вида теоретических трудов (монументальные трактаты пифагорейской традиции и практические пособия по композиции) как выражение противоположных научных методов познания. Научные трактаты (М.Мерсенн, А.Кирхер, Р.Декарт). Теория аффектов и риторических фигур. Теория генерал-баса. Ж.Ф.Рамо как теоретик нового типа.
6	Отечественная мысль о музыке до XVIII века	Первые сведения о музыке (Книга степенная царского родословия). Понятие мусикии. «Сказание о семи свободных мудростях», Предисловие, Ключ знаменной, Извещение о согласнейших пометах (Мезенец). Первые музыкально-теоретические трактаты (И.Коренев, Н.Дилецкий, Т.Макарьевский).
7	Отечественная музыкальная теория XVIII-первой половины XIX века	Основные направления мысли о музыке в XVIII – начале XIX века: теоретическое осмысление национального в музыке, практические руководства, адаптирующие западную теоретическую науку для русского читателя.
8	Западноевропейское теоретическое музыкознание XVIII–первой половины XIX веков.	Возникновение профессиональных учебных заведений и разделение музыкальных наук. Развитие теории музыкальной формы (А.Б.Маркс). Развитие теории гармонии и тональности (Ш.Катель, Ф.Фетис). Музыкально-теоретическая концепция Х.Римана.
9	Музыкально-теоретическая концепция Римана	Функциональная теория гармонии. Теория формы (метрическая структура периода, классификация музыкальных форм больших, чем период)
10	Отечественное музыкознание второй половины XIX – начала XX века.	Развитие профессионального музыкального образования. Появление первых отечественных учебников (И.Гунке, П.Чайковский, Н.Римский-Корсаков). Музыкально-теоретическая деятельность С.Танеева, Б.Яворского, Г.Конюса.
11	Западноевропейские теоретические системы первой половины XX века.	XX век – новая историческая эпоха. Множественность музыкально-теоретических систем. Теория структурных уровней Х.Шенкера. Теория контрапункта и романтической гармонии Э.Курта. Теория додекафонии А.Шенберга и А.Веберна. Теория тропов Й.Хауэра. Теория хроматической тональности П.Хиндемита. Ладовая и ритмическая

		концепции О.Мессиана.
12	Зарубежные теоретические системы второй половины XX века.	Принципиально новые идеи музыкального авангарда. Музыкально-теоретические концепции П.Булеза, К.Штокхаузена, Я.Ксенакиса. Теория и техника минимализма.
13	Отечественные музыкальные теории первой половины XX века	А.Лосев и его концепция философии музыки. Музыкально-теоретическая концепция Б.Асафьева.
14	Основные направления отечественного музыкознания второй половины XX века	Основные достижения в теории гармонии (Тюлин, Бершадская, Гуляницкая, Холопов), формы (Мазель, Цуккерман, Протопопов, Бобровский, Назайкинский, Задерацкий, Холопова, Кюрегян), мелодики (Арановский, Григорьев, Ручьевская), фактуры (Красникова, Скребкова-Филатова, Сниткова, Маклыгин, Франтова), полифонии (Богатырев, Южак, Корчинский, Копытман, Протопопов, Евдокимова, Симакова, Кузнецов, Франтова), других элементов муз. языка.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТА

4.3.1. Виды самостоятельной работы и формы оценочного контроля

Основными видами самостоятельной работы аспиранта по дисциплине «История теоретических систем музыкального искусства» являются:

- изучение научной литературы с конспектированием основных положений изучаемых теорий;
- изучение основной терминологии изучаемых теоретических систем;
- изложение основных теоретических идей с осмыслением их достоинств и недостатков.
- изучение основных исторических причин и закономерностей в смене научных концепций.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История теоретических систем музыкального искусства» осуществляется в виде лекционных занятий, которые предусматривают возможность следующих форм текущего контроля:

- проведение письменных опросов в виде тестовых заданий;
- проведение дискуссий с обсуждением значимости изучаемых теорий, причин и стимулов к их возникновению.

С этой целью могут быть предложены следующие задания:

Тема: Древнегреческая теория музыки.

I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ)

1. Чем отличается греческая система музыкально-поэтических метров от современных стихотворных стоп?

2. Сколько длительностей включает греческая ритмическая система?

3. Что подразумевают роды тетрахордов?

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

1). Сделать сравнительный анализ учебников по гармонии Н.А.Римского-Корсакова и П.И.Чайковского.

- 2). Законспектировать работу З.Гусейновой Русские музыкальные азбуки. СПб., 2003.
- 3). Законспектировать статью А.Серова Русская народная песня как предмет науки //А.Серов Избранные статьи. М.-Л., 1950.
- 4). Законспектировать статью Ю.Кудряшова Учение о тропах Й.М.Хауэра //Проблемы музыкальной науки. Вып.5. М., 1983.
- 5). Сделать сравнительный анализ метрических концепций Х.Римана и Г.Конюса.

По окончании дисциплины (4 семестр) проводится экзамен. Он включает:

- ответ на предложенный вопрос в виде обстоятельного изложения основных положений и понятий данной теоретической системы;
- собеседование по терминологии изученных теорий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел 2	ПК-1	Тесты
2.	Раздел 6	ПК-1	Конспект
3.	Раздел 10	УК-1	Проведение дискуссии
4	Раздел 9-10	УК-1, УК-2, ПК-1	Проведение дискуссии
5.	Раздел 11	УК-2, ПК-1	Конспект
6.	Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-1, УК-2, ПК-1	Вопросы к экзамену

По результатам экзамена выставляется оценка:

Оценка «отлично» выставляется при условии полного раскрытия предлагаемого теоретического вопроса, ориентирования в терминологии изученных теорий.

Оценка «хорошо» - при условии полного раскрытия предлагаемого теоретического вопроса и незначительных ошибок в терминологии изученных теорий.

Оценка «удовлетворительно» - при условии неполного раскрытия теоретического вопроса и наличии незначительных ошибок в терминологии изученных теорий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии раскрытия предлагаемого теоретического вопроса, отсутствии ориентации в терминологии изученных теорий.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Древнегреческая теория музыки. Ладовая система.
2. Древнегреческое учение о метре и ритме.
3. Средневековая теория музыки. Боэций «Трактат о музыке».
4. Григорианский хорал и его ладовая теория. Система сольмизации Гвидо.
5. Развитие нотации в эпоху Средневековья.
6. Теория музыки эпохи Возрождения. Трактат Дж. Царлино «Установления гармонии».
7. Теория музыки Нового времени. Трактаты М. Мерсенна и А. Кирхера.
8. Теоретическая концепция Ж. Ф. Рамо.
9. Русская музыкальная теория до XVIII века.
10. Русская музыкальная теория XVIII – начала XIX века, основные направления.
11. Западноевропейская теория музыки первой половины XIX века. «Учение о музыкальной композиции» А. Б. Маркса.
12. Музыкально-теоретическая концепция Х. Римана.

13. Русская музыкальная теория середины XIX – начала XX века. С. И. Танеев.
14. Музыкально-теоретическая концепция Б. Яворского.
15. Теория метротектонизма Г. Конюса.
16. Зарубежное теоретическое музыкознание первой половины XX века. Теоретическая концепция Х. Шенкера.
17. Музыкально-теоретическая концепция П. Хиндемита.
18. Музыкально-теоретическая система О. Мессиана.
19. А. Шенберг и теория 12-тоновой серийной музыки.
20. Теория тропов Й. Хауэра.
21. Зарубежное теоретическое музыкознание второй половины XX века. Теории П. Булеза и К. Штокхаузена.
22. Музыкально-теоретическая концепция Б. Асафьева.
23. Основные направления в развитии отечественной музыкальной теории второй половины XX века.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов / Ю. Холопов, Л. Кириллина, Т. Кюрегян, Г. Лыжов, Р. Поспелова, В. Ценова; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – М: Композитор, 2006. – 631 с.

Бонфельд М. Ш. История музыкознания: пособие по курсу "Основы теоретического музыкознания" / М. Ш. Бонфельд. – М: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. – 320 с.

Музыкально-теоретические системы 20 века / Гос. ин-т искусствознания; ред.-сост. М. Г. Арановский, Л. О. Акопян. – М: Музиздат, 2011. – 247 с.

7.2. Дополнительная литература:

Бычков Ю. Н. Ладовая система Древней Греции: Лекция по курсу гармонии для студ. муз. вузов / Ю. Н. Бычков; МГИМ им. А. Г. Шнитке, Каф. теории музыки. – М: МГИМ, 2001. – 38 с.

Бычков Ю. Н. Ладовая организация и композиционная структура музыкального произведения в теории Б. Яворского: лекция по курсу "Музыкально-теоретические системы" / Ю. Н. Бычков, З. И. Гляदेशкина; Гос. муз.-пед. институт им. Гнесиных. – М: Гос. муз.-пед. институт им. Гнесиных, 1984. – 53 с.

Гляदेशкина З. И. Лекции и материалы по истории теории музыки во Франции XVI–XVIII веков. Т. 3: Рене Декарт и его время: Науч. и философ. основания для анализа музыки. Компедиум музыки / З. И. Гляदेशкина; МКРФ; РАМ. – М., 2001. – 207 с. (Учеб. пособие для вузов).

Ливанова Т. Н. Из истории музыки и музыкознания за рубежом / Т. Н. Ливанова; сост. Ю. К. Евдокимова. – М: Музыка, 1981. – 238 с.

Поспелова Р. Л. Западная нотация XI–XIV вв.: Основные реформы (на материале трактатов), исследование / Р. Л. Поспелова; Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Кафедра теории музыки. – М: Композитор, 2003. – 414 с.

Холопов Ю. Н. Музыкально-теоретическая система Хайнриха Шенкера / Ю. Холопов; науч. ред. В. С. Ценова. – М: Композитор, 2006. – 159 с.

История современной отечественной музыки: учебное пособие для музыкальных вузов. Вып. 3: 1960–1990 / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; ред.-сост. Е. Б. Долинская. – М: Музыка, 2001. – 654 с.

Из истории зарубежной музыки: сборник статей. Вып. 4 / ГМПИ им. Гнесиных, Каф. истории музыки; сост. Р. Ширинян. – М: Музыка, 1980. – 239 с.

Яворский Б. Л. Избранное: письма, воспоминания / Б. Л. Яворский. – М.: Композитор,

2008. – 286 с.

Евдокимова А. А. Проблема содержания музыки в истории музыкально-теоретических систем: учебно-методическое пособие / А. А. Евдокимова; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2012. – 45 с. – Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. – URL: <http://knigafund.ru/books/312252>

Григорьева М. Древнегреческая хрома: от античности до наших дней // Научный вестник Московской консерватории. 2016 № 1. – С. 28–44

Игнатьева Н., Насонов Р. Позиция Дж. М. Артузи в споре о второй практике: ценности и интересы // Научный вестник Московской консерватории, 2016 № 2. – С.84–107

Льжов Г., Двоскина Е. Гамбургский архив П. Н. Мещанинова в научно-музыкальной библиотеке Московской консерватории // Научный вестник Московской консерватории. – 2016 № 2. – С.8–31

6.2. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books> – книги, учебные пособия

www.stmus.nm.ru – научные статьи в журнале «Старинная музыка».

<http://vestnikram.ru> – научные статьи в электронном журнале «Вестник РАМ им. Гнесиных».

<http://window.edu.ru/window/library> – учебные пособия.

www.orheusmusic.ru/pub/8 – академическая музыка XX-XXI веков (статьи).

www.torrentino.com/torrents/662600 – возможность бесплатно копировать книги, учебные пособия.

www.opentextnn.ru/music – собрание статей по разной тематике.

www.lafamire.ru – статьи В. Носиной по проблемам риторики в музыке И.С.Баха.

<http://www.bibliotekar.ru> – электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений.

www.musiccritics.ru – крупный интернет-ресурс, посвященный новостям современной культурной жизни, включающий анонсы, интервью и статьи музыкальных журналистов, музыковедов и композиторов.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Персональный компьютер с установленным ПО для работы с текстом – например MS Word;

фортепиано, экран настенный (доска), наглядные пособия в виде таблиц, графиков, схем.