

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Стародубов Вячеслав Васильевич
Министерство культуры Российской Федерации

Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 04.09.2023 10:41:58

Уникальный программный ключ:

4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feffff6da8207f7d14

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра этномузыкального образования

Рабочая программа дисциплины

ТЕОРИЯ МОНОДИИ

Специальность 53.05.05. Музыковедение

Квалификация: Музыковед, 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
специальности
53.05.05 Музыковедение

Авторы-составители: доктор искусствоведения, профессор С.П. Галицкая,
доктор искусствоведения, профессор М.Ю. Дубровская, кандидат искусствово-
ведения, доцент Т.Г. Казанцева

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензент: кандидат искусствоведения, и.о. профессора Н.В. Леонова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Теория монодии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.05 Музыковедение, с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов. В основу программы положен учебно-методический комплекс дисциплины «Теория монодии» - авторская программа, составленная С.П. Галицкой (Новосибирск, 2013).

Аннотация курса. Данный курс входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения данной дисциплины – 3 ЗЕТ (108 часов), контактная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 41 час, контроль – 1 час, время изучения – 3 и 4 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Цель курса подготовка специалиста-музыковеда к осуществлению профессиональной деятельности по изучению и анализу жанров традиционной монодийной музыки, проблем монодийного мышления и вопросов взаимодействия традиционного и композиторского творчества.

В **задачи** курса входит:

- 1) формирование профессиональных навыков в области анализа монодийной музыки;
- 2) обеспечение многостороннего комплексного подхода к исследованию традиционного монодийного искусства;
- 3) овладение арсеналом аналитических методов, нацеленных на выявление особенностей монодийного мышления;
- 4) формирование навыков в области анализа взаимодействия традиционной монодийной и композиторской музыки.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данная дисциплина является 1-годичным курсом и занимает важнейшее место в профессиональной подготовке музыковеда, наряду с другими дисциплинами специального цикла: «История зарубежной музыки», «История русской музыки», «Музыкальная форма», «Гармония», «Полифония», «Народное музыкальное творчество», «Традиционная музыка народов мира», поскольку соответствующие знания и умения обобщаются и актуализируются в процессе изучения теоретических основ монодийной музыки и формирования практических навыков ее анализа. Кроме того, занятия по «теории монодии» играют определенную роль в подготовке студентов к будущей педагогической деятельности в качестве преподавателей музыкально-теоретических дисциплин.

Требования к уровню освоения содержания курса Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций.

УК-5, в соответствии с которой студент должен быть способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

- различные исторические типы культур;
- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

- объяснять феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

Владеть:

- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

ОПК-1, в соответствие с которой студент должен быть 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.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

- основные исторические этапы развития музыки монодийной традиции;
- теорию и историю монодии;
- основные этапы развития, направления и стили в музыке монодийной традиции;
- композиторское (монодийное авторское) творчество в культурно-историческом контексте.

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение монодийной традиции в контексте технических и музыкально-эстетических норм соответствующих традиции (определенной национальной школы), в том числе современности;
- 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 анализа монодийных форм разных традиций;
- профессиональной терминологией;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений монодийной традиции;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей монодийной традиции.

ПКО-4, в соответствие с которой студент должен быть способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

- ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса;
- исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:

- излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории монодийного искусства;
- рассматривать музыкально-историческое явление монодии в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

Владеть:

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

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят в виде лекций с элементами практической работы. Урок включает лекционный компонент, нацеленный на освоение нового теоретического материала, прослушивание примеров с последующим тщательным анализом и обсуждением, а также дискуссии по различным вопросам теоретических проблем монодии.

В структуре курса ключевыми являются темы, посвященные фактору каноничности, которая ориентирует все структурные данные на единый интегрирующий центр, сопряженный с феноменом художественного содержания (канонического типа). Именно на этой основе полезно осуществлять регулярные сравнения монодической музыки различных культурно-региональных разновидностей. В контексте тематики теоретико-структурного содержания необходимо уделять особое внимание методическим вопросам анализа монодии. Полезно соотнесение теоретических и эстетических данных средневековых трактатов с теми или иными положениями современной «нормативной» методологии.

В процессе освоения комплекса параметров монодии необходимо учитывать как их универсальный характер, так и наличие некоторой национально-региональной специфики. Последняя в значительной степени отражена в терминологическом аппарате. Большое значение имеет воспитание навыков слухового восприятия и последующего слухового анализа монодийной музыки.

Необходимо отметить, что выделенные в Содержании курса разделы, обозначающие основные направления работы в рамках данной дисциплины, лишь отчасти отражают последовательность освоения составляющих ее дидактических единиц. В соответствие с индивидуальным педагогическим методом и творческими установками, порядок изучения тем может варьироваться.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Монодия в общей системе музыкального творчества. Сущностные свойства монодии. Фактура, ладовая и времененная организация произведений монодийной традиции. Орнаментика и артикуляция. Принципы формообразования в монодии. Монодия и композиторское творчество. Региональные разновидности монодии: макам, византийская, западноевропейская, русская средневековая монодийные традиции.

РАЗДЕЛ I Общие вопросы теории монодии

Тема 1. Цели, задачи, структура курса

Курс «Геория монодии» как органичная составляющая комплекса этномузикоедческих дисциплин. О значимости курса в общеобразовательном и специальном планах. Направленность курса на выявление инвариантных аспектов в структуре монодии. Комплекс инвариантных структурных закономерностей в соотношении с региональным, этническим, локальным своеобразием. Общекультурный контекст и вопросы строения монодии.

Теоретические и практические аспекты курса. Роль методико-аналитических данных в структуре курса. Значение так называемого «слухового анализа» (в различных планах).

Способы проведения занятий. Формы отчета по курсу (экзамен). Самостоятельные занятия подразумевают знакомство с научной и методической литературой; практические – анализ образцов монодийной музыки.

Тема 2. Место монодийной музыки в общей системе музыкального творчества

Музыкальная культура как система. Классификационные параметры: возможные варианты. Монодия – предварительные представления. Количественный аспект вопроса. Монодия и традиционная музыкальная культура. Монодийность как ведущий принцип интонационной организации. Проявление внemonодийного (немонодийного) начала.

Региональные, этнические, локальные и пр. варианты монодийной музыки в сферах фольклорной и профессиональной (композиторской). Интонационное, жанровое разнообразие. Монодия и «фундаментальные реальности»: к проблеме содержательных тенденций монодийной музыки.

Монодия и композиторское (академическое) творчество.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 3. Монодия: понятие, явление, сущностные свойства

Монодия как понятие и явление. Из истории понятия «монодия»: а) древнегреческое понимание; б) «монодия» в эпоху Возрождения; в) современная трактовка термина.

Многообразие интерпретаций термина в трудах отечественных ученых (Ю. Н. Холопова, Т.С. Бершадской, Ю.Н. Тюлина, И.И. Земцовского, С.П. Галицкой). Особая значимость интерпретации понятия монодии Х.С. Кушнаревым, связанной с генерализацией мелодического начала.

(это было домашнее задание)

Монодия: тип мышления или тип музыкальной организации? Музыкальное мышление и музыкальная организация – амбивалентные отношения категорий и явлений.

Мономелодийность как инвариантный аспект монодии. Однолинейность как структурообразующее свойство монодии: Однолинейность как исходное качество организации звуковысотного плана монодийного звучания.

Однолинейность в контексте горизонтальных и вертикальных координат монодийной организации. Реальное воплощение ладофункционального структурирования в монодии лишь по горизонтали, т.е. формирование одной «конспективной» линии – outline.

Звуковысотное разнозвучие (вертикаль) – фоническая интерпретация подобного разнозвучия в связи с различиями ритма; отсутствие голосоведения в собственном смысле слова как ладофункциональной координации в двух планах – по горизонтали и вертикали одновременно; сугубо логико-структурный ладофункциональный аспект однолинейности; определение монодии; первичность тембро-фонического, артикуляционного и ритмического планов в организации монодийного звучания и однолинейность (ассоциации с так называемым дологическим уровнем). Вторичность ладофункционального аспекта (логико-грамматический уровень).

Мономелодийность и однолинейность – генерализация мелодического начала, понимаемая как способность чисто мелодического фактора подчи-

нять себе все остальные моменты, действовать синергически, т.е. одновременно и в том же направлении. Принципиально разное понимание мелодии: а) в монодии, б) в контексте многоголосного целого (по П.И. Чайковскому, Папушу, В.Н. Холоповой). Однолинейность монодии и повышенная «нагруженность» каждого элемента монодии в аспекте закона «константности объема содержания» (С.С. Григорьев); соотношение понятий «мелодия» – «одноголосие» – «монодия». Неоднозначность вопроса.

Монодия в контексте четырех оппозиций: 1) каноничность – неканоничность (эстетический аспект); 2) одноголосие – многоголосие (структурный аспект); 3) непрофессиональное – профессиональное (социальный и феноменологический план бытования); 4) устность – письменность (форма создания, передачи, хранения музыкальных ценностей). Наиболее распространенные варианты нежелательных отождествлений: монодия – одноголосие, монодия – каноничность, монодия – устность, монодия – непрофессиональность. Их неадекватность. Особый статус категорий «мелодия» и «монодия» - отсутствие оппозиций в терминологической системе современного музыковедения. Необходимость уточнения общепринятой терминологии.

Монодия и многоголосие. 1) Диффузность отношений между системами. 2) Формы архаического многоголосия и монодия. Разнозвучие в системе монодии. 3) Особое значение бурдона как структурного фактора, потенциально формирующего подлинно многоголосные тенденции в монодийной организации.

Монодия и исторический аспект становления музыкального мышления: 1) открытость проблемы, 2) монодия и вопросы происхождения музыки.

Монодия и композиторское творчество.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 4. Фактура монодии

Состояние проблемы:

1. Ориентированность на композиторское многоголосие, минимальная разработанность фактурных аспектов монодии;

2. Почти полное отсутствие научной литературы (С. П. Галицкая, М.Н. Дрожжина, А. Ю. Плахова, Ж. Пяртлас, Ф. А. Ульмасов).

Общее понятие «фактура». Историческое развитие понятия, изменение его объема и содержания (в отечественной научной литературе: Ю.Н. Тюлин, Т.С. Бершадская, Е.В. Назайкинский, М.С. Скребкова-Филатова). Движение от «нейтральной» (Ю.Н. Тюлин, Т. С. Бершадская) к «пространственной» (Е.В. Назайкинский, М.С. Скребкова-Филатова) интерпретации фактуры. Фактура в системе горизонтально-вертикальных = глубинных координат музыкального звучания как основа музыкального мышления (К.И. Южак). Реальное и виртуальное их проявление.

Ведущие фактурные категории академической теории фактуры:

1. Склад и голосоведение. Нормативное понимание фактуры складов на основе исключительно звуковысотной составляющей.

2. Нормативная интерпретация «голоса» как ладо-линейной звуковысотной структуры.
3. Голосоведение как фактор, обеспечивающий, в первую очередь, автономность голосов.

«Однолинейная» интерпретация монодийной организации как условие не исключительно «звуковысотной» концепции фактуры в монодии. Нецелесообразность использования академических категорий «голос» и «многоголосие» при рассмотрении фактурного аспекта монодической музыки. Возможное использование понятия «слой» как исходной фактурной категории составляющей монодии.

Трехмерность фактурной организации как универсалия (горизонталь, вертикаль, глубина). Принципы типологии фактурных монодийных складов: монослойный, полислойный (вокально-ансамблевый и вокально-инструментальный (без ударного сопровождения), вокально-ансамблевый и вокально-инструментальный (с ударным сопровождением)).

Реальная звуковысотная «разнозвучная» вертикаль в монодийной фактуре. Ее происхождение и разновидности. Сущностная характеристика: отсутствие «функционального» голосоведения. Специфическая роль бурдона.

Пути дальнейшего изучения фактурного плана монодии. Изучение «канонов» фактуры монодии. Их исторические, региональные, этнические, жанровые варианты. «Этническая интонационная культура» и каноны фактурной организации монодийной музыки: к постановке вопроса. «Музицирование – интонирование – артикулирование» (И.И. Земцовский) и фактура.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 5. О строе монодийной музыки

Строй: содержание и объем понятия. Сущность, общая характеристика явления. Стой как совокупность музыкальных систем употребительных в музыке звуков различной высоты.

Освещение проблемы в отечественном музыкознании с преимущественной ориентацией на европейскую музыкальную культуру.

Математический строй как выверенный абстрактный феномен. Способы измерения интервалов. «Теория зонности» Н. Гарбузова и проблема строя.

Строй и живое интонирование музыки. Свободный (зонный) строй. Соотношение математического и зонного строя.

Пифагорейский строй. Его имманентная мелодическая направленность. Пифагорейский строй и равномерная темперация. Пифагорейский строй и мелодическое интонирование композиторской многоголосной музыки.

Чистый строй и мелодическое интонирование. Противоречия между пифагорейским и чистым строем.

Равномерный двенадцатизонный темперированный строй и его интонационная ориентация. Свободное интонирование.

Проблема строя и вопросы исторической, стилистической, региональной (этнической, локальной традиционной) специфики музыки. Музыкаль-

ные трактаты и вопросы строя.

Разнообразие региональных разновидностей систем строя. Каноничность строев профессиональной традиционной музыки. Принципиальная нетемперированность строев монодийной музыки. Повышенная неоднородность исходных элементов в монодии и проблема строя. Стroi традиционной музыки и вопросы темперации. Опыты 24-х зонной темперации арабской музыки (М. Мешака).

Принципы изучения строев традиционной музыки. Способы нотной (пятилинейной) записи «нетемперированной» монодийной музыки. «Аналитическая нотация» (В.В. Гиппиус, Э.Е. Алексеев) и вопросы строя.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 6. Ладовое строение монодии

Проблема лада и ее место в современном отечественном и зарубежном музыкоznании. Вопросы лада в древней и средневековой науке Востока и Запада. Общая теория лада. Теория монодийных ладов как ее самостоятельный раздел. Ее объект – восточная и западная монодийная музыка фольклорной и профессиональной традиций. Специфическая инвариантность как свойство ладов монодийного типа.

Уровни организации лада в универсальном всеобщем его понимании: семантический (в экзотерическом и эзотерическом его планах), структурно-логический, композиционно-формообразующий. Особая значимость эзотерического плана ладов традиционной музыки: «доктрина всеобщих соответствий» и эзотеричность ее ладового проецирования. Региональная, этническая, локальная и историческая специфика эзотерического «наполнения».

Принципы современной типологии ладов монодийной музыки. Множественность ее оснований: амбитус, интервалика, внутренняя функциональная структура, мера централизации и т.д.

Инвариантные характеристики монодийной ладовой системы: амбитус, интервальный состав, количество и способ соединения ладовых звеньев, количество интервальных соотношений опорных звуков, местоположение (нижнее, верхнее) главной опоры.

Классификация звукорядов ладов монодийной музыки по:

1. амбитусу: узкообъемные, широкообъемные;
2. интервальному составу: диатонические (гемитонные), хроматические, микрохроматические, генамисотонические, хазматические, олиготонные. Условность и неполнота предлагаемой классификации.

«Принцип составности» (С.П. Галицкая) как основополагающий имманентный «механизм» монодийного ладообразования. Суммарный звукоряд.

Имманентная нерасчленимость централизованных классицистских мажора и минора в противовес модальности «составных» суммарных звукорядов-ладов монодии.

Внутреннее строение микроструктур. Способы их соединения: раздель-

ный, слитный, цепной (по Ю. Г. Кону). Множественность устойчивой функции в ладах монодийной музыки. Способы (факторы) достижения устойчивости в монодийной музыке: формообразующий, ритмический, высотный.

Характер ладовой неустойчивости в монодии. Нецелесообразность ее дифференциации. Принцип нижней тоники. Неоктавность как принципиальное свойство ладов монодии. Ладовая переменность как неизбежное следствие множественности устойчивой функции «полислойности и нюансирования» в ладах монодии. Результирующая (Т.С. Бершадская) сущность ладовой переменности в монодической музыке. Виды ладовой переменности: арочная, внутренняя, кадансовая. Ладовая переменность как своеобразная диффузная цель процесса монодийного ладо-формообразования.

Специфика освещения ладовой проблематики в средневековых трактатах на Востоке и Западе. Своеобразность (диффузность) ладовой терминологии. Ее региональная специфика. «Антропологическая» направленность функциональных номинаций в разных регионах.

Методические вопросы описания ладового строения монодии.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 7. Структура мелодической линии в монодии

Мелодическая линия как автономное явление, «специфическое свойство мелодии» (А. Мазель). Самостоятельная конструктивная и содержательная значимость мелодической линии как аспекта монодии. Мелодическая линия как пространственный аспект звучания (горизонтальный, вертикальный, диагональный).

Принципиальная уравновешенность структуры мелодической линии монодии как ее фундаментальное свойство. Однолинейность и уравновешенность. Роль плавного движения. Соотношение плавного движения и скачков.

Амбитус – структурная «единица» мелодической линии. О специфике строения мелодической линии в различных региональных, этнических, жанровых стилях монодии.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 8. Орнаментально-мелизматический и тембро-артикуляционный аспекты монодии

Система монодического интонирования в контексте проблемы «повышенной неоднородности исходных элементов». Закон константности количества художественного содержания (С. Григорьев) и разнообразие исходных элементов в монодии, в том числе – за счет мелизматики.

Микроинтервалика и тембро-артикуляционное многообразие в условиях варианто-этнического монодийного звучания как его необходимое исходное свойство. Диффузная взаимосвязь тембро-артикуляционного и микроинтервального начал в орнаментально-мелизматическом звучании. Вопросы типологизации мелизмов в монодии. Неотделимость монодийной орна-

ментики от процессов интонационного продвижения, ладо-формообразования.

Орнаментализм, микроинтервалика, тембро-артикуляционные особенности монодии и традиционная терминология.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 9. Ритмическое строение монодии

Состояние проблемы. Фрагментарность сведений о ритмическом строении монодийной музыки.

Ритм: сущность явления, широкое и узкое понимание. Неспецифичность ритма в контексте музыкального мышления. Место ритма в музыкально-интонационной системе. Его универсальная роль и специфическая первичность в музыкальной интонации. Объективные психофизиологические основы музыкального ритма. Арис (сильный момент) и тезис (момент слабый). Дыхание как фундамент свободного, текущего характера ритмической организации; направленность на ритмическое цезурирование. Пульс, шаг в связи с моторными аспектами ритма.

Статические и динамические аспекты музыкального ритма. Их связь с темпом. Ритмическая форма в широком смысле.

Типология ритмической организации:

1. Респираторный (дыхательно-интонационный) тип, сопряженный с влиянием дыхания и кинематики на характер произнесения слов в музыкальном интонировании. Его принципиальная синкретичность (синтаксический параллелизм);
2. Квантитативная (времязмерительная – Г. Бесселер) ритмика. Необходимость «измерительной» ритмической единицы в формировании квантитативной ритмики (хронос протос, мора, никре, метра и др.); региональные варианты номинации. Квантитативные ритмические структуры-формулы, представляющие собой чередование кратких и долгих единиц. Исторические и региональные разновидности подобной организации. Связь с поэтическим (музыкально проинтонированным) словом (поэтическим размером, жанром и т.п.). Формульность (модусы, усули, тала и т.д.);
3. Акцентная ритмическая система (Г. Бесселер). Метр как ее основополагающий внутренний системообразующий фактор. Соотношение категорий метр и ритм.

Монодия и три перечисленных типа ритмической организации. Неразработанность проблемы. Необходимость детального учета ритмического строения словесного (чаще всего поэтического) текста при анализе респираторной и квантитативной ритмики монодии.

Акцентная ритмика и монодия.

Инструментальное начало в монодийной музыке и ее ритмическая организация. Ритмическая роль ударных инструментов в монодической музыке. Связь традиционных ритмических формул с каноничностью. Ритм монодиче-

ской музыки как объект исследования в средневековых музыкальных трактатах. Традиционная терминология и ее региональные разновидности. Принципиальная связь (фактическая тождественность) традиционной музыкально-ритмической и структурно-поэтической терминологии.

Вопросы письменной фиксации традиционного ритма.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 10. О контрасте в монодии

Общее состояние проблемы. Отсутствие ясных представлений о месте контраста в монодийной музыке. Контраст как эстетико-художественная универсалия. Специфика проявления контраста в монодии в связи с ее системообразующими свойствами. Однолинейность и контраст. «Принцип детализации» (Е. Шмидт).

Уровни и аспекты действия контраста в монодии. Синхронический и диахронический подход к контрасту в монодийной системе. О функционировании контраста в отдельном образце.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 11. Формообразование: общие проблемы.

Ведущие принципы формообразования в монодии

Общее состояние проблемы. Обширность литературы, ее преимущественная направленность на композиторскую неканоническую музыку. Две противоположные тенденции в этномузикологической литературе: 1. Некритическое включение канонической музыки в теоретический контекст «композиторского формообразования» (господствовало ранее). 2. Резкое разведение канонической и неканонической музыки в аспектах формообразования, абсолютизация различий (преобладает в последнее время).

Музыкальное произведение как непосредственный объект анализа в системе композиторского творчества. Категория «музыкальное произведение» и каноническая монодийная музыка.

Универсальные положения теории формообразования, действующие и в монодии:

1. Интонационная сущность процесса формообразования.
2. Двойственность феномена формообразования, подразумевающего процессуальный (динамический) и кристаллический (статический) аспекты.
3. Диалектическое взаимодействие связности и членности (расчлененности).
4. Диалектическое взаимодействие повторности и обновления.
5. Семантико-формообразующая роль контраста.
6. Принцип волны (i:m:t – Б. Асафьев) как основа формообразования на различных масштабно-иерархических уровнях.
7. Тема.

Общие закономерности формообразования в монодии.

Диффузная связь процесса формообразования на всех масштабных уровнях с: 1) структурой словесно-поэтического текста; 2) ладовыми параметрами; 3) тембровыми параметрами.

Ведущая роль принципа монотематизма, его связь с эстетикой пребывания, ориентированной на темпоральный план вечности.

Генеральный способ формообразования – варьирование. Объект варьирования – исходный мотив-ядро (Ф. Кароматов). Нецелесообразность дифференциации вариационности и вариантности в контексте монодийного формообразования. Повторение и обновление как аспекты варьирования.

Способы обновления через варьирование: ритмическое, высотно-интервальное, ладовое, масштабное, темброартикуляционное, регистровое. Значение микромасштабного контраста в процессе монодийного развертывания. Виды повторов (контактный и репризный). Их взаимодействие.

Система значимых оппозиций:

1) ладовые – устой – неустой; 2) высотно-регистровые – нижний, средний, верхний регистры (принцип зонности (Данкерта) как форма их проявления; 3) Темброво-артикуляционные – вокальное, вокально-инструментальное – бессловесное; 4. Ритмические – ритмизованное – неритмизованное; темповые – быстро – медленно; композиционные – открытость – закрытость процесса формообразования.

Цикличность в монодии.

Нормативные признаки цикличности. Типология циклов в традиционной музыке: а) основанные на экстрамузыкальных факторах (обряды и т.п.); б) формообразование базируется на музыкально-интонационных параметрах.

Отсутствие универсальной монодийной «номенклатуры» форм; региональные системы форм.

Сравнение монодийных и композиторских (многоголосных) циклов. Общее несовпадение монодийных и композиторских форм. Эпизодичность и частичность совпадений (например, двухчастная репризная). Неадекватность некритического использования академической терминологии.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 12. Макам как специфический ладоинтонационный феномен монодийной музыки

Вопросы номинации (макам, маком, мугам, мукам, рага, глас, мелодическая формула и т.д.). Макам – ключевая категория традиционной и современной теории ладов монодийной музыки. Ее многозначность и специфика значений в различных регионах.

Процессуальная интерпретация макама. Макам как исходный фактор формообразования. Диффузные отношения между звукорядными, интервальными, ладо-функциональными, процессуально-формообразующими и семантическими параметрами музыкального интонирования. Макам в контексте доктрины всеобщих соответствий.

Макам и модуляционность. Макам и ритм.

Макам в контексте проблемы «канон-импровизация». Зоны стабильности и мобильности. Композиционная вариантность макамного целого. Связь с универсальными общемонодийными формообразующими закономерностями. Региональная специфика проявлений макамности. Неразработанность методов анализа. Возможные подходы к решению проблемы на методологическом и методическом уровне.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 13. Методологические аспекты изучения монодии

Методология: определение понятия, общие вопросы, уровни методологии. Принципы соотношений между уровнями. Методика как фактор частно-научного уровня.

Множественность этномузикологических методов и методик, подходов как условие адекватного развития науки.

«Культурологический» подход в исследовании традиционного музыкального искусства. Его специфика и подчиненность музыкальных реалий и структур.

«Искусствоведческий» подход с его тенденцией связать этномузикологические построения с универсальными категориями и теоретическими концепциями академической науки.

Структурно-семиотический подход, его связь с этнографическими способами исследования и описания, а также с языкоизнанием.

Антropологический подход и его объединяющая роль. Значение психологии.

Точные методы в этномузикознании.

Методологические «персоналии» и наиболее известные концепции.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 14. Монодия и композиторское творчество

Общие вопросы сосуществования традиционного и композиторского искусства в рамках единой (национальной) музыкальной культуры. Их «самодостаточность». Аспекты отталкивания и взаимодействия.

Проблема «фольклор-композитор»: общее состояние, научная литература. Молодые композиторские школы как самостоятельная проблема.

Принципиальная невозможность создания некоей промежуточной монодийно-многоголосной «синтетической» системы музыкально-художественного мышления (подобные идеи выдвигались музыковедами-востоковедами).

Достижение «монодиеподобного» звучания средствами многоголосия. Средства звуковысотные, фактурные, ритмические, тембровые и т.д.

Преломление монодийной специфики в композиционном плане.

«Монодиеподобность» как один из аспектов создания национального

музыкального языка молодой композиторской школы.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 15. Проблемы монодии и общемузиковедческий контекст

Теория монодии как самостоятельная научная дисциплина. Ее связь с «нормативной» теорией и историей музыки. Теория монодии (ТМ) и музыкальная медиевистика. ТМ и музыкальное востоковедение. ТМ и этномузикознание. ТМ и музыкальная культурология. Актуальность ТМ в современной музиковедческой науке. Ближайшие и более отдаленные перспективы ТМ.

Самостоятельная работа: изучение литературы из списка к теме № 13–15.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: место монодии во всех этнических, культурных и типологических видах традиционной музыки (фольклорной и профессиональной), особенности взаимодействия канонической (традиционной) и неканонической (композиторской) культур; сущность инвариантных характеристик монодийной организации (мономелодийность и однолинейность); специфику фактурной организации монодии по сравнению с композиторской многоголосной музыкой; место ладовой проблематики в современной музыкальной науке; специфику функционирования лада в монодийной организации, своеобразии в ней ладовой функциональности; принципы взаимосвязи тембропартикуляционного и мелизматического параметров монодийного звучания, формообразования в контексте диффузности; специфику функционирования и типологию ритма в монодийной музыке, роли ритмических формул ударного инструмента (усуль, чохандан и мн. др.) в различных ее жанрах; универсальные закономерностях формообразования в музыке и специфику их функционирования в монодии; смысловую многозначность термина «макам», значимость этого явления в музыке мусульманского культурного круга, региональное своеобразие проявления макамности.

Уметь: находить теоретически освоенные аспекты при анализе монодийной музыки; анализировать образцы монодийной музыки различных региональных традиций с точки зрения фактуры, лада, ритмической организации, формы с учетом специфики их проявления в монодии, а также в сформировавших данные традиции религиозно-эстетическом и общекультурном контекстах; выявлять приметы монодийности в образцах композиторского творчества; оценивать степень их проявленности в конкретных произведениях

Владеть: профессиональной терминологией; навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений данного периода.

РАЗДЕЛ II

Монодийные культуры европейского Средневековья

Тема 16. Формирование монодийного музыкального мышления в литургической практике Византии.

Соотношение понятий «византийское пение» и «поствизантийское пение» как оппозиция исторической и современной византийской монодической традиции, периодизация, география распространения. Научные исследования в области византийской монодии. Русскоязычная музыкальная византинистика.

Основной терминологический корпус: «ψαλμῳδία» (псалмодия, псалмопение), «ἀσπα» ([церковная] песнь), «ὑμνογράφια» (гимнография), «μέλος» (мелос). Позднеантичные истоки византийской литургической традиции, роль монашеской практики в ее становлении и развитии. Формы респонсорной и антифонной псалмодии. Святоотеческая литература как источник сведений о раннем этапе. Устав Великой Константинопольской Церкви – песненное чинопоследование ($\alpha\sigmaματικὴ \alphaκολουθία$). Кондаки Романа Сладкопевца (VI в.). Движение акамитов (неусыпающих) и формирования Устава Феодора Студита (VIII в.). Развитие византийской гимнографии в постиконоборческий период.

Основные жанры византийской монодической музыки. Типы сборников песнопений (Ирмологий, Параклиник, Октоих, Асматикон, Псалитикон, Стихиарий) Системы октоиха (осмогласия). Формы корреляции текста и напева – самогласен ($\iotaδιόμελον$), подобен (проббоиа), образец или смоподобен ($\alphaύτόμελον$). Стилистика: стихиарный (силлабический или силлабоневматический), калофонический (мелизматический). Теретизмы ($\tauερετισμοὶ$), кратимы и анаграмматизмы как приемы калофонического стиля.

Виды византийской нотации: экфонетическая, ранние виды невменной нотации, фитная, или «тета-нотация» ($\thetaεματισμός$). Эволюция нотации: ранневизантийская (палеовизантийская – шартрская и куаленская) нотация – X – сер. XII в.; средневизантийская (медиавизантийская), или «круглая», нотация – сер. XII в. по 1400 г.; поздневизантийская и поствизантийская нотация – нач. XV в. по 1814 г.; нотация Трех дидаскалов, или Хрисанфова – до настоящего времени.

Ладовая система византийской монодии: взаимоотношение звукоряда и мелодических формул. Ладовый аспект системы октоиха (осмогласия), мартинии, фторы. Фактура в византийской монодии – функция исона. Практическая теория, принципы обучения, Пападики – теретические руководства и трактаты.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

Тема 17. Западноевропейская средневековая монодия. Григорианско пение.

Обзор источников по григорианскому пению. Научные исследования в

области западноевропейской монодии. Русскоязычная западноевропейская музыкальная медиевистика. Литургические уставы, музыкально-теоретические трактаты (Тонарии), исторические источники западноевропейского Средневековья. Эволюция григорианского пения, периодизация. Певческие книги: Градуал (более раннее название – Антифонарий мессы), Кантаторий, Кириал, Миссал; Антифонарий оффиция, Гимнарий, Бревиарий.

Многообразие традиций на ранней стадии формирования западноевропейской монодии: Амвросианское пение, Беневентанский обряд, Галликанское, Испано-мосарабское, Староримское пение. Жанры григорианской монодии: псалмы, гимны, тропы, секвенции. Месса и ее структура.

Возникновение нотации в IX в.: дасийная нотация, невменная нотация, их региональные разновидности. Ранняя линейная нотация XI в., четырехлинейная нотация Гвидо Арецинского, квадратная нотация.

Мелодические стили западноевропейской монодии: силлабика, невматика, мелизматика. Научные концепции ритмической организации григорианского хорала. Ладовая организация григорианской монодии: византийская система осмогласия и западные модусы (*modus*, *tropus*, *tonus*). Критерии определения модуса: амбитус, финалис (*finalis*), тенор (*tenor*), начальные мелодические формулы (*initium*). Система модусов, автентические и plagальные модусы. Роль Тонариев в определении модуса. Принципы формообразования в григорианской монодии.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

18. Древнерусская средневековая монодия. Знаменный распев

История изучения древнерусской монодии, основные школы. Происхождение древнерусской монодии, вопрос о византийском влиянии. Приметы византийской традиции: жанровая система, тип песнопений (самогласны, подобны, самоподобны), основные стилистические разновидности (силлабика, невматика, мелизматика), сенсемантические формулы в мелизматике (хабувы и ананайки), система гласов. Эволюция знаменного распева: эпохи Студийского и Иерусалимского уставов. Типология певческих книг, время их формирования. Основные гипотезы по вопросу о переводе гимнографических текстов: изосиллабизм или изоколия?

Столповой, кондакарный, путевой, демественный, большой щнаменный распевы. Происхождение и эволюция русской невменной нотации: ранние кондакарная и столповая, поздняя – «казанская» (путевая и демественная). Гипотезы о соотношении путевой и демественной нотации. Реформы нотации – степенные пометы и признаки. «Азбука» Александра Мезенца.

Ладовая система древнерусской монодии: понятие обиходного звуко-ряда и его отношение к русской системе осмогласия; попевка – выразитель ладовой принадлежности песнопений к определенному гласу. Словарь попевок, теория попевки М.В. Бражникова, А.Н. Кручининой. Мелизматические формулы – фиты и лица. Концепции ритма знаменного распева. Фактура в древнерусской монодии, монодийная природа раннего русского многоголосого

сия.

Вопросы формообразования в песнопениях знаменного распева. Риторическая форма и ее реализация в музыкальной форме знаменного распева. Мелострока как основа формообразования в знаменном распеве.

Самостоятельная работа: изучение учебной и научной литературы по теме.

В результате изучения данного раздела студент должен:

Знать: европейские традиции монодийной музыки – византийской церковной, григорианского горала, древнерусского знаменного распева; жанровую систему, стилистические разновидности европейской средневековой монодии и их взаимосвязи и исторической эволюции, основные способы записи образцов европейской средневековой монодии, особенности ладовой и ритмической организации, принципы формообразования.

Уметь: расшифровывать (переводить на современную пятилинейную систему) и анализировать образцы монодийной музыки различных европейских традиций с точки зрения фактуры, лада, ритмической организации, формы с учетом специфики их проявления в монодии, а также в сформировавших данные традиции религиозно-эстетическом и общекультурном контекстах.

Владеть: профессиональной терминологией; навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений данного периода.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№ раз- де- лов	Наименование темы	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные заня- тия			Кол-во часов на самосто- тельную работу студентов
			лекцион- ные	семинар- ские	индивидуальные	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Общие вопросы теории монодии	35,5	28	0	0	7,5
	Контроль	0,5	–	–	–	–
	Всего за III семестр:	36	28	0	0	7,5
I.	Общие вопросы теории монодии (продолжение)	12	4	0	0	8
II.	Монодийные культуры европейского Средневековья	59,5	34	0	0	25,5
	Контроль	1	–	–	–	–
	Всего за IV семестр:	72	38	0	–	33,5
	Всего часов:	108	66	0	0	41

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК, по специальности 53.05.05 Музыковедение по дисциплине «Теория монодии» проводятся зачет без оценки в конце 3 семестра и зачет с оценкой в конце 4 семестра. Формы текущего контроля состоят в проведении контрольных (письменных) работ.

V. Учебно-методическое обеспечение курса Рекомендуемая литература

К разделу I

- Алексеев Э. Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект. М., 1986.
- Беляев В. Формы узбекской музыки // Советская музыка, 1935, № 7, 8.
- Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. Л., 1978.
- Гаджибеков У. Основы азербайджанской народной музыки. Баку, 1949, 1957, 1985.
- Галицкая С. П. Теоретические вопросы монодии. Ташкент, 1981.
- Галицкая С.П. Некоторые методические аспекты изучений восточной монодии // Вопросы эстетики, истории и теории монодии. Ташкент, 1987.
- Галицкая С.П. Проблема композитор – фольклор сегодня (к постановке вопроса) // Актуальные проблемы музыкознания. Новосибирск, 2009.
- Галицкая С.П., Плахова А.Ю. Монодия: проблемы теории. - М., 2013.
- Гарбузов Н. А. Зонная природа звуковысотного слуха. М.–Л., 1948.
- Головинский Г.Л. Композитор и фольклор. М., 1981.
- Дева Ч.Б. Индийская музыка. М., 1980.
- Джани-заде Т. М. Азербайджанские мугамы. Проблемы мугамного мышления в искусстве макомата: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Ташкент, 1984.
- Джани-заде Т. М. Творческая личность и канон в искусстве азербайджанских мугамов // Музыка народов Азии и Африки. Вып. 5. М., 1987.
- Дрожжина М.Н. Молодые национальные композиторские школы Востока как явление музыкального искусства XX века. Новосибирск, 2004.
- Еолян И.Р. Традиционная музыка Арабского Востока. М., 1990. С. 166–226.
- Захрабов Р. Арузные метры в Азербайджанских танифах // Проблемы музыкальной науки. Вып. 3. М., 1975.
- Земцовский И. Фольклор и композитор сегодня (на методологических подступах к проблеме) // Земцовский И. Фольклор и композитор. Теоретические этюды о русской советской музыке. Л.–М., 1978.
- Кокулянская Н.П. Функциональность формы в Шашмакоме // Вопросы эстетики, истории и теории монодии. Ташкент, 1987.
- Кушнарев Х.С. Вопросы истории и теории армянской монодической музыки. Л., 1958.
- Матякубов О. О звукоряде Сафиуддина Урмави // Вопросы теории, истории и исполнительства в музыке советского Узбекистана. Ташкент, 1984.
- Матякубов О.Р. Вопросы историзма монодии // Вопросы эстетики, истории и теории монодии. Ташкент, 1987.
- Матякубова С.К. Принципы цикличности в восточной монодии // Вопросы эстетики, истории и теории монодии. Ташкент, 1987.
- Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М., 1982.

- Переверзев Н.К. Проблемы музыкального интонирования. М., 1966.
- Плахов Ю. Н. Художественный канон в системе профессиональной восточной монодии. Ташкент, 1988.
- Рубцов Ф. Основы ладового строения русской народной песни. Л., 1964.
- Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973.
- Скребкова-Филатова М. С. Фактура в музыке. Художественные возможности. Структура. Функции. М., 1985.
- Соломонова, Т.Е. Вопросы ритма в узбекском песенном фольклоре: Автореф. дис... канд. искусствоведения. - Ташкент-Ереван, 1971.
- Султанова Р.Р. Об одном принципе ритмической организации вокальной монодии (на примере Шашмакома) // Вопросы эстетики, истории и теории монодии. Ташкент, 1987.
- Султанова Р.Р. Ритмика вокальных частей Шашмакома: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Ташкент, 1987.
- Тахалов С. Проблемы исполнения и нотной записи узбекской и таджикской традиционной инструментальной музыки: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Ташкент, 1987.
- Тахалов С.М. Некоторые моменты ритмической интерпретации узбекской традиционной инструментальной музыки // Вопросы эстетики, истории и теории монодии. Ташкент, 1987.
- Тума Х. Маком – импровизационная форма // Музыка народов Азии и Африки. Вып. 3. М., 1980.
- Тюлин Ю. Н. Учение о гармонии. М., 1966.
- Тюлин Ю. Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. М., 1976.
- Ульмасов Ф. А. Многомерность восточной монодии в контексте сольного вокально-инструментального музицирования: на материале таджикской и узбекской традиционной музыки: Автореф. дис... д-ра искусствоведения. - Новосибирск, 2017.
- Ульмасов Ф.А. О пространственной организации таджикской и узбекской монодии в аспекте взаимодействия неизменности и изменчивости: Автореф. дис. .... канд. искусствоведения. Ташкент, 1986.
- Харлап М. Ритм и метр в музыке устной традиции. М., 1986.
- Холопов Ю. Н. Гармония: теоретический курс. М., 1988.
- Холопов Ю. Н. Монодия. // Муз. энциклоп. Т. 3. М., 1976. Ст. 646.
- Холопова В.Н. Мелодика. М., 1984.
- Шахназарова Н. Музыка Востока и музыка Запада. О двух типах профессионализма. М., 1982.
- Шерман Н. Формирование равномерно-темперированного строя. М.-Л., 1964.
- Шмидт Е.М. Намуды как фактор контраста в Шашмакоме // Вопросы эстетики, истории и теории монодии. Ташкент, 1987.
- Шмидт Е.М. О контрасте в монодии: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Ташкент, 1988.

К разделу II

- Алексеева Г.В. Проблемы адаптации византийского пения на Руси. Владивосток, 1996.
- Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. Л., 1978.
- Бражников М.В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972.
- Бражников М.В. лица и фиты знаменного роспева. Л., 1984.
- Византийская нотация // Православная энциклопедия. Т. 8, С. 360–376 // URL: <http://www.pravenc.ru/text/365723.html>
- Герцман Е.В. Византийское музыкознание. Л., 1988.
- Герцман Е.В. Гимн у истоков Нового Завета. М., 1996.
- Герцман Е.В. Синапсис музыки или памятник. - М., 2000.
- Герцман Е.В. Парафразы Евгения Вулгариса о музыке. - М., 2002.
- Герцман Е.В. Две исторические ипостаси греческой церковной музыки // Греко-русские певческие параллели: к 100-летию афонской экспедиции С.В. Смоленского: сб. науч. тр. по материалам Бражниковских чтений. - М.-СПб., 2008.
- Герцман Е.В. Легенда о темперации Аристоксена // Музыка в культурном пространстве Европы-России. События. Личность. История. - СПб., 2014.
- Греко-русские певческие параллели. К 100-летию афонской экспедиции С.В. Смоленского. – М.-СПб., 2008.
- Григорианский хорал: учеб. пособие / Т. С. Кюрегян, Ю. В. Москва, Ю. Н. Холопов. М., 2008.
- Карцовник В. Г. Григориансое пение // Православная энциклопедия. Т. 12. С. 461–471 // URL: <http://www.pravenc.ru/text/166507.html>.
- Кручинина А. Н. Попевка в русской музыкальной теории XVII века: Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. Л, 1979.
- Лингас А. Церковное пение // Византийская империя. Ч.IV // Православная энциклопедия. Т. 8. С. 303–359 // URL: <http://www.pravenc.ru/text/387113.html>
- Лозовая И.Е. Самобытные черты столпового знаменного распева: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Киев, 1987.
- Москва Ю.
B.http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Францисканская традиция мессы. Модальность григорианского хорала. М., 2007.
- Пожидаева Г.А. Певческие традиции Древней Руси: очерки теории и стиля. М., 2007.
- Поспелова Р. Западная нотация XI–XIV вв. Основные реформы (на материалах трактатов). М., 2003.
- Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975.

Сапонов М.А. Менестрели: очерк музыкальной культуры западного Средневековья. М., 1996.

Серегина Н.С. О принципах формообразования в песнопениях знаменного роспева // Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Л., 1979.

Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971.

Успенский Н.Д. Образцы древнерусского певческого искусства. Л., 1968.

Федорова Г.С. Ладовая система русской монодии: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 1988.

Харлап М. Г. Ритм и метр в музыке устной традиции. М., 1986.

Холопов Ю. Н. Гармония: теоретический курс. М., 1988.

Холопова В.Н. Русская музыкальная ритмика. М. 1983.

Шеринг А. История музыки в нотных образцах. Лейпциг, 1960.

Школьник И. Г. Византийская стихира V–XII вв.: Музыкальный литературный аспекты: Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. М., 1994.

Электронные материалы (ресурсы интернет)

Суфийские зикры: <http://getalbums.ru/folk/print:page,1,215077-va-sufijskie-zikry-2009.html>

Персидская музыка: <http://farhang.al-shia.ru/musik.html>

база данных Российской государственной библиотеки по искусству <http://www.liart.ru>; электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru> и Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru> и др.

Портал «Аналогион»: <https://analogion.com/site/html/index.html>

Early Christian and Byzantine music: history and performance:

<https://web.archive.org/web/20130117211035/http://www.monachos.net/content/liturgics/liturgical-studies/108-early-christian-and-byzantine-music-history-and-performance>

Conomos, Dimitri. A brief survey of the history of Byzantine and post-Byzantine chant: <http://stanthonysmonastery.org/music/History.htm>

Cantus Manuscript Database: <http://cantus.uwaterloo.ca/>

GregoBase. A database of Gregorian scores:

<https://gregobase.selapa.net/scores.php>

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9068069f>

Paléographie musicale:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9ographie_musicale

Рукописи Троице-Сергиевой Лавры, хранящиеся в РГБ:

<http://old.stsl.ru/manuscripts/index.php>

VI. Приложения к программе

Методические рекомендации для преподавателя

В задачи высшей школы входит всесторонняя историко-теоретическая

подготовка профессиональных музыковедов, владеющих всем арсеналом современной методологии анализа явлений музыкального искусства. Курс «Теория монодии» должен обеспечить глубокое и адекватное понимание различных граней традиционного монодийного искусства, его специфики, а также возможность осознания действия музыкальных универсалий в многоголосном и монодийном музыкальном творчестве. Подобный подход должен учитывать индивидуальные познавательные интересы студентов и способствовать сочетанию этих устремлений с педагогическими и общественно-культурными целями и задачами.

Традиционная музыка различных регионов – сегодня необходимая и живая составляющая мировой музыкальной культуры. В отечественном же музыковедческом образовании отчетливо ощущается «композитороцентристская» направленность, не вполне отвечающая его современным требованиям. Поэтому одна из важнейших задач – выработка у студентов-музыковедов системных, сбалансированных представлений о мировой музыкальной культуре.

Это, в частности, означает, что молодые специалисты в процессе обучения должны усвоить комплекс структурно-теоретических сведений и аналитико-практических навыков, ориентированных на традиционное музыкальное творчество различных народов. Усиление внимания к подобной проблематике призвано качественно углубить гуманитарную доминанту высшего музыковедческого образования, придав ему некую объемность.

Поскольку традиционная музыка в большей своей части функционировала и продолжает функционировать как монодия, ведение настоящего курса представляется весьма целесообразным. В процессе занятий студенты должны получить сконцентрированные и упорядоченные данные о сущности монодической музыки самой различной региональной и национальной принадлежности, о ее строении, ладовом, ритмическом, фактурном, композиционном и других аспектах.

В контексте тематики теретико-структурного содержания необходимо уделять особое внимание методическим вопросам анализа монодии. Как известно. Приемы анализа монодической музыки на сегодня не представляют какой-либо единой отрегулированной системы, компоненты и элементы которой сопряжены друг с другом на каких-либо выверенных «универсализующих» основах. Всеобщая методика анализа монодии пока не сложилась. В связи с этим необходимо, опираясь на выработанные современным музыко-знанием современные принципы анализа, использовать также аналитические данные, которые содержатся в средневековых и более поздних европейских и восточных трактатах. Строго говоря, адекватная интерпретация подобных данных – дело будущего. Сам по себе настоящий курс может внести известный вклад в выработку универсальных принципов анализа монодической музыки. Поэтому в рамки лекций структурно-теоретического плана необходимо включение по возможности широких сведений о средневековых музыкальных трактатах – восточных и европейских. Полезно соотнесение теоретических и эстетических данных средневековых трактатов с теми или иными по-

ложениеми современной «нормативной» искусствоведческой науки (прежде всего музыковедения). Полезными могут также оказаться нетрадиционные методики, в первую очередь структурный анализ.

Содержание настоящего курса, не имеющего прямых аналогов в отечественной учебной практике и еще не отраженное в учебно-методических пособиях, представляет собой не только обобщение достаточно большого объема научной литературы, связанной с соответствующей проблематикой, но и преломление концептуального и практического опыта, накопленного конкретным специалистом, читающим курс. Поэтому предложенную программу следует рассматривать не как окончательно сформированный комплекс тем с жестко закрепленным содержанием, но скорее, как канву, которую можно и нужно - в процессе научно-методологического продвижения проблематики – развивать, модифицировать, наконец, трансформировать.

Для подготовки лекций преподаватель может воспользоваться дополнительной литературой:

К разделу I

- Азимова А.Н. Вопросы синтаксиса восточной монодии. М., 1989.
- Алиева Н. Музикальная орнаментика в становлении мугамного тематизма // Профессиональная музыка устной традиции народов Ближнего, Среднего Востока и современность. Ташкент, 1981.
- Аммар Ф. Арабский лад «раст» и вопросы его развития // Ученые записки Азгосконсерватории. Сер. XIII, № 1, Баку, 1975.
- Багирова С. О драматургии мугама // Профессиональная музыка устной традиции народов Ближнего и Среднего Востока и современность. Ташкент, 1981. С. 104–110.
- Барановский П. П., Юцевич Е. Е. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя. Киев, 1956.
- Виноградов В.С. Классические традиции иранской музыки. М., 1982.
- Галицкая С. П. К вопросу о теории ладовой переменности // Теоретические проблемы узбекской музыки. Ташкент, 1968.
- Галицкая С. П. О роли переменности в формообразовании узбекской монодии // Проблемы музыкальной науки Узбекистана. Ташкент, 1973.
- Галицкая С. П. О функции III ступени в ладах узбекской монодии // Вопросы музыкознания. Вып. II. Ташкент, 1971.
- Галицкая С. П. Принцип нижней тоники и его претворение в узбекской монодии // История и современность. Проблемы музыкальной культуры народов Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. М., 1972.
- Галицкая С. П. О способах варьирования начального мотива в узбекских народных песнях // Теоретические проблемы узбекской музыки. Ташкент, 1968.
- Джами Абдурахман. Трактат о музыке. Ташкент, 1960.
- Джани-заде Т. М. Проблема канона в макомной импровизации // Макомы, мугамы и современное композиторское творчество Ташкент, 1978.

Джани-заде Т. М. Проблемы мугамной импровизации // Профессиональная музыка устной традиции народов Ближнего, Среднего Востока и современность. Ташкент, 1981. С. 184–194.

Еолян И.Р. Некоторые вопросы методологии исследования традиционной музыки зарубежного Востока // Современная художественная культура в странах Азии и Африки. М., 1986.

Есипова М. Об общих принципах развертывания композиции в японской музыке высокой традиции // Внеевропейские музыкальные культуры: вопросы изучения традиций. М., 1988.

Земцовский И.И. Этномузыкознание: столетний путь // Народная музыка: история и типология. Л., 1989.

Исмаилов М.С. К вопросу о структуре лада «чаргях» // Ученые записки Азгосконсерватории. Сер. XIII, № 1, Баку, 1975.

Коваль Л.Г. Интонирование узбекской традиционной музыки. Ташкент, 1990.

Нордкина Е. (Шмидт Е.М.) К вопросу о контрасте в музыке // Вопросы музыки и эстетики. Ташкент, 1980.

Рагс Ю. Акустические знания в системе музыкального образования: Очерки. Рязань, 2010.

Соломонова Т.Е. Вопросы ритма в узбекском песенном наследии. Ташкент, 1978.

Султанова Р.Р. Ритмика вокальных частей Шашмакома // Внеевропейские музыкальные культуры: вопросы изучения традиций. М., 1988.

Тагмизян Н. К. Об изучении методов импровизации в профессиональном музыкальном искусстве устной традиции Востока // Макомы, мугамы и современное композиторское творчество. Ташкент, 1978.

Тарасевич Н.И. Число и его значение в музыкальной композиции Возрождения (на примере мессы «Iraecorum» Я. Обрехта) // Методы изучения старинной музыки. М., 1992.

Тахалов С. О систематизации орнаментики узбекской традиционной музыки // Вопросы музыковедения Узбекистана. Ташкент, 1982.

Ульмасов Ф.А. О некоторых современных аспектах таджикской традиционной музыки // Барбад. Эпоха и традиции культуры. Душанбе, 1989. С. 177–205.

Харлап М.Г. Теоретическое музыкоzнание и смежные науки // Методы изучения старинной музыки. М., 1992.

Хисамова С. Р. О ладовой функциональности в каракалпакской монодии // Теоретические проблемы внеевропейских музыкальных культур. М., 1983.

Хисамова С.Р. Ладовые системы в каракалпакской монодии // Вопросы современного музыкоzнания. Ташкент, 1979.

Чекановска А. Значение современных исследований макама, патета, дастгяха ираги для выявления закономерностей развития азиатской музыки // Профессиональная музыка устной традиции народов Ближнего, Среднего Востока и современность. Ташкент, 1981.

Шахназарова Н. Национальная традиция и композиторское творчество. М., 1992.

Шмидт Е.М. О контрасте в монодии // Актуальные проблемы современной музыки. Ташкент, 1981.

Юнусов Р. Структурные особенности макамов и мугамов // Вопросы музыки и эстетики. Ташкент, 1980.

Al-Faruqi L. J. Ornamentation in Arabian Improvisational Music: A Study of Interrelatedness in the Arts // The World of music. 1978, № 1.

Barkechli M. Histoire de la musique. La musique iranienne. Tirage a part. Encyclopedie de la Pleiade. 1960.

Ellis A.E. On the Musical Scales of Various Nations // Jornal of the Society of Arts. Vol. 33, 1885. P. 484–527. Republication: Sammelbande vergleichende Musikwissenschaft. Ed. C. Stumpf, E.M. Hornbostel, 1922–23.

Elsner J. Der Begriff des Maqam in Ägypten in nenerer Zeit. Leipzig. 1973.

Guettat M. La Musique classique du Maghreb. Paris, Sindbad 1980.

Hood M. Slendro Pelog rederfind // Selected Reports. Los Angeles, 1966.

Schneider M. Etnologische Musikforschung // Lehrbuch der Volkerkunde. Stuttgart, 1937.

Szabolcsi B. Bausteine zu einer Leschichte der Melodie. Budapest, 1959.

Zonis E. Classical Persian Music. Cambridge, 1973. P. 127–130.

К разделу II

Владышевская Т.В. Музикальная культура Древней Руси. М., 2006.

Вознесенский И.И. О церковном пении Православной греко-российской Церкви. Большой и малый знаменный роспев. Вып.1, изд. 2-е испр., доп. Рига, 1890.

Герцман Е.В. Развитие музыкальной культуры // Культура Византии. Вторая половина VII–XII в. М., 1989. С. 557–570.

Герцман Е.В. Энциклопедия древнеэллинской и византийской музыки. В 3-х т. - СПб., 2019.

Дьячкова Л.С. Средневековая ладовая система западноевропейской монодии. М., 1992.

Ефимова Н.И. Раннехристианское пение в Западной Европе VIII–Х столетий. М., 2004.

Кардин Д. Э.

http://webibis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Григорианская семиология / пер. с фр.; предисл. Ю. В. Москвы. М., 2016.

Карцовник В.Г. Himnologia I. Тропы входных антифонов в истории западноевропейского средневекового хорала // Музикальная культура Средневековья. Теория. Практика. Традиция. Л., 1988. С. 24–50.

Карцовник В.Г. Звукоряд, монохорд и грамматика. Рукопись трактата Гвидона Аретинского «Микролог» в Санкт-Петербурге. СПб., 2009.

Карцовник В.Г. Палеография и семиология (К изучению ранних систем музыкальной письменности) // Музыкальная коммуникация: Сб. научных трудов. СПб., 1996. С. 260–275. (Серия «Проблемы музыкознания». Вып. 8.)

Киприан (Керн), архимандрит. Литургика. Гимнография и эортология. М., 2002.

Лебедева И. Г. Принципы мелодической организации западноевропейской средневековой монодии. Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Л., 1988.

Лебедева И.Г. К изучению формульной структуры в хоральной монодии Средневековья (По поводу концепции Лео Трейтлера) // Музыкальная культура Средневековья. Теория. Практика. Традиция. Л., 1988. С. 11–23.

Лозовая И.Е. Столповой знаменный распев (вторая половина XV–XVII вв.): Формульная структура. Материалы к спецкурсу истории русской музыки XI–XVII вв. (Учебное пособие). М., 2009.

Лозовая И.Е. Древнерусский нотированный Параклит XII века: Византийские источники и типология древнерусских списков. М., 2009.

Львов А.Ф. О свободном или несимметричном ритме. СПб., [Печ. А. Буман], 1858.

Монахиня Ольга (Володина). Музыкальная культура Византии: учеб. пособие. – М., 1998.

Пасхалидис З. Церковная византийская музыка. Краткая теория и практика. – М., 2004.

Пожидаева

Г.А.http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Духовная музыка славянского Средневековья: Русь, Болгария, Сербия, IX–XVII века. М.-СПб., 2017.

Пожидаева

Г.А.http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Лексикология демественного пения. М., 2010.

Разумовский Д. Церковное пение в России. М., 1867.

Рамазанова Н.В. Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI–XVII веков. СПб., 2004.

Садокова В.В. Калофоническая стихира: поэтика жанра: Автореф. дис. ... канд искусствоведения. М., 2006.

Смоленский С.В. Азбука знаменного пения (Извещение о согласнейших пометах старца Александра Мезенца). М., 1888.

Статис Г. Искусство пения в православном богослужении. Сущность византийского и поствизантийского пения // Гимнология. М., 2000. Вып. 1. С. 74–86.

Шеховцова И.П. Византийская самогласная стихира XII–XIV вв. как объект композиционного анализа // Традиционные музыкальные культуры на рубеже столетий: проблемы, методы, перспективы исследования. М., 2008. С. 346–363.

Шеховцова И.П. Гимн и проповедь: две традиции в византийском гимнографическом искусстве // Музыкальная культура православного мира: традиции, теория, практика. М., 1994. С. 8–34.

Шеховцова И.П. Музыкальная риторика и византийская стихира XI–XIV вв. (к проблеме теории фигур) // Звуковое пространство православной культуры: Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 173. М., 2008.

Методические указания для студентов

Студенты должны иметь адекватное представление о значимости изучаемого курса не только в плане постижения собственно монодийных проблем, но и с точки зрения освоения общемузыкальных универсалий.

Следует понимать, насколько распространено монодийное искусство и уметь выявлять его универсальные и специфические (региональные, исторические, национальные) особенности. Для этого необходимо уметь сопоставлять наблюдения, полученные в процессе освоения дисциплины «Теория монодии» со сведениями общетеоретического и исторического характера, приобретенными при изучении других дисциплин специального цикла.

Важно стремиться к обретению навыков анализа монодийной музыки, понимая, что эти навыки будут полезны не только в процессе изучения традиционного искусства, но и в аналитической работе с произведениями композиторского многоголосного творчества.

Приступая к изучению дисциплины, можно заранее сформулировать для себя собственные цели и задачи в этом изучении, обозначить индивидуальную сферу интересов и область последующего применения этих знаний (традиционная музыка конкретного региона, исторические типы западной (григорианский хорал) или отечественной (знаменный распев) профессиональной монодии). В результате появится возможность индивидуального подхода к изучению монодии, выбор для анализа соответствующего музыкального материала с последующим созданием письменной работы по избранной проблематике.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специализированная учебная аудитория для групповых занятий, оборудованная аудио- и видеотехникой.

Лицензионное программное обеспечение: АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011(читальный зал библиотеки).