

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич

Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 01.12.2023 16:01:35

Уникальный программный ключ: Министерство культуры Российской Федерации

4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feffff6da8207f7d14

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра теории музыки и композиции

Рабочая программа дисциплины

Музыкально-теоретические системы

Для специальностей

53.05.05 Музыковедение

Квалификация: «Музыковед. Преподаватель»

53.05.06 Композиция

Квалификация: «Композитор. Преподаватель»

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальностям
53.05.05 Музыковедение
53.05.06 Композиция

Автор-составитель: Файн Я.Н., кандидат искусствоведения, и.о. доцента кафедры теории музыки

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент Гоц. Т.А., начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензент: кандидат искусствоведения, доцент Новикова О.В.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Музыкально-теоретические системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальностям 53.05.05 Музыковедение и 53.05.06 Композиция, с учетом учебного плана НГК этих специальностей, локальных нормативных актов. Кроме того, учитывалась примерная программа дисциплины «Музыкально-теоретические системы», рекомендованная УМО по музыкальному образованию Министерства культуры РФ.

Аннотация курса. «Музыкально-теоретические системы» – дисциплина основной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Курс теоретический, в основном лекционный, дополненный семинарскими и практическими занятиями. Освоение дисциплины рассчитано на 33 часа аудиторных занятия в течение 5–6-го семестров, при общей трудоемкости курса 72 часа. Самостоятельная работа студентов занимает 38,5 часов, контроль – 0,5 часа.

Цель курса – изучение музыкальной науки в ее исторически обозримом развитии как закономерной системной связи чередующихся фундаментальных парадигм, отражаемых в письменных источниках, от научных трактатов и специализированных научных исследований до развернутых учений о композиции, учебников и практических пособий.

В задачи дисциплины входит формирование представлений о теоретическом музыкознании как системно организованной, исторически развивающейся совокупности областей и направлений теории музыки с единым фундаментом и предметом; овладение методикой системно-специализированного анализа разнообразных музыкально-научных концепций, их историко-логической классификации, т.е. установления принадлежности к определенным направлениям, школам, теориям, исторически сложившимся музыкально-теоретическим системам (МТС), включая некоторые физико-акустические и математические методы.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника.

Курс способствует преодолению относительной разобщенности и обособленности изучения таких музыкально-теоретических дисциплин, как гармония, полифония, музыкальная форма, – помогая устанавливать их взаимосвязь, как между собой, так и с философией, эстетикой, историей музыки. В результате студент получает действенное средство «теоретических наблюдений над историей музыки» (название известного отечественного сборника музыковедческих статей), равно как и исторических наблюдений над теорией музыки. Для студента-композитора курс «Музыкально-теоретические системы» является важным инструментом осмысления применяемой техники композиции как эстетически оправданного средства создания музыкально-художественных ценностей.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

ОПК-1 (53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция): 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 (для специальности 53.05.05 Музыковедение) / Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики (для специальности 53.05.06 Композиция).

Знать:

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;
- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;
- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;
- основные типы форм классической и современной музыки;
- основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений.

ПКО-1 (53.05.06 Композиция) Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий.

Знать:

- основные композиторские стили, традиции русской композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества;

Владеть:

- многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления.

ПКО-2 (53.05.05 Музыковедение) Способен осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства

Уметь:

- анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства;

Владеть:

- методами исследования в области музыки и других видов искусств.

ПКО-4 (53.05.05 Музыковедение) 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:

- методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры;
- основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знатъ основные этапы истории и основные концепции в области теоретического музыказнания; проблематику научной теории музыки через освещение основных положений исторически наиболее важных теоретических систем – монодийных культур, многоголосия XIII-XVI вв., классического европейского многоголосия на уровне аккордово-гармонической, тонально-гармонической и архитектонической организации, музыкально-теоретические системы XX в. – музыкально-теоретические взгляды Танеева, Конюса, Яворского и Асафьева, пантональную систему Шенберга–Шенкера–Хиндемита, панмодальную систему Мессиана, ладо-интонационную систему Яворского–Асафьева, процессуальную теорию музыкальной формы Курта–Яворского–Асафьева, концепции, теории и направления второй половины XX в.; историческое значение важнейших музыкально-исторических концепций; ведущие типы нотации (старинной и новейшей);

уметь выделять главнейшие этапы развития музыкально-теоретических систем; применять полученные в рамках курса знания и навыки, а также понятийно-категориальный аппарат при анализе музыкальных произведений и иных феноменов музыкальной культуры, в научно-исследовательской и педагогической деятельности;

владеть диалектическим представлением о соотношении музыкальных

теории и практики в их историческом развитии и взаимовлиянии; методами системно-специализированного анализа явлений музыкальной теории, от отдельной статьи в составе концепции до категориально-понятийного аппарата в объеме целостной системы; способностью критически осваивать весь изучаемый материал курса, преодолевать в мышлении инерцию догматики, так же как и крен в направлении ниспровергательства.

Краткие методические указания.

Основу изучаемого материала составляют первоисточники, в первую очередь – наиболее важные, исторически значимые. Однако практически далеко не все из них доступны студенту именно как первоисточники. Этим в значительной степени ограничивается возможность изучения материала курса семинарским способом, и возрастает роль лекций, в которых необходимо познакомить студентов с этими памятниками музыкальной науки в социально-историческом контексте. В то же время, семинарские занятия катализируют процесс самостоятельного осмыслиения материала, так же, как и практикум, где осваивается аналитический аппарат музыкально-теоретических концепций.

В приводимом ниже тематическом плане курса лекционные, семинарские занятия и практикум представлены обособленно, однако между ними имеется неразрывная связь. В конкретном случае, строя календарь изучения дисциплины, педагог может планировать их таким образом, чтобы достичь более глубокого вникания в изучаемый материал, при желании и необходимости подготовить развернутое сообщение. Кроме того, один-два часа могут быть выделены для изложения собственной музыкально-теоретической концепции студента.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Требования к минимуму содержания курса по дисциплине (основные дидактические единицы)

Лекционно-теоретическая часть курса. Системно-исторический анализ развития теоретического музыкознания как неотъемлемой части музыковедения в целом. Обобщение и систематизация содержания разделов теории музыки в историко-диалектическом единстве. Изучение важнейших школ, направлений, теорий исторически сложившихся МТС в их наиболее значительном и фундаментальном концепционном выражении.

Практическая часть курса. Практическая работа в аудитории проходит в двух неравновеликих и неравноправных формах:

1) семинарское обсуждение проблематики как основных МТС в целом, так и их отражения в доступных для подробного анализа первоисточниках, выступающих как концепции;

2) практикум, направленный на овладение методами теоретического анализа, применявшегося в МТС и раскрывающих их концепции.

Самостоятельная работа студентов по темам курса складывается из изучения литературы в соответствии с предлагаемыми тематическими списками, подготовки выступлений на семинарских занятиях в соответствии с их тематикой и изучаемыми первоисточниками, апробации аналитического аппарата, разработанного в отдельных концепциях, освоения методов системного анализа категориально-понятийного аппарата, основных математических методов, применяемых в музыказнании, наконец, профессиональной ориентации в научном наследии, накопленном теоретическим музыказнанием за многие столетия.

1. Введение

Теория музыки как наука, как обобщение общественной практики. Место теории музыки в системе музыкальной науки.

Понятие МТС как исторически конкретного продукта общественного сознания, являющегося целостной совокупностью представлений о сложившихся в музыкальной практике закономерностях отбора и организации звукового материала, а также факторах, обусловивших эти закономерности. Анализ имеющихся в теоретическом музыказнании классификаций МТС. Отбор и организация звукового материала как центральная проблема МТС.

Соотношение МТС с теориями, школами, направлениями, отдельными концепциями. Единство категориально-понятийного аппарата как овеществление МТС; теория как репрезентант направления / школы, объединяющий ряд концепций.

Структура МТС. Уровни элементов, связей и целостности (целого). Методологическая направленность (методологическое основание) МТС, выражаемая моделью отношений объект-субъект-музыка, как «центральный нерв» МТС, определяющий исходные принципы построения подсистем каждого уровня и функционирование системы в целом.

Историческая типология МТС. МТС в системе наук. МТС и музыкальная практика. Временная спираль исторической эволюции МТС.

Практическая работа. Овладение основными принципами и методикой систематизации категориально-понятийного аппарата, определения его принадлежности к определенной МТС, научной ценности изучаемой концепции.

Самостоятельная работа. Изучение литературы, анализ предлагаемых концепций (в виде отдельных статей; выбор может быть определен педагогом или предоставлен студенту).

Основная литература¹:

3. 10. 18. 25. 27. 39. **63.** 73. 79. 82. 85. **96.** **97.** **119.** **150.** **152.** 153. 154. 162. 171. 172. **186.** 188. 189. 195. **203.**

2. Музыкально-теоретические системы монодийных культур

¹ Указаны номера источников из общего списка литературы. Первосточники выделены жирным курсивом.
Список предлагаемых для текущего изучения источников, включая первоисточники, определяется педагогом.

Синкетизм всех форм общественного сознания в культурах Древнего мира. Космологизм, пронизывающий мировоззренческую проблематику древних культур, в том числе и музыкальную, определяющий методологическую направленность МТС.

МТС античности как исторически наиболее важный вид данного типа МТС. Принципы отбора звукового материала – от стихийного до выборочно-звукорядного.

Терминология определения МТС на каждом из уровней:

- «интервально-мелодическая» на уровне элементов,
- «модальная» на уровне связей,
- «первично-синкетическая» на уровне целостности.

Уровень элементов.

Ранняя стадия, предшествующая осознанию и научному обоснованию интервала как первичной звуковой организации – попевочная. Исторические виды попевочности в средневековых музыкальных культурах.

Понятие интервала. Мелодический интервал как основной элемент уровня элементов. Пифагорейская теория числа как основа выведения и систематизации интервалов в МТС монодийных музыкальных культур: древнегреческой (античной), древнекитайской, древних и средневековых восточных («восточных») – среднеазиатской (от Аль-Фараби до Абдурахмана Джами и позднее), закавказских (Армения), средневековой европейской.

Строй как система интервалов. «Теоретический строй». Принципы выведения строя. Мультипликативный метод. Принцип «*auf und ab*». Пифагорейский строй как инвариант интервальных систем в интервально-мелодических МТС. Разновидности интервальных систем в известных концепциях древности и средневековья. Интервальные теории и музыкальные инструменты.

Уровень связей.

Понятие модуса. Терминология. «Лад» в значении модуса. Модальность в основных параметрах организации звукового материала: звуковысотном и ритмическом.

Звуковысотная модальность. Звукоряд как основная формула модуса. Объем модуса: от кварты к октаве. Принципиальное различие октавных звукорядов в древнегреческой, «восточных» МТС, с одной стороны, и средневековой системе «церковных ладов». Октава как сумма тетрахордов (тетрахорда и пентахорда) и как единство, расчленяемое на квинту и кварту. Системы основных и производных модусов. Функции звуков в модусе. Модус как совокупность интервалов. Исторические виды модальных систем.

Ритмическая модальность. Античный метр. Метрика восточных монодийных культур. Модальная ритмика в западноевропейском средневековье.

Синкетизм на уровне целостности.

Практическая работа. Овладение методами вычисления интервалов в пропорциональной и центовой системах (мультипликативным и аддитивным соответственно). Сравнительный анализ интервалики в МТС древних культур.

Семинар по основным вопросам МТС монодийных культур (примерный план приводится в разделе IV.2).

Самостоятельная работа. Изучение литературы, в первую очередь – доступных первоисточников. Анализ модальных звукорядных структур и их систематизации у разных авторов. Подготовка к семинару.

Основная литература:

- 2. 3. 6. 14. 16. 26–31. 33. 36. 38. 40. 41. 45. 48. 52. 63. 69. 72. 73. 82. 84. 89. 90. 92. 93. 96. 97. 99. 101. 102. 105. 107. 108. 109. 129. 130. 135. 139. 146. 147. 149. 150. 152. 153. 154. 159. 161. 162. 171. 172. 173. 175. 182. 185. 186. 188. 189. 203. 207.

3. Музыкально-теоретическая система европейского многоголосия XIII-XVI вв.

От Средневековья к Возрождению

МТС средневекового европейского многоголосия XI–XIV вв. как преемница античного наследия. Преобразование космологизма античной культуры в условиях монотеистической идеологии. Антропоморфизм как методологическое основание МТС.

Система средневековой науки. Музыка как компонент квадривиума. Понятие «*musica theoretica*». Сохранение деления музыки на «теоретическую» и «практическую» до эпохи Барокко включительно.

Принципы отбора звукового материала – от выборочно-звукорядного до универсально-звукорядного.

Терминология определения МТС на каждом из уровней:

- «интервально-гармоническая» на уровне элементов,
- «тонально-мелодическая» на уровне связей,
- «ортодоксально-синкретическая» на уровне целостности.

Уровень элементов.

Актуализация понятия «гармонический интервал». Классификация интервалов и ее эволюция. Внутренняя градация консонансов и диссонансов, возникновение понятий «несовершенный консонанс», «несовершенный диссонанс». Консонанс-конкорданс-диссонанс в трактате И. де Грокейо. Диссонансы «*per se*» и «*per accidens*». Проблема тритона. Предпосылки интонационно-мелодической связи интервалов и созвучий «по тяготению». Интервал и конкорд. Теория деления тона Маркетто из Падуи и ее интерпретация.

Строй и нотация как теоретические проблемы многоголосия. Актуализация теории «чистого» (гармонического) строя в условиях развивающихся полифонических жанров, в первую очередь мотета.

Звуковысотная нотация и ее основные формы. Буквенная (теоретическая) нотация, ее исторические виды. Эволюция европейской системы буквенно-нотации. Знаковая нотация на западе (nevменная) и востоке Европы (зnamенная, крюковая). Преобразование невменной нотации способом линейной сетки. Реформа Гвидо Аретинского. Развитая линейная нотация.

Ритм и нотация. Модальная и мензуральная системы нотации, их связь с развитием и усложнением полифонии.

Уровень связей.

Модальные категории и понятия в условиях многоголосия. Проблематичность выявления и теоретического описания линейных модальных функций. Звукорядные системы, унаследованные от модальной МТС античности, их переосмысление и модификация.

Основные этапы становления тональности и их выявление в разработке и модификации звукорядных формул. *Subsemitonium modi*. Сольмизационная система Гвидо Аретинского. От *musica ficta (falsa)* к *musica colorata*. Равномерная темперация: основные этапы формирования, проблематика теории и практики.

Теоретические проблемы додекамодальной системы как прообраза тональной системы. Теоретическая полемика вокруг тональных проблем в XVI в.

Уровень целостности.

Внутренняя дифференциация в пределах синкетизма. Выявление имманентно-музыкальных закономерностей произведения. От описания жанра и катехисного изложения правил композиции – к выработке представлений о закономерностях художественной формы.

Музыкально-теоретические концепции в облике трактатов о композиции, терминологических словарей.

Музыкально-теоретическая концепция И. Тинкториса.

Музыкально-теоретическая концепция Н. Дилецкого.

Практическая работа. Применение методов вычисления интервалов в пропорциональной и центовой системах (мультипликативным и аддитивным соответственно). анализа звукорядных структур и функций их элементов к основным структурам европейского многоголосия XII-XVII вв. Систематическое изучение основных этапов формирования звуковысотной и ритмической нотации как теоретического осмыслиения законов многоголосной гармонии и ритмики. Сравнительный анализ доступных музыкально-теоретических концепций от Псевдо-Хукбальда и Гвидо Аретинского до Глареана и Царлино.

Семинар по музыкально-теоретической концепции Н. Дилецкого (примерный план приводится в разделе IV.2).

Самостоятельная работа. Изучение литературы, в первую очередь – доступных первоисточников. Сравнительный анализ имеющихся в них гармонических установок, теории контрапункта, трактовки системы «тонов». Подготовка к семинару.

Основная литература:

11. 12. 33. 35. 42. 43. 46. 47. 48. 49. 54. 63. 70. 71. 89. 90. 91. 92. 96. 97. 102. 108. 109. 110. 112. 113. 119. 121. 123. 146. 153. 160. 170. 171. 172. 186. 188. 195. 203. 205. 206. 207. 208.

4. Музыкально-теоретическая система классического европейского многоголосия: философско-эстетические основы

Философско-эстетическое содержание культуры эпохи Возрождения. Антропоцентризм. Гуманизм. Исторический перелом рубежа XVI-XVII вв. От антропоцентризма к рационализму, от В. Галилеи к Р. Декарту, к французскому Просвещению.

Музыкальная культура. Открытия и изобретения в музыкальной практике эпохи, давшие сильнейший импульс развитию музыкальной теории и практики. Генерал-бас. Партитура, тактовая черта. Открытие натурального звукоряда (М. Мерсен). Стремительное развитие инструментальной музыки и ее воздействие на развитие теоретической мысли.

Принципы отбора звукового материала – от универсально-звукорядного до специализированно-звукорядного.

Терминология определения МТС на каждом из уровней:

- «аккордово-гармоническая» на уровне элементов,
- «тонально- гармоническая» на уровне связей,
- «архитектоническая» на уровне целостности.

Уровень элементов

Переход от понимания вертикали как суммы интервалов к ее осознанию как единства. Аккорд. Трезвучие: *triada harmonica, l'accord parfait, musica allegra – musica mesta* (ср.: веселая мусиция, печальная мусиция у Н. Дилецкого).

Теория аккорда в концепциях Ж. Ф. Рамо и его современников. Натуральный звукоряд как рационалистическое основание теории аккорда. Принципы систематики аккордов. Пересмотр теории генерал-баса. Аксиома идентичности звуков октавы. Открытие разностных комбинационных тонов и теория аккорда.

Развитие натурально-звукорядной теории интервалов и аккордов, попытки введения принципов музыкальной акустики и музыкальной психологии при классификации аккордов.

Уровень связей

Тональность как центральная структура на уровне связей. Понятие тональности без термина у Рамо. Теория «основного баса», ее критика и развитие. Теория каденций как основа перехода от принципа координации к принципу субординации элементов. Функциональный комплекс: тоника, доминанта, субдоминанта.

Термин «тональность», история его применения (Шорон – Кастиль-Блаз – Фетис). Ошибочность применения термина «лад» как коррелята «тональности» при переводе на русский язык труда Л. Шевалье «История учений о гармонии».

Два направления в разработке теории тональности: Ф. Ж. Фетис – Х. Риман. Сравнительная характеристика обеих концепций, их критика современниками и в последующие периоды. Историческая классификация типов «тонального порядка» у Фетиса. Значение обеих концепций в последующем развитии теоретического музыказнания.

Уровень целостности

Предыстория понятия «музыкальная форма». Предпосылки в теоретических описаниях музыкальных жанров. Поиск общих закономерностей в области риторики (риторическое *dispositio* у Маттезона, Форкеля). Первичные структу-

ры в теоретических трудах XVIII – первой половины XIX вв.: «период» (Кирнбергер), «мотив» (А. Рейха). Теория тональности как фундамент построения теории музыкальной формы.

Понятие «музыкальная форма» у А. Б. Маркса. Форма индивидуальная и форма-тип (*die Form – die Kunstform*). Систематика музыкальных форм. «Песенная форма». Критика этого понятия. Классификация форм рондо.

Функциональная теория музыкальной формы Х. Римана – законченная концепция, отражающая основные закономерности архитектонической МТС. Развитие и критика римановской концепции в теоретическом музыкознании первой половины XX в. (Г. Катуар, Г. Конюс).

Практическая работа. Сравнительный анализ структуры и систематики аккордов в концепциях XVIII – первой половины XIX вв., функциональной и ступенной систем. Применение классификаций форм рондо А. Б. Маркса и Х. Римана к произведениям русских и зарубежных композиторов второй половины XIX – начала XX вв.

Семинар по проблематике теории музыкальной формы и анализа музыкальных произведений в музыкально-теоретических концепциях XIX-XX веков (примерный план приводится в разделе IV.2).

Самостоятельная работа. Изучение литературы, в первую очередь – доступных первоисточников. Сравнительный анализ: 1) функций аккордов и трактовки модуляционных процессов в теориях тональности Ф. Ж. Фетиса и Х. Римана, 2) произведений с применением классификации форм рондо А. Б. Маркса и Х. Римана. Подготовка к семинару.

Основная литература:

– 1. 4. 5. 7. 11. 13. 19. 39. 46. 51. 53. 63. 77. 79. 81. 91. 94–97. 102. 104. 108. 111. 116. 117. 119. 122. 123. 126–128. 136. 137. 138. 141. 144. 146. 148. 153. 155. 160. 163. 169. 176. 179. 183. 186. 188. 195. 202. 204. 207.

5. Введение в музыкально-теоретические системы XX в.

Кризис в музыкальном мышлении романтической эпохи. Разрушение классической оппозиции «диатоника-хроматика». Предсказание Ф. Ж. Фетиса (*l'ordre omnitonique*) и анализ Э. Курта («Романтическая гармония и ее кризис в “Гристане” Вагнера»). Разветвление теоретического музыкознания на «традиционистское» и «новационное» направления (наименования условные). Попытки осмыслить новые гармонические явления с помощью понятийного аппарата тонально-гармонической системы.

Появление концепций, в которых явно отражаются формирование новых МТС: пан-интервальной (по И. Котляревскому – свободно-интервальной), универсально-аккордовой, интонационной (уровень элементов), пантональной, панмодальной, ладовой (уровень связей), процессуальной (уровень целостности) – или предпосылки иных МТС в виде новых теорий композиции, т. е. организации музыкального целого.

Философско-эстетическая и методологическая проблематика теоретического музыкоznания XX в. Концепция А. Лосева. Философия музыки – «философия новой музыки»: А. Лосев – Т. Визенгрунд-Адорно.

Основная литература:

18. 37. 55. 57. 63. 73. 74. 96. 97. 125. 126. 154. 194. 160. 161. 166. 167. 186.
189. 195.

6. Музыкально-теоретическое новаторство в России:

Танеев – Конюс – Яворский – Асафьев

Две школы отечественного музыкоznания – петербургская и московская. Общие принципы, теоретические различия. Московская школа и ее роль в появлении новаторских музыкально-теоретических концепций, не имевших аналогов в западноевропейском музыкоznании.

С. Танеев и его концепции тональности и формы. Танеевский класс как «музыкально-теоретический клуб». Появление новых музыкально-теоретических идей и разработок (Г. Конюс, Б. Яворский). Ориентация на органическую историко-теоретическую связь классического наследия и современного творчества. Новое творчество – новые теоретические концепции.

Начало музыковедческого пути Б. Асафьева. Программное значение статьи «Ценность музыки».

Основная литература:

5. 7–10. 51. 59–62. 63. 79. 96. 97. 103. 131–134. 140. 142–146. 165. 180. 181.
184. **191–201.**

7. Пантональная система: Шенберг – Шенкер – Хиндемит

Начало «новой музыки» и кризис тонально-гармонической МТС. От попыток ее внутренней перестройки – к принципиально новым принципам тональной организации, использующим как основу физико-акустические факторы, прежде всего натуральный звукоряд. «Хроматическая тональность» (Геварт – Катуар). «Расширенная тональность» (Шенберг). «Новые музыкальные теории и фантазии» в сфере гармонии Х. Шенкера. 12-полутоновая тональная иерархия П. Хиндемита. Возрождение теоретического применения разностных комбинационных тонов (Тартини – Зорге – Хиндемит). Теория гармонии как фундамент структурного построения и анализа музыкальной формы (Шенкер).

Прорастание теоретических концепций Шенberга, Хиндемита и Шенкера в музыкальную педагогику.

Основная литература:

22. 23. 34. 56. 57. 63. 87. 96. 97. 98. 115. 125. 153. 154. 157. 158. 160. 161.
164. 167. 187.

8. Панмодальная система: О. Мессиан

Возврат к модальности на новом уровне в творчестве и теории. Новая модальность как фундамент выработки новой техники композиции: тропов, се-

рийной, додекафонно-серийной, рядов и т.д. «Техника моего музыкального языка» О. Мессиана как наиболее полный образец панмодальной системы, законченной в теоретическом, композиционном и философско-эстетическом ракурсах. Уникальность всех сторон концепции.

Основная литература:

23. 34. 44. 56. **63. 86. 96. 97.** 125. 153. 154. **158. 161. 165. 174.**

9. Ладоинтонационная система: Яворский – Асафьев

Интонация как элемент МТС на уровне элементов. Предыстория и предпосылки понятийного разделения соотношения звуков на физико-акустический и физиолого-психологический компоненты (Бемецидер, Катель, Фетис).

Тяготение, его феноменологическое значение в концепции *строения музыкальной речи – ладового ритма – слухового тяготения – музыкального мышления* (названия концепции, отражающие этапы ее разработки).

Понятийные значения термина *интонация*. Первое концепционно обусловленное применение его у Б. Яворского (1908). Определение интонации как элемента *строения музыкальной речи* (1908-1914).

Теория *лада* как центральной структуры на уровне связей. Лад как совокупность интонационно организованных систем. Пентада: *схема общественно-го процесса – творческое задание – конструкция – композиция – оформление*.

Основное содержание и значение материалов двух дискуссий по теории ладового ритма 1930-1931 гг. Концепция и ее выход в музыкальную педагогику, в музыкальное исполнительство.

Концепция музыкальной формы и интонации Б.В. Асафьева. Сходство и различие двух подходов к раскрытию понятия «интонация».

Историзм и диалектичность обеих концепций. Открытия и противоречия. Значение обеих концепций в настоящее время.

Основная литература:

8–10. 15. 18. 21. 25. 50. 63. 77. 79. 83. 87. 96. 97. 100. 101. 103. 104. 105.
140–146. 153. 165. 176–181. 184. 186. **191–201.**

10. Процессуальная теория музыкальной формы:

Э. Курт – Б. Яворский – Б. Асафьев

Музыкальная форма как процесс: исторические предпосылки нового взгляда на музыкальную форму. Поиск законов мелодики как развертывания музыкальной мысли. Процессуальный подход к организации звукового материала в концепции Б. Яворского. Процессуальное понимание мелодики. Процессуальность в трактовке ладового процесса как *развертывания лада*.

Концепция Э. Курта и ее революционное значение. Идея процессуальности в анализе баховской полифонии, вагнеровской гармонии. Противоречие, возникающее вследствие опоры на тонально-гармоническую концепцию Римана, несовместимую с самим принципом процессуальности.

Полемика вокруг концепции Э. Курта в СССР и за рубежом. Критика «с двух полюсов». Неизвестные рецензии Б. Яворского. Влияние идей Курта на теорию и практику преподавания полифонии в нашей стране.

Асафьевская «музыкальная форма как процесс». Критика Курта как фрагмент собственной концепции. Концепция Б. Асафьева и теория музыкальной формы в СССР – России.

Основная литература:

8–10. 15. 18. 21. 25. 50. 63. 77. 79. 83. 87. 96. 97. 100. 101. 103. 104. 105. 140–146. 153. 165. 176–181. 184. 186. 191–201.

11. К XXI веку: концепции, теории, направления второй половины XX в.

Теоретическое музыказнание во второй половине XX в. Мощное философско-эстетическое движение в сфере музыказнания. Тенденция к перерастанию учебников композиционной техники в авторские философско-теоретические концепции. От Шенберга, Хиндемита, Мессиана – к Булезу, Штокхаузену, Ксенакису и др. Музыкальный язык – теория и эстетика композиции – философия музыки. Обзор важнейших концепций.

Основная литература:

18. 21-24. 30. 31. 33. 53. 59. 74. 76. 110. 112. 122. 123. 124. 133. 134. 142. 154. 155. 161. 191. 204. 214. 227. 271-275. 329-330.

Практическая работа по материалу тем №№ 5-11. Изучение и апробация аналитического аппарата музыкально-теоретических концепций А. Шенберга, Х. Шенкера, П. Хиндемита, О. Мессиана, Г. Конюса, Б. Яворского, Ю. Тюлина, Л. Мазеля, Ю. Холопова методом концентрации на одном музыкальном материале (гармония, лад-тональность, музыкальная форма). Изучение взаимосвязи между МТС, школами (направлениями, теориями), с одной стороны, и музыкальной педагогикой, с другой. Анализ соотношения теории музыки и техники композиции (Шенберг, Хиндемит, Мессиан).

Семинар по проблематике теории музыкальной формы и анализа музыкальных произведений в музыкально-теоретических концепциях XIX-XX веков (примерный план приводится в разделе IV.2).

Самостоятельная работа. Изучение литературы, в первую очередь – доступных первоисточников. Анализ произведения с применением аналитического аппарата разных концепций. Подготовка к семинару.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№№	Наименование темы	Кол-во часов		
		общее	аудитор-ных	самост. работа
<i>I. Лекции</i>				
1.	Введение	3	2	1
2.	Музыкально-теоретические системы монодийных культур	6	4	2
3.	Музыкально-теоретическая система многоголосия XIII-XVI вв.	5	3	2
4.	Музыкально-теоретическая система классического евро-	3	1	2

	пейского многоголосия: философско-эстетические основы, методологическая направленность			
	Уровень элементов: аккордово-гармоническая МТС	4	2	2
	Уровень связей: тонально-гармоническая МТС	4	2	2
	Уровень целостности: архитектоническая МТС	5	3	2
5.	Введение в музыкально-теоретические системы XX в.	3	1	2
6.	Музыкально-теоретическое новаторство в России конца XIX – начала XX вв.: С. Таинев – Г. Конюс – Б. Яворский – Б. Асафьев	4	2	2
7.	Пантональная система: Шенберг-Шенкер-Хиндемит	3	1	2
8.	Панмодальная система: О. Мессиан	3	1	2
9.	Ладо-интонационная система: Яворский-Асафьев	3	1	2
10.	Процессуальная теория музыкальной формы: Э. Курт – Б. Яворский – Б. Асафьев	3	1	2
11.	К XXI веку: концепции, теории, направления второй половины XX в.	3	1	2
	<i>II. Семинары</i>			
1.	МТС монодийных культур	4	2	2
2.	«Мусикийская грамматика» Н. Дилецкого в историческом контексте	3	1	2
3.	Теория музыкальной формы и анализ музыкальных произведений в музыкально-теоретических концепциях XIX-XX веков	4	2	2
	<i>III. Практикум</i>			
1.	Категориально-понятийный аппарат и его анализ	3	1	2
2.	Методы анализа интервалики. Пропорциональная и центровая системы	3	1	2
3.	Анализ форм рондо по А. Б. Марксу	2,5	1	1,5
4.	Контроль	0,5	–	–
	Итого часов	72	33	38,5

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с учебными планами НГК формой итогового контроля по дисциплине является дифференцированный зачет в конце б-го семестра, на который выносятся наиболее важные вопросы содержания курса, прежде всего – из доступных первоисточников.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

- А. Энциклопедии, энциклопедические словари (отечественные, зарубежные).
 Б. Литература, освещающая основные вопросы курса:
1. Адамян Л. Эстетика Рамо (1683-1764) // Вопросы теории и эстетики музыки

- ки. – Вып. 2. – Л., 1963.
2. Александрова Л. О трактате Никомаха Герасского «Руководство по гармонику» и его источниках // Сибирский музыкальный альманах-2004: Ежегодник. – Новосибирск, 2007.
 3. Античная музыкальная эстетика / Вст. очерк и собр. текстов А. Ф. Лосева. Под общ. ред. В. П. Шестакова. – М., 1960.
 4. Аренский А. Руководство к изучению форм вокальной и инструментальной музыки. – М., 1893-1894. – М., 1930.
 5. Арзаманов Ф. С. И. Таинев – преподаватель курса музыкальных форм. – М., 1963.
 6. Аристоксен. Элементы гармоники. – М., 1997.
 7. Асафьев Б. М. И. Глинка. – Л., 1978.
 8. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1963 (и послед. изд.).
 9. Асафьев Б. Предисловие редактора // Курт Э. Основы линейного контрапункта. Мелодическая полифония Баха. – М., 1931.
 10. Асафьев Б.: И. Глебов. Ценность музыки // De musica – Пг., 1923.
 11. Баранова Т. Переход от средневековой ладовой системы к мажору и минору в музыкальной теории XVI-XVII веков: из истории музыкальной науки // Из истории зарубежной музыки: Сб. статей. – Вып. 4. – М., 1980.
 12. Баранова Т. Понятие модальность в современном теоретическом музыкоznании. – М., 1972.
 13. Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя. – Киев, 1956.
 14. Беляев В. Древнерусская музыкальная письменность. – М., 1962.
 15. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978.
 16. Бражников М. Древнерусская теория музыки. – Л.-М., 1972.
 17. Булез П. Музыкальное время // Homo musicus: Альманах музыкальной психологии. – М., 1995.
 18. Бурьянек Й. К историческому развитию теории музыкального мышления // Проблемы музыкального мышления: Сб. статей. – М., 1974.
 19. Бусслер Л. Учебник форм инструментальной музыки, изложенный в 33 задачах. – М., 1884.
 20. Бычков В. Русская средневековая эстетика XI-XVII веков. – М., 1992.
 21. Бычков Ю., Глядешкина З. Ладовая организация и композиционная структура музыкального произведения в теории Б. Яворского. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1984.
 22. Веберн А. Музыка Шенберга // Музыка. – 1913. – №№ 126. 127, 129.
 23. Веберн А. Лекции о музыке [Путь к новой музыке]. Письма. – М., 1975.
 24. Вянцкус А. Ладовые формации. Полиладовость и политональность // Проблемы музыкальной науки. – Вып. 2. – М., 1973.
 25. Галеев Б. Синестезия и музыкальное пространство // Музыка – культура – человек. – Вып. 2. – Свердловск, 1991.
 26. Герцман Е. Античная функциональная теория лада // Проблемы музыкальной науки. – Вып. 5. – М., 1983.

27. Герцман Е. Античное музыкальное мышление. – Л., 1986.
28. Герцман Е. Византийское музыкознание. – Л., 1988.
29. Герцман Е. Греческий учебник музыки XVIII в. // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник 1987. – М., 1988.
30. Герцман Е. Ладотональная терминология трактата Боэция “*De institutione musica*” // Проблемы музыкальной науки. – Вып. 7. – М., 1989.
31. Герцман Е. Музыкальная боэциана. – СПб., 1995. – 2-е изд. – СПб., 2010.
32. Голомб М. Анализ и произведение // «Музыкальная академия». – 1992, № 3.
33. Грубер Р. История музыкальной культуры. – Т. 1, чч.1-2. – М.-Л., 1941. – Т.2, ч.1. – М., 1953. – Т. 2, ч.2. - М., 1959.
34. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М., 1984.
35. Гуляницкая Н. Додекамодальная система Царлино // История гармонических стилей: зарубежная музыка доклассического периода: Сб. трудов / ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 92. – М., 1987.
36. Гуревич А. Категории средневековой культуры. – М., 1972.
37. Давыдов Ю. Гедонистический мистицизм и дух «потребительского общества» <...> // Теории, школы, концепции. Художественное произведение и личность. – М., 1975.
38. Даукеева С. Концепция музыкальной науки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби в трактате «Большая книга музыки»: Автореф. дисс. ...канд. иск. – М, 2000.
39. Девуцкий В. О синкретических терминах теории ладогармонического языка // Проблемы музыкальной науки: Сб. статей. – Вып. 7. – М., 1989.
40. Джами А.: Абдурахман Джами. Трактат о музыке. – Ташкент, 1960.
41. Джумаев А. Музыкально-эстетические взгляды Абу Али ибн-Сины // Музыка народов Азии и Африки, – Вып. 4. – М., 1984.
42. Дилецкий Н. Идея грамматики мусикийской. – М., 1979.
43. Дилецкий Н. Мусикийская грамматика [см.: Смоленский С.].
44. Екимовский В. Оливье Мессиан. Жизнь и творчество. – М., 1987.
45. Закс К. Музыкально-теоретические воззрения и инструменты Древнего мира // Музыкальная культура Древнего мира: Сб. статей. – Л., 1937.
46. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII вв. – М., 1983.
47. Иванов-Борецкий М. О ладовой основе полифонической музыки (Критика одной схоластической теории) // М. В. Иванов-Борецкий. Статьи и исследования. Воспоминания. – М., 1972.
48. История полифонии. Вып. 1: Многоголосие средневековья. X-XIV вв. / Евдокимова Ю. – М., 1983.
49. История русской музыки. – Т. I: Древняя Русь XI-XVII веков / Ю. Келдыш. – М., 1983.
50. Каракулов Б. Симметрия музыкальной системы: Автореф. дисс. ...д-ра иск. – Киев, 1991.
51. Катуар Г. Музыкальная форма. – Ч. 1-2. – М., 1934.

52. Кастальский А. Особенности народно-русской музыкальной системы.- М., 1961.
53. Катунян М. Становление понятия тональности в музыкальной теории XVII-XVIII веков // Проблемы организации музыкального произведения: Сб. науч. трудов. – М., 1979.
54. Клейнер Б. Г. Глареан и его ладовая система // Из истории теоретического музыкознания: Сб. науч. трудов / МГК. – М., 1990.
55. Климовичкий А. Музыкальный текст, исторический контекст и проблемы анализа музыки // Советская музыка, 1989, № 4.
56. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
57. Кон Ю. Вопросы анализа современной музыки: Статьи и исследования. – Л., 1982.
58. Кон Ю. Пьер Булез как теоретик // Кризис буржуазной культуры и музыка. – Вып. 4. – М., 1983.
59. Конюс Г.: Г.Э. Конюс. Материалы, воспоминания, письма. – М., 1988.
60. Конюс Г.: Г.Э. Конюс. Статьи, материалы, воспоминания. – М., 1965.
61. Конюс Г. Краткое изложение принципов теории метротектонизма // Вопросы музыковедения. – Вып. 1. – М., 1972.
62. Конюс Г. Критика традиционной теории в области музыкальной формы. – М., 1932.
63. Котляревский И. Музыкально-теоретические системы европейского искусства и знания. Методы изучения и классификации. – Киев, 1983.
64. Ксенакис Я. Пути музыкальной композиции // Слово композитора: Сб. трудов РАМ им. Гнесиных – Вып.145. – М., 2001.
65. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. – М.
66. Курбатская С., Холопов Ю. Пьер Булез. Эдисон Денисов. – М., 1998.
67. Курт Э. Основы линеарного контрапункта. Мелодическая полифония Баха. – М., 1931.
68. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. – М., 1975.
69. Кушнарев Х. Вопросы истории и теории армянской монодической музыки. – Л., 1958.
70. Лебедев С. О модальной гармонии XIV века// История гармонических стилей: зарубежная музыка доклассического периода: Сб.трудов / ГМПИ им. Гнесиных. – Вып.92. – М., 1987.
71. Лебедев С. Учение о хроматике Маркетто из Падуи // Проблемы теории западноевропейской музыки (XII-XVII вв.): Труды ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 65. – М., 1983.
72. Ливанова Т. Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры. – М., 1938.
73. Лосев А. История античной эстетики. Т. 1-8. – М., 1963-1994.
74. Лосев А. Музыка как предмет логики // Лосев А. Форма. Стиль. Выражение. – М., 1995.
75. Мазель Л. Вопросы анализа музыки. – М., 1978. – 2-е изд.: М., 1991.

76. *Мазель Л.* По поводу полемических статей Ю. Н. Холопова // Советская музыка, 1989, № 2.
77. *Мазель Л.* Проблемы классической гармонии. – М., 1972.
78. *Мазель Л.* Строение музыкальных произведений. – М., 1960. – М., 1979.
79. *Мазель Л., Рыжкин И.* Очерки по истории теоретического музыказнания. – Вып. 2. – М.-Л., 1939.
80. *Мазель Л., Цуккерман В.* Анализ музыкальных произведений. Т. 1. – М., 1967.
81. *Маркс А. Б.* Всеобщий учебник музыки. – М., 1893.
82. *Маркус С.* История музыкальной эстетики. – Т. 1. – М., 1959.
83. *Марутаев В.* Приблизительная симметрия в музыке // Проблемы музыкальной науки. – Вып. 4. – М., 1979.
84. *Матякубов О.* Ритмические и ладовые основы хорезмских макомов // Музыка народов Азии и Африки. – Вып. 4. – М., 1984.
85. *Медушевский В.* О музыкальных универсалиях // С.С.Скребков: Статьи и воспоминания. М., 1979.
86. *Мессиан О.* Техника моего музыкального языка. – М., 1996. – [маш. перевод]
87. *Миддлтон Р.* Гармония в современном контрапункте / Пер. с англ., вступ. статья, коммент., терминолог.справочник И.Ширшиковой // Ширшикова И. Дипл. работа / НГК. Новосибирск, 1980. – Рукопись.
88. *Милка А.* Теоретические основы функциональности в музыке. – Л., 1982.
89. Музыкальная акустика / Багадуров В., Гарбузов Н. и др. Общая ред. Н. Гарбузова. – 2-е изд. – М., 1954.
90. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. – М., 1966.
91. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков. – М., 1971.
92. Музыкальная эстетика России XI-XVIII веков. – М., 1973.
93. Музыкальная эстетика стран Востока. – М., 1973.
94. Музыкальная эстетика Франции XIX века. – М.: Музыка, 1974.
95. Музыкальная эстетика Германии XIX века. – В 2 т. – Т. 1. – М.: Музыка, 1981. Т. 2. – М. : Музыка, 1982.
96. Музыкально-теоретические системы: Программа для музыкальных вузов по специальностям «Композиция» и «Музыковедение» / Сост. Ю. Н. Холопов. – М.: Всесоюзный метод. кабинет по уч. заведениям искусств и культуры Мин. культ. СССР. – 1974. – 1982. – М.: УМО по музыкальному образованию Мин. культ. РФ. – 2002.
97. Музыкально-теоретические системы: Учебник / Холопов Ю., Кириллина Л., Кюреян Т., Лыжсов Г., Поспелова Р., Ценова В. – М., 2006.
98. *Неклюдов Ю.* Заметки о шенкеризме // «Музыкальная академия», 1992, № 3.
99. *Никомах Герасский.* Руководство по гармонике // Сибирский музыкальный альманах-2004. – Новосибирск, 2007.
100. *Оголевец А.* Введение в современное музыкальное мышление. – М.-Л., 1946.
101. *Оголевец А.* Основы гармонического языка. – М.-Л.,1941.

102. *Одоевский В.* Музыкально-литературное наследие. – М., 1956.
103. *Орлова Е.* Интонационная теория Асафьева как учение о специфике музыкального мышления: История. Становление. Сущность. – М., 1984.
104. *Переверзев Н.* Исполнительская интонация. – М., 1989.
105. *Переверзев Н.* Проблемы музыкального интонирования. – М., 1966.
106. *Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции: Автореф. дисс. ...д-ра иск. – М., 2003.
107. *Плутарх (Псевдо-Плутарх).* /О музыке/. – Петроград, 1923.
108. *Порвенков В.* Акустика и настройка музыкальных инструментов. – М.: 1990. – 189 с.
109. *Поспелова Р.* Западная нотация XI-XIV веков. Основные реформы (на материале трактатов). – М., 2003.
110. *Поспелова Р.* Терминология в трактатах И. Тинкториса. Проблемы эстетики, ладовой и мензуральной теории: Автореф. дисс. ...канд. иск. – М., 1984.
111. *Праут Э.* Музыкальная форма. – М., Лейпциг, 1900. – М., 1917.
112. *Протопопов Вл.* Николай Дилецкий и его «Мусикийская грамматика» // Дилецкий Н. Идея грамматики мусикийской, – М., 1979.
113. *Протопопов Вл.* Русская мысль о музыке в XVII веке. – М., 1989.
114. *Протопопов С.* Элементы строения музыкальной речи. – Ч. 1. – М., 1930. –Ч. 2. – М., 1931.
115. *Рети Р.* Тональность в современной музыке. – Л., 1968
116. *Риман Г.* Систематическое учение о модуляции как основа учения о музыкальных формах [1887]. – М., 1929.
117. *Римский-Корсаков Н.* Учебник гармонии // Н. А. Римский-Корсаков. Полное собрание сочинений. – Т. IV. – М., 1960.
118. *Розенов Э.* О применении закона “золотого деления” к поэзии и музыке // Э.Розенов. Статьи о музыке. – М., 1982.
119. *Рыжкин И., Мазель Л.* Очерки по истории теоретического музыказнания. – Вып. 1. – М.-Л., 1934.
120. *Савенко С.* Музыкальные идеи и музыкальная действительность Штокхаузена // Теория и практика современной буржуазной культуры. – М., 1987.
121. *Сапонов М.* Мензуральная ритмика и ее апогей в творчестве Гильома де Машо // Проблемы музыкального ритма: Сб.статей. – М., 1978.
122. *Серов А.* Статьи о музыке. – Вып. 1-6. – М., 1984-1990.
123. *Скребков С.* Русская хоровая музыка XVII – начала XVIII века. – М., 1969.
124. *Смоленский С.* Мусикийская грамматика Н.Дилецкого. Посмертный труд С. В. Смоленского. – СПб., 1910.
125. Современные зарубежные музыкально-теоретические системы: Сб. трудов ГМПИ. – Вып. 105. – М., 1989.
126. *Способин И.* Лекции по курсу гармонии. – М., 1969.
127. *Способин И.* Музыкальная форма. – М.-Л., 1947.
128. *Способин И., Дубовский И., Евсеев С., Соколов В.* Практический курс гармонии. – Ч. 1. – М., 1934. – Ч. 2. М., 1935.

129. *Тагмизян Н.* Роль Анания Ширакаци в развитии музыкально-акустической теории на Востоке // Музыка народов Азии и Африки. – Вып. 3. – М., 1980.
130. *Тагмизян Н.* Теория музыки в древней Армении: Автореф. дисс. ...д-ра иск. – М., 1979.
131. *Танеев С.* Анализ модуляционных планов сонат Бетховена // Русская книга о Бетховене. – М., 1927.
132. *Танеев С.:* Несколько писем С.И.Танеева по музыкально-теоретическим вопросам / Публикация и предисл. Вл. В. Протопопова// С. И. Танеев: Материалы и документы. – Т. 1. – М., 1952.
133. *Танеев С.* Подвижной контрапункт строгого письма. – 2-е изд. / Под ред. С. С. Богатырева. – М., 1959.
134. *Танеев С.:* С.И.Танеев. Из научно-педагогического наследия. – М., 1967.
135. *Ткаченко Г.* Космос, музыка, ритуал: Миф и эстетика в “Люйши чунцю”. – М., 1990.
136. *Трускова О.* Трактат Ф. Ж. Фетиса “Полный курс теории и практики гармонии”: Дипл. работа. – НГК им. М. И. Глинки. – Новосибирск, 1984.
137. *Тюлин Ю.* Учение о гармонии. – Изд. 3-е. – М.: Музыка, 1966. – 224 с.
138. *Тюлин Ю.* и др. Музыкальная форма. – М., 1965.
139. *Успенский Н.* Древнерусское певческое искусство. – М.: Сов.композитор, 1971.
140. *Файн Я.* Музыкально-теоретическая концепция Б. Л. Яворского: некоторые научные идеи и их историческая судьба // Теоретические концепции XX века: Итоги и перспективы отечественной музыкальной науки: Материалы Всерос. науч. конф. – Новосибирск. – 2000.
141. *Файн Я.* Концепция тональности Ф. Ж. Фетиса. – Новосибирск, 2010.
142. *Файн Я.* Понятие интонации в музыкально-теоретической концепции Б. Яворского. – Новосибирск, 2013.
143. *Файн Я.* Понятие симметрии в музыкально-теоретической концепции Б. Л. Яворского // Вопросы музыковедения. – Вып. II. – Новосибирск, 2006.
144. *Файн Я.* Понятие тяготения в музыкально-теоретической концепции Ф. Ж. Фетиса // Вопросы музыковедения. – Вып. II. – Новосибирск, 2006.
145. *Файн Я.* Симметрия в музыкально-теоретической концепции Б. Л. Яворского // Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной научной информации «Сибирское музыковедение: актуальные аспекты исследования». 2006. № 100. Декабрь.
146. *Файн Я.* Феномен тяготения в музыкально-теоретической концепции Б. Яворского: сущность и исторический контекст: Исследование. – Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2011.
147. *Федотов В.* Начало западноевропейской полифонии (теория и практика раннего многоголосия). – Владивосток, 1985.
148. *Фетис Ф. Ж.* Полный курс теории и практики гармонии. – Кн. 1-2 / Пер. с франц. О. Трусковой // Трускова О. Трактат Ф. Ж. Фетиса «Полный курс теории и практики гармонии»: Дипл. работа. – Приложение. – Маш. – Новосибирск, 1984. – 122 с.

149. *Финдейзен Н.* Очерки по истории музыки в России. – Т. 1. – М., 1928.
150. Фрагменты ранних греческих философов. – Ч. 1 / Памятники философской мысли. – АН СССР. Ин-т философии. – М.: Наука. – 1989. – 576 с.
151. *Фролов С.* К проблеме звуковысотности беспометной знаменной нотации // Проблемы истории и теории древнерусской музыки. – Л., 1979.
152. *Харлан М.* Народно-русская музыкальная система и проблема происхождения музыки // Ранние формы искусства: Сб.статей. – М., 1972.
153. *Холопов Ю.* Гармония: Теоретический курс. – М., 1988.
154. *Холопов Ю.* Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. – М., 1982.
155. *Холопов Ю.* Метрическая структура периода и песенных форм // Проблемы музыкального ритма. – М., 1978.
156. *Холопов Ю.* Музыкально-теоретическая концепция Хайнриха Шенкера. – М., 2006.
157. *Холопов Ю.* Музыкально-эстетические взгляды Х. Шенкера // Эстетические очерки. – Вып. 5. – М., 1979.
158. *Холопов Ю.* О трех зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. – Вып. 4. – М., 1966.
159. *Холопов Ю.* Об античной ритмике. Метод музыкально-фонетической транскрипции // Научные труды Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского. – Сб. 36. – Слово и музыка. – М., 2002.
160. *Холопов Ю.* Об эволюции европейской тональной системы // Проблемы лада. – М., 1972.
161. *Холопов Ю.* Очерки современной гармонии. – М.: Музыка, 1974.
162. *Холопов Ю.* Практические рекомендации к определению лада в старинной музыке // Старинная музыка. Практика, аранжировка, реконструкция. - М., 1999.
163. *Холопов Ю.* Принцип классификации музыкальных форм // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М., 1971.
164. *Холопов Ю.* Проблема основного тона аккорда в теоретической концепции Хиндемита // Музыка и современность. – Вып. 1. – М.: Гос. муз. изд-во, 1962. – С. 303-338.
165. *Холопов Ю.* Симметричные лады в теоретических системах Яворского и Мессиана // Музыка и современность. – Вып. 7. – М., 1971.
166. *Холопов Ю.* Теоретическое музыкознание как гуманитарная наука, Проблема анализа музыки // Советская музыка, 1988, №№ 9-10.
167. *Холопов Ю.* Теория музыки [последней трети XX в.] // История современной отечественной музыки. – М., 2001.
168. *Холопов Ю.* Три предмета – три науки // Советская музыка, 1990, № 2.
169. *Холопова В.* О прототипах функций музыкальной формы // Проблемы музыкальной науки. – Вып. 4. – М., 1979.
170. *Холопова В.* Русская музыкальная ритмика. – М., 1983.

171. *Хоминський Й.* Історія гармонії та контрапункту. – Т.1 / Перекл. з польськ. на укр. Л. Грабовського. – Київ, 1975.
172. *Хоминський Й.* Історія гармонії та контрапункту. – Т.2 / Перекл. з польськ. на укр. Л. Герасимчука. Заг. ред. Л. Грабовського. – Київ, 1979.
173. *Христофор.* Ключ знаменной [1604]. – М., 1983.
174. *Цареградская Т.* Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. – М., 2002.
175. *Цзо Чжэнъгуань.* О музыкально-теоретической системе «люй» в китайской музыке // Музыка народов Азии и Африки. – Вып. 5. – М., 1987.
176. *Цуккерман В.* Вариационная форма. – М., 1974.
177. *Цуккерман В.* Музыкально-теоретические очерки и этюды. – Вып. 1. – М., 1970.
178. *Цуккерман В.* Музыкально-теоретические очерки и этюды. – Вып. 2: О музыкальной речи Н. А. Римского-Корсакова. – М., 1975.
179. *Цуккерман В.* Простые формы. – М., 1980.
180. *Цуккерман В.* Об учении Яворского // «Музыкальная академия», 1994, № 1.
181. *Цуккерман В.* Яворский-теоретик // Б.Яворский. Т. 1: Воспоминания, статьи и письма. – М., 1964.
182. *Цытин В.* Аристоксен. Начало науки о музыке. – М., 1998.
183. *Чайковский П.* Руководство к практическому изучению гармонии // П. И. Чайковский. Собрание сочинений. – Т. IIIА. – М., 1957.
184. *Чередниченко Т.* Терминологическая система Б. В. Асафьева // Музыкальное искусство и наука. – Вып. 3. – М., 1978.
185. *Шабалин Д.* Певческие азбуки Древней Руси. – Кемерово, 1991.
186. *Шевалье Л.* История учений о гармонии. – М., 1931-1932.
187. *Шенкер Г.* Свободное письмо / Пер. и введение Б. Плотникова. – Красноярск, 2003.
188. *Шерман Н.* Формирование равномерно-темперированного строя. – М.: Музыка. – 1964. – 120 с.
189. *Шпенглер О.* Закат Европы (любое издание).
190. *Этингер М.* Раннеклассическая гармония. – М., 1979.
191. *Яворский Б.* Воспоминания о С.И. Танееве // Б. Яворский. – Т. 2: Избранные труды. – Ч. 1. – М., 1987.
192. *Яворский Б.* Доклад на Всесоюзной конференции по вопросам теории и практики ладового ритма. – ГЦММК им. М.И.Глинки, ф. 146, ед. хр. 975. – Маш.
193. *Яворский Б.* Заключительное слово на Всесоюзной конференции по вопросам теории и практики ладового ритма. – ГЦММК им. М.И.Глинки, ф. 146, ед. хр. 976. – Маш.
194. *Яворский Б.* Заключительное слово на дискуссии в ГАИС. – ГЦММК им. М.И.Глинки, ф. 146, ед. хр. 5873-5874. – Маш.
195. *Яворский Б.* Заметки о творческом мышлении русских композиторов от Глинки до Скрябина // Б.Яворский. – Т.2: Избранные труды. – Ч. 1. – М.: Советский композитор, 1987.

196. Яворский Б. Избранные труды. – Т.II, кн. 1. – М.: Советский композитор, 1987. – 368 с.
197. Яворский Б. Музыкальное мышление. – ГЦММК им. М.И.Глинки, ф. 146, ед. хр. 353. – Маш.
198. Яворский Б. Статьи. Воспоминания. Письма. – Вып. 1. – М., 1964. – Изд. 2-е: Статьи. Воспоминания. Переписка / Б. Яворский. – Т. 1. – М., 1972.
199. Яворский Б. Строение музыкальной речи: Материалы и заметки. – М., 1908-1910.
200. Яворский Б. Упражнения в образовании ладового ритма. – М., 1928.
201. Benary P. Die deutsche Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts / Jenaer Beiträge zur Musikforschung, hrsg. von H. Besseler. – B. 3. – Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel, 1961. – 248 S. mit Anhang.
202. Musikgeschichte in Bildern. – B.III. – Lieferung 3: Musikerziehung. Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter / Joseph Smits van Waesberghe. – Leipzig, 1969.
203. Pischner H. Die Harmonielehre Jean-Philippe Rameaus. – Leipzig, 1969.
204. Rohloff E. Die Quellenhandschriften zum Musiktraktat des Johannes de Grotcheio. – Leipzig: VEB DFfM, [1967].
205. Sachs C. Die Musik der Alten Welt in Ost und West. – Berlin, 1968.
206. Scheibe J. A. Compendium Musices // Benary P. Die deutsche Kompositionslehre des 18. Jahrhunderts / Jenaer Beiträge zur Musikforschung, hrsg. von H. Besseler. – B. 3. – Leipzig, 1961. –Anhang.
207. Tinctoris J. Dictionary of Musical Terms (Terminorum musicae diffinitorium): latin & english edit., transl. & annot. by C. Parrish. – London, 1963.

Перечень ресурсов сети «интернет» и информационных
технологий

Профessionальные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политеатральная база данных ЭБС Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>

2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>

3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/> 4. Единое окно доступа к информационным ресурсам
<http://window.edu.ru/>

5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>

6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Методические рекомендации для педагога

1. В основу данного УМК положены модель структуры музыкально-теоретической системы, разработанная доктором искусствоведения, профессором Киевской консерватории И. А. Котляревским, и разработка этого курса, в течение многих лет применяемая в Московской консерватории, автором которой является доктор искусствоведения, профессор Ю. Н. Холопов. В предлагаемом варианте программы осуществлено системное объединение материала обеих разработок, допускающее варьирование его конкретного наполнения, в зависимости от наличия и доступности первоисточников, что при изучении данной дисциплины является важнейшим фактором.

2. Планы семинарских занятий могут варьироваться, в зависимости от выявленного в начале занятий уровня знаний и понимания студентами предмета и объекта дисциплины.

3. Вопросы, выносимые на экзамен (зачет), должны быть предложены студентам не позднее начала второго семестра. Оценка знаний студента в форме «автомата» не может быть системой и возможна лишь как исключение, в случае активного участия во всех семинарах, выступления с изложением собственной концепции с обязательной ее защитой, участия в научной конференции с материалом, относящимся к дисциплине данной дисциплине.

4. Педагог должен помочь студенту целенаправленно организовать изучение рекомендованной литературы, расширять ее круг за счет новых публика-

ций. Студента нужно приучить к самостоятельному поиску литературы, ее отбору и изучению.

Методические указания для студента

1. Главным условием успешного изучения музыкально-теоретических систем является приучение себя к выработке самостоятельного взгляда на проблематику прорабатываемого материала. С этой точки зрения полезно сначала предварительно познакомиться с первоисточником, а затем уже читать критическую литературу, не боясь сопоставлять собственный взгляд с чужой критикой.

2. Начинать работу с литературой надо с обязательного составления библиографического описания, затем – знакомства с содержанием и библиографией. В последней следует отметить уже известное и внимательно отнестись к неизвестному материалу.

3. План семинара составляется таким образом, что выступление по любому вопросу требует знания всей рекомендованной литературы, главным образом первоисточников, а там, где их нет (то есть они недоступны), – тех исследований, статей, в которых содержится наиболее полное и систематичное изложение концепции.

4. Практикум требует от студента демонстрации понимания изучаемого аналитического аппарата, умения применить его.

Материалы, устанавливающие порядок и проведение итоговых и промежуточных аттестаций

1. *Начальной формой контроля знаний* служит предварительная беседа со студентами, в которой выявляется уровень их теоретической подготовки по гармонии, полифонии, музыкальной форме, знание основных законов музыкальной акустики, представление о системности построения всей музыкальной теории. Это дает возможность вывести *определение исходного уровня подготовки*, что, в свою очередь, позволяет выбрать оптимальный вариант соотношения лекционного и семинарского способов изучения материала курса, а также варьировать тематику практикума.

2. *Текущий контроль* осуществляется: а) в процессе семинарских занятий по выступлениям студентов с сообщениями, дополнениями, критическими высказываниями, б) во время практикума, где студенты демонстрируют овладение

некоторыми методами теоретического анализа, которые содержатся в изучаемых музыкально-теоретических концепциях.

3. Самоконтроль. Студент проверяет овладение материалом дисциплины посредством применения полученных сведений и аналитических навыков в процессе изучения других дисциплин, в частности, с учетом построения учебного плана в Новосибирской консерватории, в курсе музыкальной формы / анализа музыкальных произведений, а также в специальном классе.

4. Итоговый контроль. Формой итогового контроля является зачет, на который выносятся наиболее важные вопросы содержания курса, прежде всего – доступных первоисточников.