

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки»

Кафедра композиции

Рабочая учебная программа дисциплины

ГАРМОНИЯ XX ВЕКА

Специальность 53.05.06 Композиция

Квалификация «Композитор. Преподаватель»

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«___» ____ 202_ г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальности
53.05.06 Композиция

Автор-составитель: доктор искусствоведения, профессор Л.В. Александрова

Редактор: специалист по учебно-методической работе М.Ю. Смирнова

Рецензент: зав. кафедрой композиции А.В. Попов

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Гармония XX века» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.06 Композиция, с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов: Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число обязательных дисциплин блока Б.1. Дисциплины (модули). Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ (108 часов), аудиторная работа – 28 часов, самостоятельная работа – 79 часов, контроль – 1 час, время изучения – 3 семестр. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Цель курса – помочь студенту-композитору в практической деятельности по избранной специальности – сочинении музыки – через призму осознанного освоения звуковысотных систем, музыкальных стилей, сложившихся в творчестве крупнейших представителей музыкального искусства XX века.

В задачи курса входит:

- 1) изучение звуковысотной организации, гармонической вертикали в связи с теорией музыкальной композиции;
- 2) формирование навыков музыковедческого анализа музыки XX века;
- 3) стимулирование развития профессиональных качеств студентов-композиторов в плане осознания ими технологических закономерностей музыки XX века и возможного применения в учебном композиторском процессе;
- 4) знакомство со стилистикой конкретных произведений выдающихся композиторов;
- 5) понимание преемственности музыкальных процессов, заложенных в музыке прошлых эпох и направленных в будущее.

Место курса в профессиональной подготовке студента-композитора. Курс «Гармония XX века» готовит студентов к их профессиональной деятельности в качестве композиторов, преподавателей композиции и теории музыки. Данный курс связан с большинством изучаемых дисциплин музыкально-теоретического цикла («История русской музыки», «История зарубежной музыки», «Гармония», «Полифония», «Музыкальная форма», «Инструментоведение» и др.). Кроме того, она обеспечивает успешность работы композитора по дисциплине «Сочинение».

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, определяющихся тем, что студент должен быть:

ОПК-1 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,

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;
- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;
- основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;
- композиторское творчество в историческом контексте;

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;
- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
- 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;
- методологией гармонического и полифонического анализа;
- профессиональной терминологией;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте,

Знать:

- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);
- принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;
- виды и основные функциональные группы аккордов;
- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

Уметь:

- пользоваться внутренним слухом;

- записывать музыкальный материал нотами;
- чисто интонировать голосом;
- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;
- записывать одноголосные и многоголосные диктанты;

Владеть:

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;
- навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

II. Содержание курса

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

1. Новые формы звуковысотной организации музыки XX века

1. 12-тизвуковая тональность: расширенная, «децентрализованная», «пантональность», 12-тизвуковая диатоника и т.д.; конструктивные формы звуковысотной организации: додекафония, серийность, недодекафонная серийность; свободная атональность; модальность: лады ограниченной транспозиции (Мессиан), иные формы звуковысотных структур, связанные с нестабильной звукорядной основой, индивидуализированные в различных стилях; унификация различных процессов звукообразования – формообразования в единый «технико-композиционный процесс».

2. Проблема функциональности: эволюция ладо-гармонической функциональности, её формы в музыке XX века: а) конструктивная функциональность; б) функциональность в широком понимании с позиций «техники композиции» – как принцип работы заданной системы, проявление этого принципа на различных уровнях звуковысотной организации.

3. Понятие «аккорда» в музыке XX века. Структурные принципы в организации вертикали: структурная симметрия, квартовость, квартосептимово-секндовые комплексы, диссонантные гроздья, кластерная техника и т. д.

4. Проблема фонизма многоголосия как физико-акустического, технологического, эстетического феномена, находящегося в прямой соотнесённости с проблемой функциональности.

5. Полигармония (полифункциональность политональность, полиладовость, полимодальность).

2. Изучение явлений музыкального языка XX века на конкретном музыкальном материале (лекция-собеседование)

1. Гармоническая функциональность и структура аккордики «позднего» Скрябина, Равеля и Прокофьева (Равель: «Благородные и сентиментальные вальсы», Фортепианный концерт G-dur; Прокофьев: Третий фортепианный концерт, «Мимолётности» и др.).
2. Сложноладовая система музыки Шостаковича («Из еврейской поэзии», Вторая фортепианная соната h-moll, Прелюдии и фуги и др.).
3. Преломление интонационного строя фольклора в музыке XX века. – Слонимский «Виринея», Соната для фортепиано; Лютославский «Melodie ludowe na fortepian» и др.
4. Полигармония Стравинского – «Петрушка», «Весна священная», «Мавра».
5. Вариантно-конструктивные преобразования музыкальной ткани в произведениях Бартока (IV квартет, «Микрокосмос», Концерт для оркестра и др.)
6. Теория Хиндемита и её практическое преломление в вокальном цикле «Житие Марии», симфонии «Гармония мира».
7. Мессиан «Лады ограниченной транспозиции» — «Двадцать взглядов на младенца Иисуса».
8. Проблема расширенной тональности в «Воццеке» Берга.
9. Тональное использование серии — А. Шнитке (Сонаты для скрипки и фортепиано № 1 и № 2), С. Слонимский «Песни трубадуров».
10. Рассмотрение атональной и додекафонно-серийной техники письма — Шёнберг (Три пьесы для фп оп. 11, № 1); Веберн (Вариации для фп. оп. 27, Концерт для 9-ти инструментов, I ч. оп. 24), недодекафонно-серийной техники (Б. Тищенко, Третья фортепианская соната)

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ №	Наименование раздела	Общее кол-во	Кол-во часов на аудиторные занятия	Кол-во часов
--------	----------------------	-----------------	--	-----------------

		во часов	лек цио нны е	пра кти чес кие	инди чи дуал ьны е	на самос тоятел ьную работ у
1	Новые формы звуковысотной организации музыки XX века					
1	12-тизвуковая тональность: расширенная, «децентрализованная», «пантональность», 12-тизвуковая диатоника и др.	8	2	0	0	6
2	Проблема функциональности: эволюция ладо-гармонической функциональности, её формы в музыке XX века	8	2	0	0	6
3	Понятие «аккорда» в музыке XX века. Структурные принципы в организации вертикали.	5	1	0	0	4
4	Проблема фонизма многоголосия, находящегося в прямой соотнесённости с проблемой функциональности	8	2	0	0	6
5	Полигармония (полифункциональность, политональность, полиладовость, полимодальность).	4	1	0	0	3
2	Изучение явлений музыкального языка XX века на конкретном музыкальном материале					
1	Гармоническая функциональность и структура аккордики Равеля и Прокофьева	8	2	0	0	6
2	Сложноладовая система музыки Шостаковича	8	2	0	0	6
3	Преломление интонационного строя фольклора в музыке XX века	8	2	0	0	6
4	Полигармония Стравинского	8	2	0	0	6

5	Вариантно-конструктивные преобразования музыкальной ткани в произведениях Бартока	8	2	0	0	6
6	Теория Хиндемита и её творческое преломление	8	2	0	0	6
7	Мессиан «Лады ограниченной транспозиции» и их практическое применение	8	2	0	0	6
8	Проблема расширенной тональности в музыке Берга.	5	2	0	0	3
9	Тональное использование серий в музыке Шнитке, Слонимского	8	2	0	0	6
10	Рассмотрение атональной и додекафонно-серийной техники письма в музыке Шёнберга, Веберна, недодекафонно-серийной техники Тищенко	5	2	0	0	3
	Контроль	1	1	0	0	0
	Итого:	108	29	0	0	79

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствие с учебным планом НГК контроль знаний студентов осуществляется на дифференцированном зачете в 3-м семестре. Зачет проставляется по итогам результативности участия студентов-композиторов в обсуждениях, а также качества представленных ими практических работ в виде анализа произведений. Зачетная письменная работа должна быть выполнена в виде сочинения пьесы на заданную или собственную тему в выбранной – самостоятельно или с помощью преподавателя – технике письма.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Александрова Л. Логические связи музыкальных тонов в исторических типах звуковысотных организаций // Вопросы историко-стилевой эволюции: гармония, форма, жанр. – Новосибирск, 1994. – С. 7–53.
2. Александрова Л. О значении квартовой гармонии в музыке Б. Бартока // Научно- методич. записки.–Новосибирск, 1994. – С. 196–215.

3. Александрова Л. О мелодико-ритмических структурах в музыке Б. Бартока // Вопросы музыкального формообразования: Сб-к науч. трудов / ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1980. Вып. 46. – С. 152–176.
4. Александрова Л. Опыт применения теории нечётких множеств гармоническому анализу музыкальных произведений // ЭВМ и проблемы музыкальной науки: Межвуз. сб-к науч. трудов. Вып.7. – Новосибирск, 1988. – С. 132–159.
5. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. – М., 1975.
6. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. – М., 1984
7. Гуляницкая Н. Гармония и методы рационализации в музыке 50-х годов. Лекция. – М., 1982.
8. Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской техники // Музыка и современность. Вып.6. – М., 1969.
9. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М., 1986.
10. Дьячкова Л. Гармония в музыке XX века. Учебное пособие. – М., 2004
11. Дьячкова Л. Додекафония и вопросы гармонического анализа // Современная музыка в теоретических курсах вуза: Сб. трудов. Вып.51. – М., 1980.
12. Дьячкова Л. Политональность в творчестве Стравинского // Вопросы теории музыки. Вып.2. – М., 1970.
13. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.
14. Кон Ю. Ладогармоническая организация как выбор и сочетание // Вопросы анализа современной музыки – Л., 1982. – С. 4–24.
15. Кон Ю. О тональном родстве и некоторых особенностях ладотональных систем музыки XX века // Сб-к статей по музыказнанию. – Новосибирск, 1969. – С. 55–69.
16. Кон Ю. Звуковой материал // Вопросы анализа современной музыки. – Л., 1982. – С. 24–59.
17. Кон Ю. Об одном свойстве вертикали в атональной музыке // Музыка и современность. Вып. 7. – М., 1971.
18. Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. – М., 1996.
19. Лайл Р. О творческом методе А. Шёнберга // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 9. – Л., 1969.
20. Мессиан О. Техника моего музыкального языка/ Пер. и коммент. Чебуркина М., науч. ред. Холопов Ю.– М., 1994.
21. Паисов Ю. Политональность в творчестве советских и зарубежных композиторов XX века.

22. Рети Р. Тональность в современной музыке. Пер. с англ.–Л., 1968.
23. Соколов А. Музыкальная композиция XX века. Диалектика творчества. – М., 1992.
24. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. – М., 1976.
25. Тараканов М. Новая тональность в музыке XX века // Проблемы музыкальной науки. Вып.1. – 1972. – С. 5–35.
26. Теория современной композиции. М., 2005.
27. Холопов Ю. Кто изобрёл 12-тоновую технику? Проблемы истории австро-немецкой музыки: Сб. трудов. Вып. 70., 1983.
28. Холопов Ю. О трёх зарубежных системах гармонии // Музыка и современность. Вып. 4. – М., 1966.
29. Холопов Ю. Об общих логических принципах современной гармонии // Музыка и современность. Вып. 8. – М., 1974.
30. Холопов Ю. Современная музыка в теоретических курсах вуза: Сб. трудов. Вып. 51.
31. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева. – М., 1967.
32. Холопов Ю. Соноризм// МЭ. 1978. Т. 5.
33. Холопов Ю. Холопов Ю. Очерки современной гармонии. – М., 1974.
34. Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. – М., 1971.
35. Холопова В. О теории Э. Лендваи //Проблемы музыкальной науки. Вып. 1. – М., 1971.
36. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн. Жизнь и творчество. – М., 1984.
37. Холопова В., Чигарёва Е. Альфред Шнитке. – М., М, 1990.
38. Цареградская Т. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. – М., 2002.

Профессиональные 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. Полitemатическая 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.nsmlinka.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>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Занятия по курсу проходят в виде лекций в двух формах: 1) лекция, включающая изложение преподавателем темы и иллюстрируемое тщательным разбором образцов музыкально-художественного наследия композиторов XX века; 2) лекция-собеседование с привлечением студентов к активному участию в анализе музыкального материала, делающая акцент на технологической, а также на стилевой стороне музыкального произведения.

Данный курс лекционных занятий по гармонии XX века является продолжением курса гармонии XVII–XIX веков, читаемом на композиторском отделении ТКФ. Он охватывает основные явления музыкального искусства первый половины, а также частично второй половины XX века. В данном лекционном курсе осуществляется рассмотрение сущности теоретических проблем в контексте исторической преемственности, музыкально-эстетических связей, эволюционирующей общности средств выразительности, что подтверждается музыкальным материалом конкретных стилей. Благодаря этому у студента складывается целостная картина развития музыкального языка с точки зрения звуковысотной организации в её историческом развитии – от зарождения элементов гармонических средств выразительности до современных приёмов техники композиции, а также связей гармонической техники с полифонией, анализом форм, историей музыки. В результате такого подхода понятие «гармонии» перетекает в понятие «техника композиции». В связи с этим в

данном курсе рассматривается музыкальный материал дodeкафонно-серийной музыки (Веберн, Тищенко), недодекафонно-серийной музыки (частично Барток, Берг, Шнитке, Слонимский и др.) как вводящий в дальнейшее изучение различных техник композиции второй половины XX века (второй авангард, постмодерн и т. д.).

Необходимо отметить, что выделенные в Содержании курса темы (Второй раздел) отражают лишь основные направления работы в рамках данной дисциплины. В соответствии с индивидуальным педагогическим методом и опытом, творческими установками преподавателя, а также с учетом возможностей профессионального развития студентов некоторые темы Второго раздела могут меняться местами. В ряде случаев анализируемые произведения могут заменяться на иные, близкие по содержанию. Произведения, изучаемые в данном курсе, базируются на их наличии в библиотеке НГК.

Использование формы лекции-собеседования помогает активизировать слушателей и дает возможность педагогу постоянно вовлекать обучающихся в процесс анализа музыкального материала, способствует его более полному усвоению, направляет к выработке собственных оценочных суждений по пройденному материалу. На лекции-собеседовании проводятся обсуждения и дискуссии по различным аналитическим, более широко – историко-теоретическим, творческим и общекультурным вопросам.

Методические указания для студента

Студент-композитор, постигая закономерности композиторского мышления, расширяет свой слуховой опыт музыки XX века, развивает творческое воображение, изучает различные техники создания музыки в соответствии с идеально-художественным замыслом автора. Поэтому успешность освоения курса связана с полнотой и глубиной освоения студентами лекционного материала, уровнем профессиональной рефлексии по поводу услышанного и проанализированного на занятиях, а также прочитанного, усвоенного при самостоятельной подготовке, соответственно, качеством осознания проблем, возникающих в ходе изучения курса.

Содержание самостоятельных практических занятий в зависимости от той или иной теоретической темы связано с анализом методической, учебно-методической и нормативной литературы, а также практическими заданиями различного уровня сложности. Практические задания отражены в *содержании курса*, предлагающего всестороннее изучение проблемы и умение осознать ее и применить в конкретном аналитическом материале.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное оборудование: класс, оборудованный компьютером со звуковой картой, звукозаписывающими и звуковоспроизводящими устройствами, сканером и принтером.

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.