

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О. 28. МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Специалитет по специальности 53.05.05 Музыковедение

Квалификация: Музыковед. Преподаватель.

Форма обучения - очная

Музыкальный факультет

Кафедра теории музыки

г. Воронеж – 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732, зарегистрированным Минюстом РФ 21 августа 2017 г. (регистрационный номер 47873)

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры

от «26» мая 2023 г. Протокол № 12

Заведующий кафедрой:

Е.Б.Трембовельский, доктор искусствоведения, профессор

Разработчик:

Л.Л.Крупина, кандидат искусствоведения, и.о. профессора

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины Музыкально-теоретические системы являются: изучение основных этапов развития музыкальной теории, принципов построения теоретических систем в их связи с религиозными, философскими, эстетическими представлениями каждого исторического периода, а также с личностными особенностями крупнейших представителей музыкально-теоретической науки.

Задачами освоения дисциплины являются: изучить научную проблематику и основные положения исторически наиболее важных теоретических систем отечественной и зарубежной музыкальной науки, овладеть специальной терминологией и методами теоретического обобщения материала, ориентироваться в научно-исследовательской и учебно-методической литературе по проблемам теории музыки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

2.1. Учебная дисциплина Музыкально-теоретические системы относится к Блоку 1 обязательной части профессионального цикла дисциплин музыковедческого модуля (Б1.О.28).

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- *История искусств*: осмысление связи музыки с другими видами искусства, а также с религиозными, философскими и эстетическими представлениями каждого исторического периода.

- *Гармония*: осмысление связи между исторической эволюцией гармонических систем и развитием теории музыки.

- *Полифония*: знание контрапунктических систем старинной и современной полифонии.

- *История музыки*: осмысление общих закономерностей развития музыкального искусства в историческом контексте.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- *Методология музыковедческих исследований*: знание конкретных методов построения теоретических систем в разные исторические периоды.

- *Теория современной композиции*: знакомство с некоторыми авангардными теоретическими системами (Булеза, Штокхаузена, Ксенакиса).

- *Специальный класс*: владение специальной терминологией и методами теоретического обобщения материала, ориентация в научно-исследовательской и учебно-методической литературе по проблемам теории музыки.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Коды компетенций	Содержание компетенции	Результаты обучения
------------------	------------------------	---------------------

<p>УК-1</p> <p>ОПК-5</p> <p>ПК-4</p>	<p>В процессе освоения данной дисциплины (вкуче с другими) студент должен овладеть следующими компетенциями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; - Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; - Способность постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения. 	<p>В результате изучения дисциплины студент должен:</p> <p>Знать: основные исторические периоды развития зарубежной и отечественной музыкальной науки, научные труды, посвященные различным музыкально-теоретическим концепциям (ПК-4), основную хронологию по музыкально-теоретическим системам, в том числе касающуюся времени написания отдельных трактатов и жизни выдающихся теоретиков музыки, содержание крупнейших музыкально-теоретических трактатов и концепций (ОПК-5).</p> <p>Уметь: выделять главнейшие этапы развития музыкально-теоретических систем, проводить сравнительный анализ теоретических трактатов (УК-1); объяснить закономерность смен научных концепций, применять профессиональную лексику (ПК-4);</p> <p>Владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации различных музыкально-теоретических источников (ОПК-5, ПК-4), методом конкретно-исторического рассмотрения теоретических систем в связи с общенаучными, философскими и эстетическими представлениями эпохи (УК-1), профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом важнейших музыкально-теоретических систем; практическими навыками построения основных музыкальных структур (греческих тетраордов, сольмизационных гексахордов, ладов григорианского хорала, функций аккордов по Риману, простых и дважды ладов по Яворскому, ладов ограниченной транспозиции по Мессияну) – ОПК-5.</p>
--------------------------------------	--	---

Дисциплина МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ изучается в пятом и шестом семестре по одному часу в неделю аудиторных занятий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы		Всего часов	5 семестр	6 семестр
			Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия		32	16	16
в том числе:				
Лекции (Л)		28	14	14
Семинары (С)		4	2	2
Самостоятельная работа студента (СРС)		112	56	56
Вид промежуточной аттестации:			зачет	зачет
ВСЕГО	Часов трудоемкости	144	72	72
	Зачетных единиц	4	2	2

ë

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия		
			Лекции	Семинары	СРС
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>9</i>
1.	Введение: теория музыки как наука	2	1		1
2	Древнегреческая теория музыки	6	2		4
3	Музыкальная теория Средневековья	11	2		10
4.	Музыкальная теория эпохи Возрождения	14	2	1	10
5.	Западноевропейская теория XVII – первой половины XVIII веков	11	2	1	10
6.	Отечественная музыкальная теория до середины XIX века	11	3	1	8
7.	Западноевропейская теория второй половины XVIII – XIX веков	18	2		14
8.	Отечественная теория второй половины XIX – начала XX века	19	3	1	15
9.	Зарубежное теоретическое музыкознание первой половины XX века	25	5		18
10.	Зарубежные теории второй половины XX века	13	4		12
11.	Отечественное теоретическое музыкознание XX века	13	2		10
Итого:		144	28	4	112

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.	Музыкальная теория Средневековья	Этапы средневековой теории, ее основная проблематика. Бозций «Трактат о музыке». Ладовая теория грегорианского хорала. Развитие нотации.
4.	Музыкальная теория эпохи 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 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 музыкальная теория до середины XIX века	Первые сведения о музыке до середины XVII века. Первые музыкально-теоретические трактаты (И.Коренев, Н.Дилецкий, Т.Макарьевский). Основные направления мысли о музыке в XVIII – начале XIX века: теоретическое осмысление национального в музыке, практические руководства, адаптирующие западную теоретическую науку для русского читателя.
7.	Западноевропейская теория второй половины XVIII – 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.
8.	Отечественная теория 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.
9.	Зарубежное теоретическое музыкознание 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.Мессиаана.
10.	Зарубежные теории второй половины XX века.	Принципиально новые идеи музыкального авангарда. Музыкально-теоретические концепции П.Булеза, К.Штокхаузена, Я.Ксенакиса. Теория и техника минимализма.
11.	Отечественное теоретическое музыкознание второй половины XX века.	А.Лосев и его концепция философии музыки. Музыкально-

ретическое музыкальное знание XX века	теоретическая концепция Б.Асафьева. Основные направления и достижения современного музыковедения.
---------------------------------------	---

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№ №	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Введение.	Прочитать и за-конспектировать основные положения предлагаемого материала.	1.Музыкально-теоретические системы: Учебник: Введение. 2.Назайкинский Понятия и термины в теории музыки.	Представление письменного конспекта.
2	Древнегреческая теория музыки.	Прочитать указанную литературу. Выписать структуру античного звукоряда, систему греческих поэтических метров (стоп)	1.Учебник: Тема I. 2.Герцман Е. Античная функциональная теория лада. 3.Бычков Ю. Ладовая система Древней Греции. 4.Харлап М. Ритм и метр в музыке устной традиции.	Представление практического задания в письменной форме.
3	Музыкальная теория Средневековья	Прочитать указанную литературу. Выписать лады грегорианского хора с указанием финалиса, амбитуса и реперкусы. Подготовить выступление по теме семинара.	1.Учебник: Тема II. 2.Герцман Е. Ладотональная терминология трактата Боэция «De institutione musica». 3.Поспелова Р. Западная нотация XI-XIV веков. Основные реформы. 4.Сапонов М. Мензуральная ритмика и ее апогей в творчестве Г.де Машо.	Выступление на семинаре по теме: Развитие нотации (Гвидо, Франко Кельнский, Ф.де Витри).

4	Музыкальная теория эпохи Возрождения	Прочитать указанную литературу. Выписать названия трактатов И.де Грохео, Маркетто из Падуи, Р.де Парехи, И.Тинкториса, Глареана, Дж.Царлино. Выписать систему начальных оборотов и каденций ренессансных ладов.	1.Учебник: Тема III. 2.Лебедев С. Учение о хроматике Маркетто из Падуи. 3.Ходорковская Е. Ренессансные представления о функциях модальных ладов в многоголосии XVI века. 4.Гуляницкая Н. Додекамодалная система Дж.Царлино.	Представление практического задания в письменной форме. Выступление на семинаре: теоретическая система Царлино
5.	Западноевропейская теория XVII – первой половины XVIII века.	Прочитать указанную литературу. Выписать названия трактатов М.Мерсенна, А.Кирхера, М.Преториуса, Р.Декарта и основные положения теории Ж.Ф.Рамо.	1.Учебник: Тема IV. 2.Глядешкина З. Марен Мерсенн: наука о музыке и музыкальная практика во Франции первой половины XVII века. 3.Глядешкина З. Рене Декарт и его время. Компендиум музыки. 4.Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII веков. 5.Поташникова М. Рамо как основоположник теоретического музыкознания.	Представление конспекта. Выступление на семинаре: Компендиум музыки Декарта
6.	Отечественная музыкальная теория до середины XIX века.	Прочитать указанную литературу. Выписать названия теоретических работ Л.Эйлера, Н.Львова, А.Львова, А.Серова, Г.Лароша, Д.Разумовского, В.Одоевского. Подготовить выступление по теме семинара.	1.Учебник: Тема V. 2.Гусейнова З. «Извещение» А.Мезенца и теория музыки XVII века. 3.Протопопов В. Русская мысль о музыке в XVII веке. 4.Дилецкий Н. Идея грамматики мусикийской. 5.Серов А. Русская народная песня как предмет науки. 6.Одоевский Этюды об органических законах музыкальной гармонии	Выступление на семинаре по теме: Русская музыкальная теория второй половины XVII века (А.Коренев, Н.Дилецкий, Т.Макарьевский)

7.	Западноевропейская теория второй половины XVIII – XIX веков.	Прочитать указанную литературу. Выписать систему музыкальных форм А.Б.Маркса и обозначения аккордов по системе Х.Римана.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Учебник: Тема VI. 2.Кюрегян Т. Форма в музыке XVII-XX веков (Предисловие). 3.Холопов Ю. Метрическая структура периода и песенных форм. 4.Холопов Ю. Три рондо. 5.Холопов Ю. Принципы классификации музыкальных форм. 6.Риман Г. Упрощенная гармония или учение о тональных функциях аккордов. 	Представление конспекта. Выступление на семинаре: Классификация музыкальных форм Маркса
8.	Отечественная теория второй половины XIX – начала XX века.	Прочитать указанную литературу. Выписать систему ладов Б.Яворского. Подготовить выступление по теме семинара.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Учебник: Тема VII. 2.Чайковский Руководство к практическому изучению гармонии. 3.Римский-Корсаков Практический учебник гармонии. 4.Танеев. Из научно-педагогического наследия. 5.Бычков Ю., Глядешкина З. Ладовая организация и композиционная структура музыкального произведения в теории Б.Яворского. 6.Конюс Г. Краткое изложение основных принципов метротектонизма. 	Выступление на семинаре по теме: Первые отечественные учебники по гармонии: Н.Римский-Корсаков, П.Чайковский

9.	Зарубежное теоретическое музыковедение первой половины XX века	Прочитать указанную литературу. Выписать классификацию аккордов П.Хиндемита и систему ладов ограниченной транспозиции О.Мессиана. Подготовить выступление по теме семинара.	<p>1.Учебник: Тема VIII, § 1 – 5.</p> <p>2.Холопов Ю. Музыкально-теоретическая система Х.Шенкера.</p> <p>3.Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера.</p> <p>4.Веберн А. Лекции о музыке. Письма.</p> <p>5.Холопов Ю. О трех зарубежных системах гармонии.</p> <p>6.Власова Н. Творчество А.Шенберга (гл. 1, 2).</p> <p>7.Кудряшов Ю. Учение о тропах Й.М.Хауэра.</p> <p>8.Холопов Ю. Проблема основного тона аккорда в теоретической концепции П.Хиндемита.</p> <p>9.Гуляницкая Н. Теоретические основы курса гармонии П. Хиндемита.</p> <p>10.Цареградская Т. Время и ритм в творчестве Мессиана.</p> <p>11.Цареградская Т. О.Мессиан и его модальная теория.</p>	Представление конспекта. Выступление на семинарах по темам: 1) Музыкально-теоретическая концепция О.Мессиана (Ладовая и ритмическая теории); 2) Учение о тропах Й.Хауэра.
10.	Зарубежные теории второй половины XX века.	Прочитать указанную литературу и законспектировать основные положения теорий П.Булеза, К.Штокхаузена и Я.Ксенакиса.	<p>1.Учебник: Тема VIII, § 6-9.</p> <p>2.Кон Ю. Пьер Булез как теоретик.</p> <p>3.Булез П. Ориентиры - I.</p> <p>4.Савенко С. Музыкальные идеи и музыкальная действительность К.Штокхаузена.</p> <p>5.Просняков М. Творчество К.Штокхаузена и новая мифология в современной музыке.</p> <p>6.Кон Ю. О теоретической концепции Я.Ксенакиса.</p> <p>7.Соколов А. Теоретическая концепция Я.Ксенакиса как основа практического метода композиции.</p>	Представление конспекта.

11.	Отечественное теоретическое музыкознание XX века.	Прочитать указанную литературу. Выписать имена основных исследователей по научным направлениям: гармония, форма, мелодика, фактура, теория и история полифонии, ритм, оркестровка, акустика, современные техники композиции, этномузыкология, древнерусская музыка.	1.Учебник: Тема XIX. 2.Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. 3.Мазель Л. О музыкально-теоретической концепции Асафьева. 4.Рыжкин И. Советское теоретическое музыкознание (1917-1941). 5.Богоявленский С. Советское теоретическое музыкознание (1941-1966). 6.Холопов Ю. Музыкально-теоретическая концепция А.Лосева. 7.Холопов Ю. Теория музыки последней трети XX века.	Представление конспекта.
-----	---	---	--	--------------------------

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Основным видом самостоятельных работ по курсу МТС является изучение учебной и научной литературы с конспектированием основных положений изучаемых теорий. В результате студент должен ориентироваться в научной проблематике теории музыки, основных положениях и терминологии изучаемых теоретических систем, понимать закономерности смен научных концепций, уметь изложить их основные теоретические идеи, осмыслить достоинства и недостатки. Кроме того, студент должен овладеть некоторыми практическими навыками: построения звукорядов и ладов (античной совершенной системы, системы гексахордов Гвидо, восьми ладов григорианского хора, многоголосных ладов Возрождения, обиходных ладов, системы ладов Яворского и Мессиаана), функциональными обозначениями аккордов по Риману.

4.3.3. Воспитательная работа, проводимая при изучении учебной дисциплины

В русле изучения дисциплины воспитательная работа осуществляется постоянно как в учебное, так и внеучебное время. В ходе этой работы студентам разъясняется, что в процессе аудиторных и самостоятельных занятий при освоении новых тем, теоретических положений и практических навыков, при чтении научной литературы, подготовке рефератов и выполнении любых иных составляющих курса предусматривается воспитание у обучающихся логического мышления, умения ставить перед собой конкретные задачи и прогнозировать возможные пути их решения. Этому способствует, прежде всего, выполнение аналитических заданий, регулярность которых воспитывает у обучающегося чувство ответственности, а также умение слушать ответы своих сокурсников, давая им объективную оценку. Немалую роль в этой форме занятий играет и воспитание эстетического чувства, умения распознать в раскрываемых технологических принципах уровень мастерства композитора, достижение им сугубо художественных результатов, установление баланса традиционных и новых средств, соотнесенных со стилевыми особенностями эпохи.

Студентам прививается мысль, что запланированные в учебном процессе семинарские занятия воспитывают у них самостоятельность, побуждают к поиску необходимой информации и к последующему логически осмысленному выстраиванию полученных сведений в своем устном или письменном выступлении.

Выполнение творческих работ и их демонстрация в классе и на творческих собраниях также в немалой мере способствует повышению у студента уровня креативности, воспитанию у него творческой инициативы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

Специфика дисциплины «Музыкально-теоретические системы» предусматривает преимущественное использование традиционных технологий. Это лекции (вводная, установочная, интегрирующая и мотивационная разновидности), а также семинары в виде устных выступлений студентов по самостоятельно подготовленным темам (4 семинара за год). Однако почти каждое лекционное занятие обязательно включает частичное участие активных и интерактивных форм в виде привлечения студентов к обсуждению значимости изучаемых теорий, причин и стимулов к их возникновению. Еще большее участие активных форм подразумевают семинарские занятия, проводимые в виде дискуссий и обсуждения предложенных тем. Кроме того курсом предусматриваются встречи-беседы (мастер-классы) с приглашаемыми вузом российскими и зарубежными музыкантами (композиторами, исполнителями, музыковедами).

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

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 1	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Представление конспекта
2.	Раздел 2	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Тесты.

3.	Раздел 3	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Выступление на семинарском занятии,
4.	Раздел 4	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Выступление на семинарском занятии
5.	Раздел 5	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Представление конспекта, выступление на семинаре
6.	Раздел 6	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Выступление на семинарском занятии
7	Раздел 7	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Выступление на семинарском занятии
8.	Раздел 8.	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Выступление на семинарском занятии
9.	Раздел 9	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Выступление на семинарах
10	Раздел 10	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Представление конспектов
11	Раздел 11	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Представление конспектов
7.	Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-1, ОПК-5, ПК-4	Вопросы к экзамену,

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Тестирование	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено менее 40% тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 40% - 60% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 81 -100% тестовых заданий
Устный опрос (устные выступления на семинарских занятиях)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание темы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Средний («хорошо»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы, однако обучающийся справляется с ответом на дополнительные вопросы и правильно использует профессиональные термины.
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубо-

6.3. Примерное содержание контрольных материалов

Контрольные вопросы, тестовые задания (с ответами на контрольные вопросы, ключи к тестам для проверяющего):

Семестр № 5

Тема (занятия / раздела курса) Древнегреческая теория музыки.

I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ)

1. Чем отличается греческая система музыкально-поэтических метров от современных стихотворных стоп? (ПК-4)
2. Сколько длительностей включает греческая ритмическая система? (ПК-4)
3. Что подразумевают роды тетрахордов? (ПК-4)

II. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (КЛЮЧИ К ТЕСТАМ)

1. Греческие метры основаны на количественной системе стихосложения (чередовании долгих и кратких слогов), поэтому их во много раз больше, чем стоп в тонической системе.
2. Греческая ритмика основана на прибавлении краткой длительности (хронос протос), поэтому включает только пять длительностей (две обычные, трисемос, тетрасемос и пентасемос).
3. Роды тетрахордов различаются по высотным соотношениям кенуменов (подвижных звуков внутри тетрахордов): диатон: $\frac{1}{2}$, 1, 1; хрома: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $1 \frac{1}{2}$.; энгармон: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, 2 тона.

Примерная тематика семинарских занятий.

1. Развитие нотации в эпоху Средневековья: (УК-1, ОПК-5)

- 1) Линейная нотация Гвидо из Арrezzo.
- 2) Ритмическая (модусная) нотация Франко Кельнского и И. де Гарландия.
- 3) Мензуральная система Ф. де Витри.

2. Русская музыкальная теория второй половины XVII века: (УК-1, ОПК-5)

- 1) «Музыка» И. Коренева.
- 2) «Музыкальная грамматика» Н. Дилецкого.
- 3) «Ключ разумения» Т. Макарьевского.

3. Первые отечественные учебники по гармонии: (УК-1, ОПК-5)

- 1) П. Чайковский Руководство к практическому изучению гармонии.
- 2) Н. Римский-Корсаков Практический учебник гармонии.

4. Музыкально-теоретическая концепция О. Мессиана: (ПК-4)

- 1) Ладовая система с участием «ладов ограниченной транспозиции».
- 2) Ритмическая теория.

6.4. По окончании дисциплины в пятом и шестом семестрах проводятся зачеты. Они включают:

- 1) ответ на один из предлагаемых вопросов;
- 2) собеседование по терминологии изученных теорий;
- 3) практическое задание по построению звукорядов различных звуковысотных систем.

Оценка «зачтено» выставляется при условии полного раскрытия предлагаемого теоретического вопроса, ориентирования в терминологии изученных теорий, правильного выполнения практического задания.

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

Примерный перечень вопросов к зачету:

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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Пospelова Р., Ценова В.	Музыкально-теоретические системы: Учебник.	М., 2006.
2.	Бонфельд М.	История музыкознания.	М., 2011
3.	3.Пospelова Р.	Западная нотация XI-XIV веков. Основные реформы.	М., 2003.
4.	4.Холопов Ю.	Музыкально-теоретическая система Х.Шенкера.	М., 2006.
5.	5.Холопов Ю.	Теория музыки последней трети XX века // История современной отечественной музыки / Сост. Е.Долинская.	М., 2001.
6.	6.Цареградская Т.	О.Мессиа́н и его модалная теория // Музыкальное образование в контексте культуры: Вопросы теории, истории, методологии. – Материалы конференции.	М., 2008.

7.2. Рекомендуемая литература

№ п/п	Автор	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Арзаманов Ф.	С.И.Танеев – преподаватель курса музыкальных форм	М., 1984.
2.	Асафьев Б.	Музыкальная форма как процесс.	М., 1963.
3.	Баранова Т.	Переход от средневековой ладовой системы к мажору и минору в муз. теории 16-17 веков // Из истории зарубежной музыки. Вып. 4.	М., 1980.
4.	Берков В.	Учебник гармонии Н.А.Римского-Корсакова	М., 1953.
5.	Богоявленский С.	Советское теоретическое музыкознание (1941-1966) // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 6-7.	Л., 1967.
6.	Бражников М.	Древнерусская теория музыки по рукописям и материалам XI-XVIII веков.	Л., 1972.
7.	Бычков Ю.	Ладовая система Древней Греции.	М., 2001.
8.	Бычков Ю., Глядешкина З.	Ладовая организация и композиционная структура музыкального произведения в теории Б.Яворского.	М., 1984.
9.	Веберн А.	Лекции о музыке. Письма.	М., 1975.
10.	Власова Н.	Творчество А.Шенберга (Гл. 1, 2).	М., 2007.

11.	Герцман Е.	Античная функциональная теория лада // Проблемы музыкальной науки. Вып. 5.	М., 1983.
12.	Герцман Е.	Ладотональная теорминология трактата Боэция «De institutione musica» // Проблемы музыкальной науки. Вып. 7	М., 1989.
13.	Глядешкина З.	Рене Декарт и его время. Компендиум музыки.	М., 2001.
14.	Глядешкина З.	Марен Мерсенн: наука о музыке и музыкальная практика во Франции первой половины XVII века в трудах выдающегося мыслителя // Музыкальная академия	2010 № 4.
15.	Григорьева М.	Древнегреческая хрома: от античности до наших дней // Научный вестник Московской консерватории	М., 2016. № 1
16.	Гуляницкая Н.	Додекамодалная система Царлино // История гармонических стилей: зарубежная музыка до-классического периода.	М., 1987.
17.	Гуральник Л. О	Техника симметричных пермутаций О.Мессиаана // Ритм и форма: Сб статей.	СПб., 2002.
18.	Дилецкий Н.	Муסיкийская грамматика // Памятники русского искусства. Вып. 7.	М., 1979.
19.	Захарова О.	Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII веков.	М., 1983.
20.		История европейского искусствознания. – Т. 1: От Античности до конца 18 века.	М., 1963.
21.	Игнатъева Н., Насонов Р.	Позиция Дж.М.Артузи в споре о второй практике: ценности и интересы // Научный вестник Московской консерватории	М., 2016, № 2.
22.	Катунян М.	Basso-continuo – путь к новой музыке // Проблемы теории западноевропейской музыки (12-17 вв.).	М., 1983.
23.	Кон Ю.	О теоретической концепции Я.Ксенакиса //Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып 3.	М., 1976.
24.	Кон Ю.	Пьер Булез как теоретик //Кризис буржуазной культуры и музыка. Вып. 4.	М., 1983.
25.	Конюс Г.	Краткое изложение основных принципов метротектонизма // Вопросы музыковедения.	М., 1972.
26.	Кудряшов Ю.	Учение о тропах Й.М.Хауэра // Проблемы музыкальной науки. Вып. 5.	М., 1983.
27.	Котомин Е.В.	Учебник гармонии П.И.Чайковского // Временник Зубовского института.	СПб., 2015, № 1.
28.	Курбатская С.	Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики.	М., 1996.
29.	Курт Э.	Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера	М.,1975.
30.	Курбатская С., Холопов Ю.	Пьер Булез. Эдисон Денисов.	М., 1998
31.	Лагутина Е.В.	Генрих Шенкер и его «Учение о гармонии»: автореф. дис. ... канд. иск.	М., 2014.
32.	Лебедев С.	Учение о хроматике Маркетто из Падуи // Проблемы теории западноевропейской музыки (XII-XVII вв.).	М., 1983.
33.	Лебедев С.	Монохорд Боэция // Музыкальная академия.	2010, № 9,

			2011, № 1.
34.	Лебедев С., Поспелова Р.	Musica latina (фрагменты трактатов Боэция, Гвидо, Грокейо, Тинкториса).	СПб., 2000.
35.	Ливанова Т.	Русская музыкальная культура XVIII века. Т. I-II.	М., 1952-1953.
36.	Ливанова Т.	Из истории музыки и музыкознания за рубежом.	М., 1981.
37.	Лосев А.	История античной эстетики.	М., 1969.
38.	Лосев А.	Эстетика Возрождения.	М., 1982.
39.	Мазель Л.	О музыкально-теоретической концепции Б.Асафьева // Советская музыка	1957 № 3.
40.	Малинина Л.	О европейской звуковой системе в русской музыкальной теории 18 – первой половины 19 веков // Проблемы музыкальной науки. – Вып. 7.	М., 1989.
41.	Маркус С.	История музыкальной эстетики. Т.1-2.	М., 1950, 1968.
42.		Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения	М., 1966.
43.		Музыкальная эстетика России XI-XVIII веков.	М., 1973.
44.	Одоевский В.	Избранные музыкально-критические статьи.	М., 1951.
45.	Орлова Е.	Академик Б.В.Асафьев	Л., 1984.
46.	Поташникова М.	Рамо как основоположник научного теоретического музыкознания // Методологические вопросы теоретического музыкознания	М., 1975.
47.		Проблемы истории и теории древнерусской музыки: Сб. статей	Л., 1979.
48.	Протопопов В.	Предисловие // П.И.Чайковский Полное собрание сочинений. – Т. III А.	М., 1957.
49.	Протопопов В.	Русская мысль о музыке в XVII веке.	М., 1989.
50.	Пушкина Ю.	Трактат Гвидо Аретинского «Микролог» в контексте музыкальной культуры Высокого Средневековья: автореф. дис. ... канд. иск.	М., 2010.
51.	Риман Г.	Катехизис истории музыки. Ч. II.	М., 1886.
52.	Римский-Корсаков Н.	Практический учебник гармонии	М., 1886.
53.	Рыжкин И.	Советское теоретическое музыкознание (1917-1941) // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 6-7.	Л., 1967.
54.	Розин В.	Сравнительный методологический анализ концепций Курта и Асафьева // Вопросы методологии теоретического музыкознания.	М., 1983.
55.	Сапонов М.	Мензуральная ритмика и ее апогей в творчестве Г. де Машо // Проблемы музыкального ритма.	М., 1978.
56.	Серов А.	Русская народная песня как предмет науки // А. Серов Избранные статьи.	М.-Л., 1950.
57.	Соколов О.	Наука о музыкальной форме в дореволюционной России // Вопросы теории музыки. Вып. 2.	М., 1970.
58.	Степанов А.	Вопросы гармонической структуры и функциональности в «Руководстве к практическому изучению гармонии» Чайковского // Вопросы музы-	М., 1972.

		коведения.	
59.	Сторчак Н.	Учение о ладовой переменности в трактате Маркетто Падуанского // Научный вестник Московской консерватории.	М., 2016, № 1
60.	Танеев С.	Из научно-педагогического наследия.	М., 1967.
61.	Успенский Н.	Древнерусское певческое искусство.	М., 1965.
62.	Файн Я. Н.	Понятие интонации в музыкально-теоретической концепции Б.Яворского.	Новосибирск, 2013
63.	Федотов В.	Вопросы вертикальной организации музыки 9-13 веков в работах теоретиков средневековья // Актуальные проблемы ладогармонического мышления.	М., 1982.
64.	Федотов В.	Учение о модусе в западноевропейской ритмической теории XIII века // <i>Laudamus</i> .	М., 1992.
65.	Харлап М.	Ритм и метр в музыке устной традиции.	М., 1986.
66.	Ходорковская Е.	Ренессансные представления о функциях модальных ладов в многоголосии XVI века // Музыкальная культура Средневековья. Теория. Практика. Традиция.	Л., 1988.
67.	Холопов Ю.	О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Вып. 4.	М., 1966.
68.	Холопов Ю.	Симметричные лады в теоретических концепциях Яворского и Мессиана // Музыка и современность. Вып. 7.	М., 1971.
69.	Холопов Ю.	Метрическая структура периода и песенных форм // Проблемы музыкального ритма.	М., 1978.
70.	Холопов Ю.	Музыкально-теоретическая концепция А.Ф.Лосева // Проблемы музыкальной теории.	М., 1991.
71.	Холопов Ю.	Музыкально-теоретическая система Х.Шенкера	М., 2007.
72.	Цареградская Т.	Время и ритм в творчестве О.Мессиана.	М., 2002.
73.	Шкапа Е.	Теория метротектонизма накануне рождения Новой музыки XX века // Русская музыка: Рубежи истории.	М., 2005.
74.	Яворский Б.	Сюиты Баха для клавира.	М., 2002.

7.4. 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://musstudent.ru/biblio> – собрание книг о музыке (возможность копирования).

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

www.bibliotekar.ru/avanta – энциклопедия искусства.

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.

Электронно-библиотечная система

1.Евдокимова А.А. Проблемы содержания музыки в истории музыкально-теоретических систем: Учебно-методическое пособие. – Н.Новгород: ННГК, 2012. [Электронный ресурс] – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312252>.

2.Курт Э. Основы линейного контрапункта. Мелодическая полифония Баха: пер. с нем. З.Эвальд. – М.: Госмузиздат, 1931. [Электронный ресурс] – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236372>.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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