

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

**Кафедра искусствоведения,
музыкально-инструментального и вокального искусства**

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности
Е.В. Савелова
«27» мая 2023 г.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации
в аспирантуре**

**Научная специальность:
5.10.3 ВИДЫ ИСКУССТВА (МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО)**

**Хабаровск
2023**

Составители:

Лескова Татьяна Владимировна, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «7» мая 2023, протокол № 9.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1.Наименование дисциплины	4
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3.Цель освоения дисциплины	4
1.4.Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1.Объем дисциплины	7
2.2.Тематический план	7
2.3.Краткое содержание разделов и тем	9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	18
3.1.Планы семинарских занятий	18
3.2.Темы докладов по дисциплине	22
3.3.Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	23
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	31
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	33
5.1.Перечень компетенций и этапы их формирования	33
5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций	34
5.3.Материалы для оценки и контроля результатов обучения	35
5.4.Методические материалы по оцениванию результатов обучения	37
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	40
6.1.Основная и дополнительная литература	40
6.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	41
6.3.Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	42
6.4.Материально-техническая база	43
7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	44

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Искусствоведение (музыкальное искусство)», модуль «Общие проблемы теоретического музыкознания» предназначена для обучающихся (в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение», направленности (профилю) программы «Музыкальное искусство»; разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 50.06.01 «Искусствоведение» (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 № 909.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Общие проблемы теоретического музыкознания» входит в блок дисциплин вариативной части рабочего учебного плана (Б1.В.01.01), направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по искусствоведению и к Государственной итоговой аттестации. Изучение этой дисциплины способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций) и по реализуемым компетенциям связана с такими курсами, как «Актуальные проблемы современного музыкознания», «Методология научных исследований в музыковедении», «Теория и методология анализа музыкальных текстов», «Эстетика современного музыкального искусства» и др.

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель курса: подготовка высокообразованного специалиста, свободно ориентирующегося в новейших научных изысканиях в области теоретического музыкознания, в актуальных проблемах современной науки и музыкальной практики, способного заниматься научно-исследовательской работой в различных областях музыкального искусства и культуры, а также педагогической деятельностью.

Задачи курса:

- основной проблематики и актуальных направлений современного теоретического музыкознания;
- овладение специфической терминологией, сложившейся в различных областях теоретического музыкознания, учитывающей историческую изменчивость музыкальной науки и возможности современного применения терминологии;
- понимание актуальной проблематики музыкознания в теоретической области;
- освоение специальной отечественной и зарубежной литературы в области музыкальной науки;

- умение применять полученные профессиональные знания в различных видах исследовательской и педагогической деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код	Формулировка компетенции	Уровни освоения	Планируемые результаты обучения
УК–1	Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Пороговый уровень	Знание основных научных достижений в социально-гуманитарных науках; основных понятий и категорий искусствоведения как гуманитарной науки; осознание междисциплинарных связей искусствоведения со смежными социально-гуманитарными науками.
		Стандартный уровень	Знание методов теоретического музыкознания, современных научных достижений, необходимых для решения исследовательских и практических задач; умение критически осмысливать современные научные достижения в области музыковедения; владение навыками критического анализа и оценки основной актуальной проблематики; готовность к генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач.
		Эталонный уровень	Сформированные систематические знания методов теоретического музыкознания, современных научных достижений, необходимых для решения исследовательских и практических задач, в том числе в контексте актуальной проблематики современного теоретического музыкознания; умение критически осмысливать и оценивать современные научные достижения в области музыковедения; владение навыками критического анализа и оценки основной актуальной проблематики в области теории музыки; быть готовым к генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач.

ПК-1	Способность осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства; ориентироваться в проблемном поле современного музыкознания, его методологии	Пороговый уровень	Знание современных методов научного исследования в социально-гуманитарной сфере; владение основными навыками анализа, научно-критического осмысления и интерпретации научных текстов искусствознания; логического и последовательного представления освоенного знания.
		Стандартный уровень	Знание основной проблематики современного теоретического музыкознания; специальной терминологии с учетом исторической изменчивости музыкальной науки; умение осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте; ориентироваться в проблемном поле современного теоретического музыкознания; владение всем комплексом знаний в заявленной компетенции.
		Эталонный уровень	Свободная ориентация в основной проблематике и актуальных направлениях современного теоретического музыкознания; специальной терминологии с учетом исторической изменчивости музыкальной науки; умение осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте; ориентироваться в проблемном поле современного теоретического музыкознания; владение всем комплексом знаний в заявленной компетенции для осуществления исследовательской и преподавательской деятельности в сфере музыкального искусства.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Семестры
Контактная работа (всего)	63	3,4
в том числе:		
- лекции (ЛЗ)	27	3,4
- семинары (СЗ)	36	3,4
- практические (ПЗ)		
- мелкогрупповые (МГЗ)		
- индивидуальные (ИЗ)		
- групповое консультирование (Г)		
- индивидуальное консультирование (И)		
Самостоятельная работа (всего)	45	3,4
СРС	37	3,4
КОНТРОЛЬ	8	3,4
в том числе:		
- подготовка курсовой работы		
- текущий контроль		
- промежуточный контроль (подготовка к зачету/экзамену)	8	3,4
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	3/108	3,4
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры	
<i>зачет</i>	3,4	

2.2. Тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (гр., инд)	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
										текущий	промежуточный
Раздел I. Теоретические проблемы гармонии											

1.1.	Проблемы классической тонально-гармонической системы (ПК–1)	7	4	2	2			3	3		
1.2.	Классико-романтическая гармония послебетховенского периода как фактор стиля (ПК–1)	8	4	2	2			4	4		
1.3.	Современная гармония как контекстное явление технико-стилевого плюрализма (УК–1, ПК–1)	8	4	2	2			4	4		
1.4.	Методологические и теоретические основы постижения гармонии в музыке XX – XXI вв. (УК–1, ПК–1)	9	5	1	4			4	4		
	Подготовка к зачету	4						4			4
	Итого по семестру	36	17	7	10			19	15		4
Раздел II. Проблемы полифонии											
2.1.	Вопросы полифонии в музыковедческих исследованиях XX века (УК–1)	9	6	2	4			3	3		
2.2.	Проблемы полифонии в творчестве композиторов первой половины XX века (УК–1, ПК–1)	5	2	2				3	3		
2.3.	Полифоническое мышление в творчестве композиторов второй половине XX – XXI вв. (УК–1, ПК–1)	11	8	2	6			3	3		
Раздел III. Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров											
3.1.	Жанровая типология в современном музыкознании (УК–1)	11	7	3	4			4	4		
3.2.	Содержательность музыкальной формы (УК–1)	9	6	2	4			3	3		
3.3.	Проблемы типологии музыкальной формы в отечественном музыкознании (УК–1, ПК–1)	9	6	2	4			3	3		
3.4.	Музыкальная композиция в отечественной музыке: модернизм, постмодернизм (УК–1, ПК–1)	14	11	7	4			3	3		
	Подготовка к зачету	4						4			4

Итого по семестру	72	46	20	26			26	22		4
ВСЕГО:	108	63	27	36			45	37		8

2.3. Краткое содержание разделов и тем

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИИ

Тема 1.1. Проблемы классической тонально-гармонической системы

Актуальность проблематики классической гармонии и интенсивное осмысление ее феномена во второй половине XX века в работах Ю. Тюлина, Г. Григорьева, Мясоедова, Г. Мюллера, Л. Мазеля, Т. Бершадской, Ю. Холопова и др. Специфика ладотональной организации музыки. Историко-эстетические предпосылки классической гармонии.

Специфика классической гармонии. Соотношение гармонии и мелодии (Л. Мазель), гармонии и фактуры (Т. Бершадская). Фоническая (выразительная, колористическая) и формообразующая роль гармонии (Г. Григорьев, Ю. Холопов), конструктивно-логические принципы организации музыкального целого. Структура аккорда. Логика образования вертикального созвучия в условиях многоголосия: как единого целого – самостоятельной единицы музыкальной ткани (тоны в его составе функционируют как часть целого). Теоретические проблемы терцового строения (принцип терцовой индукции, по Л. Мазелю).

Функциональная тональность (строгая, по Ю. Холопову). Ее структура. Функциональный подход к проблематике гармонических функций в контексте мажорного и минорного ладовых наклонов. Теоретические проблемы классической тонально-модуляционной системы, родства тональностей.

Проблемы эволюции классической тонально-гармонической системы в конце XIX – начале XX вв. Состояния тональности (по Ю. Холопову). Развитие классических основ гармонии в творчестве композиторов первой половины XX в.: принципиальные изменения тонального мышления в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, И. Стравинского, Б. Бартока, П. Хиндемита и др.).

Тема 1.2. Классико-романтическая гармония послебетховенского периода как фактор стиля

Понимание музыкального стиля как единства системно-организованных элементов музыкального языка. Способность гармонии выступать показателем стиля автора, направления, эпохи. Индивидуальный гармонический стиль как фактор взаимодействия эпохального и индивидуального стилевых уровней.

Изменение формы функционирования классической тонально-гармонической системы на разных этапах исторического развития. Классико-

романтическая гармония (послебетховенский период) как отражение определенной ступени исторического развития гармонии в целом Новаторская сущность гармонии Шумана, Шопена, Листа, Вагнера, Брамса и др. Проявления индивидуального стиля в связи с динамическим преобразованием стилевых компонентов – лада, аккордики, фактуры.

Преобразования фактуры и лада как источник кардинальных (в сравнении с классикой) изменений композиционно-конструктивных свойств гармонии XIX в. Двойственность логики образования вертикального созвучия (как единого целого и результата координированного течения ряда голосов) в условиях усиления гомофонно-полифонического мышления. Расслоение, детализация, полипластовость фактурно-гармонического комплекса, плотность гармонических событий при увеличении количества линейных элементов. Варьирование фактурно-гармонической вертикали как фактор роста музыкальной формы.

Возрастание мелодических связей линий и вертикалей, многообразие типов их последований. Ослабление ладотональной функциональности. Активизация системы переменных функций в условиях повышенного значения ладотональной периферии (в том числе под влиянием фольклорно-стилевых элементов). Постепенный отход от общевыработанного эталона тонально-гармонической системы, прежде опирающейся на довольно ограниченный круг аккордики. Черты мелодических, монодийно-гармонических (модалных) ладовых систем. Многозначная тональность, как одна из форм тональной организации в позднеромантической гармонии (Э.Курт).

Роль мелодического начала в усложнении терцовой аккордики (альтерации, многотерцовые вертикали), возникновении нетерцовых, ненормативных аккордовых структур. Новые красочные возможности аккордики в условиях уменьшения или полного снятия ладовой активности.

Гармония и форма. Насыщенность ладофункционального и тонального развития на экспозиционных участках формы, нарушение норматива распределения ладовых средств в метрической сетке (тоникальность доминанты, ладофункциональная неустойчивость на сильном времени и т.п.). Роль ладофункциональной и фактурной многозначности для тематического развития, совмещающего экспозиционный и разработочный характер. Многозначность архитектоники целого. Соотношение модуляционных средств с формообразованием.

Динамическое сопряжение «общего» и «особенного» в становлении авторских гармонических стилей. Диатоническая (Брамс), хроматическая (Лист, Вагнер) сущность авторской гармонии. Внутренние фактурно-ладовые преобразования как основа проявления стилевой индивидуальности в области гармонии Листа, Вагнера, Брамса, Брукнера, Мусоргского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Скрябина и др. Музыкально-исторические связи эстетического и конструктивного порядка с классикой и современностью.

Тема 1.3. Современная гармония как контекстное явление технико-стилевого плюрализма

Новое состояние практики композиторского творчества, ситуация стилевого плюрализма в музыке XX века: консолидация и синтез исторического опыта, модернизация и инновационность всего комплекса выразительных средств. Гармоническая организация как индикатор музыкальной новизны. Мобильность преобразований в гармонии.

Полисистемность и комплексно-интонационная природа звуковысотной организации. Центропостоянные и центропеременные разновидности ладовой организации. Специфика функциональности. Эволюционные тенденции от функциональной тональности к новой тональности. Новая функциональность и сонантность вертикали на основе свободного применения диссонанса.

Гармонические техники музыки XX века. Линеарная гармония. Полигармонический контрапункт, полиладовость, полиаккордика, их взаимосвязь. Политональность.

Двенадцатитоновая гармония. Ладоатональные формы звуковысотной организации. Свободная атональность: центричные и ацентричные структуры. Организованная атональность и ее серийные формы. Додекафония. Серийные (прогрессии и серии ритма), поствебернианство и пуантилистические формы атональной организации.

Сонорная гармония: линий и тембров; кластеры, их виды. Микрохроматика. Экмелика. Алеаторика: контролируемая (ограниченная) и неконтролируемая (неограниченная); сонантность и функциональность (образно-драматургическая, формообразующая). Нотная графика, методы нотации.

Тема 1.4. Методологические и теоретические основы постижения гармонии в музыке XX века

Формирование новых музыковедческих подходов к изучению гармонии XX века. Актуализация методологического ракурса в связи с самостоятельностью музыковедческой проблематики гармонии. Включение в музыкознание принципов, методов исследования, сформировавшихся на современном этапе развития философии, теории и истории искусствознания и шире – культуры XX века. Использование научного инструментария из сферы методологии науки (В. Лекторский, В. Лукашевич, А. Пископсель, С. Розова, Т. Романовская, Ю. Сачков, Е. Фейнберг, Г. Щедровицкий), научного познания (А. Аверьянов, Н. Бряник, П. Копнин, В. Корюкин, М. Мамардашвили, Л. Микешина, В. Степин, В. Швырев и др.).

Возрастание к концу XX века внимания к методологическому осмыслению явлений искусства, активизация рефлексии по поводу познавательной деятельности в области производства нового знания. Общие тенденции методологии науки и методологии художественного познания в XX веке: заметный поворот научного познания от изучения предмета к изучению процессов; интеграция методов точных и гуманитарных наук.

Методология как стратегия познавательного процесса современного музыкознания. Роль комплексной методологической базы искусствознания (Л. Акопян, Ю. Барабаш, Ю. Боров, И. Земцовский, А. Зись, Ю. Лотман, Е. Назайкинский, Г. Орлов, А. Сохор). Историко-теоретический ракурс в позициях ведущих ученых в области музыкознания (М. Арановский, Е. Долинская, Д. Житомирский, Ю. Кон, Ц Когоутек, Э. Курт, Л. Мазель, В. Медушевский, Е. Назайкинский, С. Савенко, А. Соколов, М. Тараканов, В. Цуккерман). Конкретные исследовательские подходы к постижению гармонии в музыке XX века (В. Берков, Т. Бершадская, С. Григорьев, Н. Гуляницкая, И. Дабаева, Л. Дьячкова, О. Запорожец, Т. Мюллер, Ю. Парс, И. Способин, Ю. Тюлин, Ю. Холопов, Д. Шульгин).

Методологическая задача музыкознания в области гармонии XX в.: поиск метода, адекватного своему предмету. Научно-практические функции методологической деятельности, ее ключевая тенденция к разноуровневости принципов подхода к объекту изучения: иерархия практического, собственно теоретического и метатеоретического уровней как базы научного познания гармонии в музыке XX века.

Открытый характер музыковедческого знания в данной области. Тенденция к универсализации, унификации, алгоритмизации аналитических операций. Механизмы методологии дедуктивного (обнаружение исходной структуры) и индуктивного, моделирующего, синтетического (выявление имманентно-структурного смысла) способов анализа гармонии XX века.

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ ПОЛИФОНИИ

Тема 2.1. Вопросы полифонии в музыковедческих исследованиях XX века

Становление теоретических проблем полифонии строгого и свободного стилей в начале XX в. в трудах С. Танеева. Продолжение лучших традиций, разносторонность исследований в области полифонии строгого и свободного стилей в музыкознании второй половины XX в. Истоки и историческое развитие полифонии, важнейшие этапы развития, общая характеристика западноевропейской хоровой полифонии XV–XVI вв., русской полифонии широкого исторического спектра в работах В. Протопопова, С. Скребкова, Ю. Евдокимовой, К. Южак и др. Вопросы тематизма полифонических форм, норм голосоведения строгого письма в одноголосии, двухголосии, трехголосии, ладовая основа. Простой и сложный контрапункт. Имитационные формы. Жанры полифонической музыки (вокальные: мотет, месса, инструментальные, прелюдия, инвенция, вариации на *basso ostinato* и др.) в работах исследователей.

Основные нормы мелодического голосоведения свободного письма (одноголосие, двухголосие, трехголосие). Нормы функциональной гармонии – основной принцип полифонии русской и зарубежной классики XVIII–XIX вв. Фуга как высшая форма полифонии: ее становление и историческом развитии, структура. Характеристика многотемных фуг. Канон, инвенция и

другие типичные для полифонии свободного письма формы в теоретических трудах Т. Мюллера, Г. Григорьева, Фраенкова, Ю. Евдокимовой и др.

Основные нормы голосоведения народно-подголосочного, гетерофонного склада русской протяжной песни в трудах А. Кастальского (1920-е годы). Эволюция взглядов во второй половине XX века в трудах Т. Бершадской, Ф. Рубцова, Е. Назайкинского, И. Земцовского и др. Возможность параллелизмов, унисонов, общность опорных звуков подголоска и основного напева и значение прямого движения от унисонов и в унисон/октаву, длительных терцовых и децимовых параллелизмов – втор. Пульсирующий характер подголосочности и гетерофонии. Вариационность как основной принцип подголосочно-гетерофонного изложения и развития. Варьирование структуры начального куплета. Исследование подголосочно-гетерофонного стиля в произведениях русских композиторов XIX–XX вв. в трудах Б. Асафьева, И. Земцовского, Г. Головинского.

Тема 2.2. Проблемы полифонии в творчестве композиторов первой половины XX века

Обогащение классических традиций и расширение выразительных границ полифонии в отечественной и зарубежной музыке XX в. черты современного полифонического стиля в произведениях Д. Шостаковича, Р. Щедрина, П. Хиндемита и др. Внедрение в хоровое творчество отечественных композиторов народно-подголосочных приемов изложения и развития музыкального материала.

Глубокие перемены в развитии принципов художественного мышления начала XX в. Модерн и авангард как выражение различного отношения к традициям. Опережающее развитие российского авангарда первой волны в западноевропейском искусстве начала XX в. Русский конструктивизм: специфика форм музыкального материала. Формы расширенной тональности, хроматической тональности, свободной атональности и 12-тоновости. Сущность полистилистики и спектральной звуковой системы (А. Мосолов). Отказ от традиционной полифонии. Полифония в условиях функционально организованной диссонантной тональности (А. Лурье). Полифония на основе системной гемитоники: техника синтетаккордов Н. Рославца. Техника комплекса 12 высот и 12 длительностей (Е. Голышев). Система ультрахроматики (И. Вышнеградский). Преодоление конструктивизма. Фольклор как явление синтеза традиций мелодического развёртывания русской протяжной песни и подголосочной полифонии (Г. Попов).

Полифония И. Стравинского. Системная организация музыкального материала в полифонии; периодизация творчества. Полифоническая додекафонная организация («Плач Иеремии»).

Полифония в отечественной музыке 1930–50-х годов. Полифония Н. Мясковского как средство становления симфонической формы и ее процессуальных основ. Принципы взаимодействия голосов в условиях хроматической тональности. Драматургические цели использования

имитационной, контрастной, подголосочной полифонии. Вариантно-вариационные процессы и их специфика. Функции полифонии и масштабы её действия в циклических произведениях (на примере симфоний, фортепианных сонат № 1–4, струнных квартетов).

Полифония С. Прокофьева, ее своеобразие. Рационализм музыкального мышления. Взаимосвязь принципов гармонической и полифонической организации музыкальной ткани. Роль вариационных процессов. Новые интервальные отношения голосов в имитации. Глубинные связи подголосочной полифонии с традициями русской композиторской школы, с народным искусством. Новый вид контрастной полифонии пластов.

Полифония Д. Шостаковича. Глобальное воздействие полифонии на систему музыкальных средств как общая тенденция эпохи, проявившаяся в его музыке. Полифоническая природа тематизма Д. Шостаковича. Преобразования мотивно-ритмической основы гомофонной темы, направленные на преодоление периодичности, структурной расчлененности мелодического процесса. Логичность звуковой системы Д. Шостаковича, её исходные импульсы, тематические зерна. Симфонизм Д. Шостаковича как полифонический симфонизм. Принципы организации звуковой ткани: интонационно-мелодическое взаимодействие голосов как средство преобразований классических структур формы; их индивидуальный облик. Структурные уровни: технологический (внешний – сфера действия) и концептуальный (внутренний – сфера мысли). Принципы их контрапунктирования. Новации позднего периода творчества Д. Шостаковича.

Роль линейно-мелодических процессов полифонии Д. Шостаковича в формировании художественного мира и структурности музыкального произведения композиторов второй половины XX века.

Тема 2.3. Полифоническое мышление в творчестве композиторов второй половины XX века

Усиление воздействия линейности на музыкальную форму во второй половине XX в. Её роль в динамизации формообразования, в возрастании уникальности авторских конструкций. Волна перемен западноевропейской музыки второй половины XX в. Её влияние на образность и стиль русской советской музыки. Направления, техники композиции; соединение их с национальными и интернациональными интонационными системами. Новые ладотональные, ритмо-фактурные принципы мышления.

Соединение мелодических форм организации звуковой ткани русской музыки с нелинейными и пластовыми типами фактуры. Синтез вокальных и инструментальных прототипов линейной организации. Её роль в изменении фактурного облика полифонии.

Принципы полифонического мышления Г. Свиридова. Значительная роль мелоса. Близость многоголосию народных песен, подголосочности. Ладогармоническая сторона. Господство терцового принципа строения

вертикали при линейности кинетики. Мелодизм звуковых связей, стимулирующих становление полифонической формы.

Полифония А. Волконского. Эволюция от классических тональных форм через серийность, модальность, алеаторику к новотональным (с элементами модальности, серийности) системам. Претворение новых мобильных форм и «полифонию групп». Полифонические приемы в условиях смешанных техник и новой модальности.

Полифония Р. Щедрина. Оригинальная звуковая лексика, широкий диапазон традиционных и современных средств. Драматургическая многоплановость фактурных типов и форм. Преодоление крайностей традиционализма и авангардизма. Фольклорная жанровость (русская и европейская). Инструментальный тип интонационности мелодики. Опора линии-пласта на вариантную секвентность. Сонантно-фонические свойства. Сонорность в специфически русском варианте колокольности. Роль алеаторики и модальности, полимодальная организация. Единство разностилевых форм в системе контрапункта.

Полифония А. Шнитке. Глубина музыкального осмысления жизненных явлений, обретающих имманентную музыкальную форму. Рост художественной концепции произведения из начального тематического ядра. Роль мелодических процессов. Полифонический тематизм. Свободная интеграция интонационного материала различных стилей и эпох.

Полифония Э. Денисова. Стилевая характеристика авторской интонации. Гемитонная группа EDS – Эдисон-группа. Принципы полимелодической организации гемигрупп: вариантно-развивающие и вариантно-комплементарные. Техника сонорного микротонового контрапункта. Новый вид вертикали как диссонантной ленты. Работа со звуком в микрополифонии. Техника стилизованных «отклонений», «модуляций». Драматургическое становление крупных произведений, определяемое содержанием фаз полифонического развития.

Полифония С. Губайдулиной. Хроматика, усложнение системы контрапункта, его конструктивно-логические принципы. Новоаккордовые сочетания и мелодические линии, инструментальные по природе, абстрактные по интонационному содержанию. Техника соноров и электронно модифицированных звуков. Замена тонально-функциональной основы градациями интенсивности элементов. Сочетание абстрактно-звуковых принципов с числовой, жанровой символикой, сакральным смыслом восходящего и нисходящего движения. Полифония как средство интеграции разноплановых линейных форм. Развитие малых полифонических форм: свободные имитации, краткие каноны и секвенции, сонорные полиостинато.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ И ЖАНРОВ

Тема 3.1. Жанровая типология в современном музыкознании

Понятия жанра и жанровой группы. Родовая дифференциация жанров. Классификация жанров по наличию прикладной функции (первичные, вторичные), исполнительским средствам (вокальные, инструментальные, вокально-инструментальные), количеству участников, степени сложности (простые: песня, романс; сложные: опера), соотношению исполнителей и слушателей (обиходные, преподносимые), по образным, драматургическим признакам (эпос, лирика, драма), по содержательности (серьезная, развлекательная). Прикладная и взаимодействующая музыка. Чистая музыка. Программная и культовая музыка. Эстетические связи жанров.

Семантические функции жанра. Первичные жанры как денотаты во вторичных жанрах. Простые и сложные жанры. Жанровая драматургия музыкального произведения. Взаимодействия жанров. Жанровые отклонения и модуляции. Усиление коннотативных функций жанра в музыкальном творчестве в конце XIX и в XX в.

Достижения советского музыкознания в теории жанров. Широкие жанровые разграничения в трудах А.Сохора, В.Цуккермана. Различие признаков в определении жанров. Понятие о внешней и внутренней структуре жанра в работах М.Арановского, жанровая классификация Л.Березовчук. Методология других отраслей музыкознания в вопросах жанровой классификации в соответствии с содержательной емкостью и взаимовлияниями жанров М.Кагана, О.Соколова.

Тема 3.2. Содержательность музыкальной формы

Труды отечественных музыковедов, посвященные различным подходам к проблеме смыслообразования в музыке (Б.В.Асафьев, БЛЯворский, С.С.Скребков, А.К.Буцкой, В.П.Бобровский, Л.А.Мазель, М.Г.Арановский, В.В.Медушевский, А.С.Соколов, В.Н.Холопова, Л.П.Казанцева и др.).

Концепции содержания музыкального произведения в музыкально-теоретических системах М.Арановского, Л.Казанцевой, А.Кудряшова, В.Холоповой. Музыкальное произведение как текст. Структурные и семантические элементы музыкального текста (Л.Акопян, И.Барсова, М.Бонфельд). Проблемные аспекты содержания музыки: специфика понимания содержания музыки в различных музыкально-теоретических системах; представления о механизмах воплощения содержания в звуковой структуре музыкального произведения. Дискретность и контекстуальность семантических функций.

Онтологический статус музыкально-теоретической системы Е.Назайкинского: сенсорно-характеристический, образно-эмоциональный, интеллектуально-логический уровни содержания в музыке; теория модальности как универсальной категориально-семантической системы. Монологика и полилогика как два взаимоотражаемых типа художественной целостности; структурно-содержательная специфика диалогии (музыкальной драмы).

Инвариантно-семантические структуры музыкального произведения (И. Волкова, А. Денисов). Проблематика музыкально-риторического анализа на современном этапе (О. Захарова, Л. Шаймухаметова). Изучение взаимодействия музыкального и вербального рядов (И. Степанова) посредством риторического метода анализа как актуальный аспект семантического анализа музыкального произведения. Общие основы риторического подхода к анализу музыкального произведения. Функция риторического знака как носителя исторической памяти. Семантизация музыкальных лексем в процессе взаимодействия музыкального и словесного рядов с акцентом на музыкальную составляющую. Методические установки при анализе музыкального произведения со словом.

Тема 3.3. Проблемы типологии музыкальной формы в отечественном музыкознании

Понятие формы-процесса, формы-схемы, содержательной стороны формы (по Б. Асафьеву). Тематизм и форма. Тематическая организация, драматургия, композиция.

Функциональная теория музыкальной формы. Идеи И. Способина, Ю. Тюлина, В. Бобровского, А. Милки. Тематическая организация распределение драматургических и композиционных функций в музыкальном произведении. Теория взаимодействия композиционных функций В. Бобровского.

Семантические свойства структуры. Проблема композиционных знаков. Драматургический комплекс (В. Бобровский), складывающийся в творчестве того или иного композитора. Нетипизированные структуры как выражение индивидуальной логики в конкретном произведении.

Формообразование в ранней музыке. Текстомузыкальные формы монодии в григорианском хорале, русском фольклоре, древнерусском певческом искусстве. Монодийные формы в современном композиторском творчестве.

Мотетная форма эпохи Ренессанса. Мадригальный жанр. Месса как литургия и как музыкальный жанр в циклической форме. Формообразование в мессах XV–XVI вв. Бытование жанров в современной музыке. В. Задерацкий, Л. Дьячкова, С. Савенко о полифоническом мышлении, формообразовании И. Стравинского.

Музыкальные формы барокко: композиционные принципы и формы. Инструментальные циклы: сюита, соната, концертто гротто. Вокально-инструментальные циклы (мессы, Страсти, оратории, кантаты). Обработка хорала и ее применение в кантатах И.С.Баха. Черты барочного формообразования в современной музыке. Черты барочной циклизации (М. Лобанова, В. Холопова).

Эволюция принципов формообразования классико-романтических форм. Местные и общие функции. Функциональная композиционная логика, тонально-гармоническая организация и формообразование.

Систематика формообразования XX века (Ю. Холопов, В. Ценова). Характер тематизма и ладогармонических средств в связи с формообразованием. Формообразование в свободно атональной музыке. Додекафонно-серийная система формообразования.

Организация форм на основе сонорики, «параметра экспрессии», ритмики, звуковысотности, фактуры; сериализм; алеаторика (В. Холопова). Минимализм и репетитивный метод, драматургическая организация зеркально-симметричных форм (С. Гончаренко).

Тема 3.4. Музыкальная композиция как предмет композиторской рефлексии в современной отечественной музыке

Феномен музыкального искусства как часть современного эстетического сознания, как предмет философской и социальной рефлексии – предпосылки и аналога музыковедческих концепций. Феномен пост-культуры (пост-практики) как предмет философско-социологического осмысления. Широкое толкование концепта «композиция» в современной культурной ситуации, определяемой сменой установок, программ, манифестов, концептуальных документов.

Проблемы исследования современной отечественной музыкальной культуры второй половины XX – начала XXI веков в аспекте музыкальной эстетики разных тенденций – от «мейнстрима» до традиционных направлений. Современная музыка как множественный объект, охватывающий творчество известных отечественных композиторов. Поиск методологического подхода к анализу формы-содержания произведений, к интерпретации техники композиции, применяемой современными авторами. Актуальность познавательных аспектов, допускающих дальнейшие научные шаги в намеченных направлениях. Слово композитора как комментарий, толкующий замысел и технику сочинений (С. Слонимский «Мысли о композиторском ремесле», В. Мартынов «Opus-posth», В. Екимовский «Автобиография» и др.).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Занятие № 1. Понятие гармонии. Консонанс и диссонанс. Конструктивно-логические принципы организации музыкального целого (2 часа)

Вопросы:

1. Понятие гармонии; роль гармонии в музыкальном целом.
2. Понятие вертикали и горизонтали, связь гармонии и мелодии; аккорд и его роль в музыкальной ткани; исторический путь развития аккорда (гармоническая вертикаль).

3. Ладовые свойства аккордов; конструктивные (формообразующие) и фонические функции гармонии.

Занятие № 2. Модуляция: общее понятие, классификация (2 часа)

Вопросы:

1. Тональная структура музыкального целого.
2. Родство тональностей; функциональная тональность.
3. Классификация модуляций.
4. Отклонения; понятие побочной тоники, доминанты.
5. Функциональная модуляция; переходы в тональности отдаленного родства.
6. Энгармоническая модуляция.

Занятие № 3. Гармонические техники музыки XX века. Новая тональность. Полигармония. Двенадцатитоновая гармония (4 часа)

Вопросы:

1. Разнообразие гармонических средств XX в.; 12-тоновая тональность как основа гармонического мышления. Состояния тональности.
2. Полигармония, полиладовость, полиаккордика, их взаимосвязь и особенности.
3. Политональность, битональность: основные истоки. Линеарная (модальная, неомодальная) гармония. Полифоническая гармония.
3. Двенадцатитоновая гармония: аккорды (полиаккорды), ряды, «поля», звуковысотные принципы их горизонтально-вертикальной организации.
4. Свободная атональность, ладоатональные формы звуковысотной организации и их конструктивные закономерности; элементы центрирования.
5. Серийные формы; додекафония и ее техника: способы создания додекафонной серии, работа с серийным материалом.
6. Сериальные формы организации атональности. Прогрессии и серии ритма.
7. Пуантилистические формы атональной организации.

Занятие № 4. Сонорная гармония. Микрохроматика. Экмелика. Алеаторика (4 часа)

Вопросы:

1. Сонорика/сонористика – «музыка звучностей», ее типы: сонорика линий и сонорика тембров.
2. Соноры и сонорная гармония. Кластеры, их виды; нотная графика.
3. Микрохроматика как звуковая система; особенности интервалики, нотация.
4. Алеаторика, ее виды; сонантность и функциональность (образно-драматургическая, формообразующая) в контролируемой (ограниченной) и неконтролируемой (неограниченной) алеаторике.

Занятие № 5. Полифония строгого письма (4 часа)

Вопросы:

1. Истоки и историческое развитие полифонии, ее этапы.
2. Западноевропейская хоровая полифония XV–XVI вв. Стилистические закономерности в строгом письме: тематизм, нормы голосоведения, вертикально-интервальной координации: одноголосие, двухголосие, трехголосие.
3. Простой и сложный контрапункт в двухголосии. Начальное и производное соединения.
4. Вертикально-подвижной, горизонтально-подвижной, обратимый контрапункт.
5. Понятие и виды имитации: простая, каноническая имитация, бесконечный канон, каноническая секвенция.
6. Простой и сложный контрапункт в трех- и четырехголосии: ритмика, вертикаль. Двойной, тройной контрапункт. Имитационные формы и в трех- и четырехголосии.
7. Мотет и месса, инструментальные формы.

Занятие № 6. Полифоническое мышление во второй половине XX века (6 часов)

Вопросы:

1. Усиление линейности в фактуре, формообразовании, возрастание авторских принципов. Инструментальные, вокально-фольклорные и др. прототипы линейной организации, их роль в изменении фактурного облика полифонии.
2. Особенности полифонии западноевропейских композиторов-авангардистов.
3. Полифония К. Пендерецкого, О. Мессиаана.
4. Полифоническое мышление Г. Свиридова: мелос, ладовые особенности, вертикаль, характер фактурных линий. Влияние многоголосия русского фольклора.
5. Западноевропейские влияния в российской музыке. Полифония А. Волконского: тенденции серийной полифонической техники, полифония в условиях смешанных техник и новой модальности.
6. Полифония Р. Щедрина: звуковая лексика, традиционные и современные средства, драматургическая многоплановость фактурных типов и форм. Специфика преломления влияний западного авангарда, проявление фольклорных влияний.
7. Полифония А. Шнитке: рост художественной концепции произведения из начального тематического ядра.
8. Стилистая характеристика авторской интонации и авангардных приемов в произведениях Э. Денисова.
9. Полифония С. Губайдулиной: особенности мелодико-фактурного мышления. Претворение влияний западного авангарда.

Занятие № 7. Культовые, светские музыкальные формы и жанры средневековья, Возрождения и барокко (2 часа)

Вопросы:

1. Григорианский хорал: происхождение, жанры, ладовость, ритмика, композиция.
2. Жанры светской музыки Возрождения: форма бар.
3. Жанры и формы русского знаменного распева. Композиционно-стилевые свойства.
4. Западноевропейские старинные (барочные) музыкальные формы инструментальной музыки. Период типа развертывания (старинный период), его композиционные тонально-гармонические особенности.
5. Одночастная сквозная форма, старинная двухчастная, трехчастная, сонатная, концертная формы. Составные и контрастно-составные формы. Влияние полифонической фактуры на форму: особенности композиции.

Занятие № 8. Проблемы классических основ музыкальных форм гомофонной музыки. Простые формы (2 часа)

Вопросы:

1. Историческая роль классических форм. Функции частей в музыкальной форме.
2. Виды музыкального материала. Музыкальная тема.
3. Период: определение периода, типичные масштабы, внутреннее строение, классификация. Дополнение и расширение в периоде. Простые и сложные периоды.
4. Простые формы. Функционально-композиционная логика, тонально-гармоническая организация. Количество частей, характеру второй части, характер завершения простых форм.
5. Двух-трехчастная репризная, трех-пятичастная формы.

Занятие № 9. Сонатная форма (2 часа)

Вопросы:

1. Формы, в которых складывались принципы классической сонатности.
2. Разделы сонатной формы: экспозиция (главная, связующая, побочная, заключительная партии, их характер, тональные особенности, форма).
3. Разделы сонатной формы: разработка (тематизм, способы развития, тональный план, строение, ложная реприза), виды реприз.
4. Необязательные разделы: вступление, интродукция, кода.
5. Особые разновидности сонатной формы: без разработки, с эпизодом вместо разработки, с эпизодом и краткой разработкой, сонатная форма в классических концертах.
6. Эволюция сонатной формы в XIX–XX веках в западноевропейской и русской музыке.

Занятие № 10. Музыкальные формы XIX века: смешанные, индивидуальные, контрастно-составные (4 часа)

Вопросы:

1. Эстетика романтизма, влияние программных прототипов на композиционно-драматургические принципы.
2. Определение, классификация, функциональная организация смешанных форм. Их типизированные виды: сонатно-вариационная, сонатно-концентрическая, сонатно-циклическая, сонатно-сюитная.
3. Индивидуальные формы.
4. Контрастно-составные формы.

Занятие № 11. Музыкальные формы XX века (4 часа)

Вопросы:

1. Принципы формообразования и типология музыкальных форм первой половины XX века. Претворение классико-романтических принципов формообразования.
2. Влияние авангарда первой волны на формообразование. Формообразование в свободно атональной музыке.
3. Додекафонно-серийная система формообразования.
4. Музыкальные формы во второй половине XX века. Драматургическая организация музыкальных форм.
5. Организация форм на основе сонорики. Сериализм, алеаторика, минимализм и репетитивный метод: особенности композиционных приемов.

3.2. Темы докладов по дисциплине

1. Понятие гармонии. Консонанс и диссонанс. Конструктивно-логические принципы организации музыкального целого.
2. Лад: вопросы теории и истории. Историческая эволюция ладовых систем. Модальность и тональность.
3. Музыкальная ткань. Фактура. Голосоведение. Генерал-бас.
4. Тональность, ее эволюция. Гармоническая вертикаль. Аккорд и созвучие. Теория функций.
5. Гармония и музыкальная форма. Каденция. Модуляция.
6. Неомодальность.
7. Гармония русской музыки. Учебники гармонии Н.Римского-Корсакова и П.Чайковского.
8. Гармонические техники музыки XX века. Новая тональность. Двенадцатитоновая гармония.
9. Сонорная гармония. Микрохроматика. Экмелика. Алеаторика.
10. Гармонический аспект минимализма. Смешанные техники.
11. Понятия «фактура», «полифония» и «контрапункт». Симультанная и консекутивная имитация. Лад и фактура: вопросы теории и истории.
12. Основные этапы истории европейской полифонии, предшествующие позднему Возрождению. Формы и жанры.

13. Строгий стиль: мелодика; простой контрапункт; неимитационное и имитационное.
14. Основные параметры сложного контрапункта строгого письма.
15. Каноническая имитация с использованием простого и сложного контрапункта. Ведущие жанры и формы в полифонической музыке XV-XVI вв.
16. Проблемы истории и теории русского песенного (фольклорного) многоголосия и ранние формы русского церковного певческого многоголосия.
17. Мелодика, простой и сложный контрапункт в условиях классической тональной системы (переход от строгого стиля к свободному). Основные этапы становления феномена фуги.
18. Теория фуги: однотемная фуга; многотемная фуга.
19. Фуга и другие полифонические формы в русской и зарубежной классике XVIII - XIX вв.
20. Виды полифонии в современной музыкальной культуре XX в. Большие полифонические циклы.
21. Музыкальное произведение как феномен искусства. Содержание и форма в музыке.
22. Элементы музыкального языка.
23. Музыкальный тематизм.
24. Методы анализа музыкальных произведений.
25. Функциональность музыкальной формы.
26. Музыкальная форма Средневековья, Возрождения, Барокко.
27. Классическая музыкальная форма.
28. Музыкальная форма эпохи романтизма.
29. Особенности оперного жанра и оперных форм.
30. Музыкальная форма XX века.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Раздел 1. Теоретические проблемы гармонии

Тема 1.1. Проблемы классической тонально-гармонической системы

1. В чем актуальность проблематики классической гармонии в теоретических работах второй половины XX века?
2. Какова специфика ладотональной организации музыки?
3. Расскажите об историко-эстетических предпосылках классической гармонии.
4. В чем особенность соотношения гармонии и мелодии?
5. В чем особенность соотношения гармонии и фактуры?
6. Какова фоническая роль гармонии?
7. В чем заключается формообразующая роль гармонии?
8. Какова роль гармонии в конструктивно-логической организации музыкального целого?

9. Расскажите о структуре аккорда, логике образования и конструктивно-функциональных свойствах вертикального созвучия в условиях многоголосия.
10. Что означает принцип терцовой индукции (по Л. Мазелю) для формирования гармонической вертикали?
11. Объясните структуру строгой функциональной тональности (Ю. Холопов).
12. Что представляет собой функциональный подход к проблематике гармонии в контексте мажора и минора?
13. Расскажите о теоретических проблемах классической тонально-модуляционной системы и родстве тональностей.
14. В чем состояла эволюция классической тонально-гармонической системы в конце XIX – начале XX вв.?
15. Прокомментируйте теорию состояния тональности (по Ю. Холопову).
16. Каковы были принципиальные изменения тонального мышления в творчестве композиторов первой половины XX в.?

Тема 1.2. Классико-романтическая гармония послебетховенского периода как фактор стиля

1. Почему гармония способна выступать показателем стиля автора, направления, эпохи?
2. Объясните взаимосвязь индивидуального гармонического стиля во взаимодействии с эпохальным, национальным.
3. Под влиянием каких факторов в XIX в. (послебетховенский период) изменились формы функционирования классической тонально-гармонической системы?
4. В чем новаторская сущность гармонии композиторов-романтиков?
5. Каким было преобразование лада, аккордики, фактуры в творчестве Шумана, Шопена, Листа, Вагнера, Брамса?
6. Каковы преобразования фактуры и лада в классико-романтической гармонии?
7. В чем специфика образования вертикального созвучия в классико-романтической гармонии?
8. Каковы особенности фактурно-гармонического комплекса в классико-романтической гармонии?
9. Объясните влияние мелодических связей, линейности фактуры на вертикаль.
10. Объясните механизмы активизации переменных функций.
11. Назовите черты мелодических, монодийно-гармонических (модальных) ладовых систем.
12. В чем особенность многозначной тональности как одной из форм тональной организации в позднеромантической гармонии (Э.Курт)?

13. Объясните роль мелодического начала в усложнении терцовой аккордики и назовите его конкретные проявления.
14. Каковы новые красочные возможности обновленной аккордики в условиях уменьшения или полного снятия ладовой активности?.
15. Каково проявление свойств романтической гармонии в сфере формообразования?
16. Объясните роль ладофункциональной и фактурной многозначности в совмещении экспозиционного и разработочного развития тематизма, архитектоники целого.
17. Каким образом фактурно-ладовые преобразования выступают как основа стилевой индивидуальности в области гармонии Шумана, Шопена, Листа, Вагнера, Брамса, Брукнера, Мусоргского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Скрябина?
18. В чем заключаются музыкально-исторические связи эстетического и конструктивного порядка романтической гармонии с классикой и современностью?

Тема 1.3. Современная гармония как контекстное явление технико-стилевого плюрализма

1. Каковы основные черты современной гармонической системы?
2. В чем специфика лада и звуковысотной системы?
3. Дайте понятие о полисистемности и комплексно-интонационной природе звуковысотной организации.
4. Каковы центропостоянные и центропеременные разновидности ладовой организации?
5. Классифицируйте современный ладозвукорядный материал.
6. Какова специфика функциональности в эволюции гармонии XX века?
7. Чем функциональная тональность отличается от новой тональности?
8. Объясните действие основных и дополнительных факторов объединения в гармонической структуре.
9. Дайте понятие расширенной хроматической тональности.
10. Какова новая функциональность и новый тип созвучия в музыке XX века?
11. Что такое свободное применение диссонанса?
12. Дайте понятие сонантности вертикали.
13. Каковы новые тенденции музыкальной формы XX века в связи с обновлением тональности XX века?
14. Какова ладовая основа диссонантной диатоники?
15. Охарактеризуйте хроматизированные лады.
16. Дайте понятия модализма, модального тона, модального аккорда.
17. Дайте понятие симметричных ладов.
18. Каковы свойства полимодалности? Каковы типы письма в модалной гармонии.

19. Каковы принципы возникновения полигармонии?
20. Объясните взаимосвязь полиладовости и полиаккордики.
21. Дайте понятие политональности.
22. Каковы варианты политональности в современной музыке?
23. Расскажите об истоках политональности?
24. Объясните принципы линейной гармонии, полифонической гармонии.
25. Охарактеризуйте полигармонический контрапункт.
26. Расскажите о двенадцатизвуковых аккордах, рядах
27. Дайте характеристику свободной атональности.
28. Что такое центричные и ацентричные структуры?
29. Объясните принцип связи звуковысотных элементов в адоатональных формах организации.
30. Каковы основные конструктивные закономерности атональных форм?
31. Дайте понятие организованной атональности.
32. Что такое серийные формы организации атональности и додекафония. Каково соотношение понятий?
33. Расскажите об основных положениях додекафонной техники.
34. Каковы способы создания додекафонной серии и ее схематические формы?
35. Расскажите о композиционных формах работы с серийным материалом в полифонической и гармонической одновременности.
36. Каковы сериальные формы организации атональности?
37. Расскажите о композиционной технике прогрессии и серии ритма
38. Каковы основы пуантилистических форм атональной организации?
39. Каковы теоретические характеристики сонорики/сонористики?
40. Дайте понятие сонорной гармонии.
41. Расскажите о типах сонорики.
42. Что такое кластеры? Классифицируйте их виды; расскажите об особенностях нотной графики.
43. Дайте понятие микрохроматики. Охарактеризуйте интервалику, методы нотации.
44. Дайте определение алеаторики.
45. Каковы основные виды алеаторики?
46. Охарактеризуйте сонантность и образно-драматургическую, формообразующую функциональность алеаторики.

Тема 1.4. Методологические и теоретические основы постижения гармонии в музыке XX века

1. Назовите основные способы исследования современной гармонии и их авторов.
2. Каковы принципы анализа ладозвукорядных особенностей музыки XX в.?

3. Каковы приемы и методы анализа гармонической вертикали в произведениях современных композиторов?
4. Каково значение анализа гармонической горизонтали?
5. Объясните конструктивную и выразительную взаимосвязь гармонии и фактуры.
6. Каковы связи гармонии и стиля?

Раздел 2. Проблемы полифонии

Тема 2.1. Вопросы полифонии в музыковедческих исследованиях XX века

1. Объясните смысл теоретических проблем полифонии строгого и свободного стилей в начале XX в. в трудах С. Танеева.
2. Назовите имена теоретиков, продолживших теоретические традиции С. Танеева в XX в.? В чем сущность их подходов к полифонии прошлого и современности?
3. Охарактеризуйте общие тенденции исследований в области полифонии строгого и свободного стилей в музыковедении второй половины XX в. в работах В. Протопопова, С. Скребкова, Ю. Евдокимовой, К. Южак и других исследователей.
4. Назовите и охарактеризуйте исторические этапы развития западноевропейской, русской полифонии в теоретическом осмыслении музыковедов?
5. Прокомментируйте характер стилевых норм контрапункта строгого и свободного письма в работах музыковедов.
6. Обозначьте теоретические проблемы фуги как высшей формы полифонии в теоретических трудах Т. Мюллера, Г. Григорьева, Фраенкова, Ю. Евдокимовой и других исследователей.
7. Проследите эволюцию теоретической проблематики русского народно-подголосочного, гетерофонного склада в трудах А. Кастальского, Б. Асафьева, Т. Бершадской, Ф. Рубцова, Е. Назайкинского, И. Земцовского, Г. Головинского.

Тема 2.2. Проблемы полифонии в творчестве композиторов первой половины XX века

1. Как оценивается в теоретических трудах развитие классических традиций полифонии в отечественной и зарубежной музыке первой половины XX в.
2. Объясните генезис глубоких перемен в развитии принципов полифонического мышления начала XX в. в модернистских и авангардных системах письма.
3. Охарактеризуйте принципы конструктивного полифонического письма композиторов Нововенской школы.

4. Какова специфика форм музыкального материала, звуковысотности в полифоническом стиле русского конструктивизма начала XX в. (А. Мосолов, А. Лурье, Н. Рославец, Е. Голышев, И. Вышнеградский)?
5. Объясните действие фольклорного стиля как фактора влияния на профессиональную традицию (в творчестве А. Кастальского, Г. Попова, Б. Бартока, И. Стравинского).
6. Какова системная организация музыкального материала в полифонии И. Стравинского (по материалам работ В. Задерацкого, Л. Дьячковой, С. Савенко)?
7. Каковы черты современного полифонического мышления в произведениях Д. Шостаковича, Р. Щедрина, П. Хиндемита?
8. Охарактеризуйте полифонические тенденции в отечественной музыке 1930–50-х годов.
9. Дайте характеристику полифонии Н. Мясковского Д. Шостаковича как средства становления симфонической формы и ее процессуальных основ. В чем разность трактовки единого принципа у композиторов?
10. Назовите черты своеобразия полифонического стиля С. Прокофьева
11. Объясните роль линейно-мелодических процессов в формировании структурности музыкального произведения композиторов второй половины XX века.

Тема 2.3. Полифоническое мышление в творчестве композиторов второй половины XX века

1. Каковы следствия усиления воздействия линейности на музыкальную форму во второй половине XX в.?
2. В чем проявились влияния западноевропейской музыки второй половины XX в. на стиль русской советской музыки?
3. Какова специфика преломления западного авангарда второй половины XX в. в советской музыке?
4. Приведите примеры (из композиторской практики) соединения мелодических форм организации звуковой ткани русской музыки с нелинейными и пластовыми типами фактуры.
5. Каковы принципы линейной организации в изменении фактурного облика полифонии второй половины XX в.?
6. Назовите принципы полифонического мышления Г. Свиридова.
7. Обозначьте линию стилевой эволюции в полифонии А. Волконского. Объясните авторский принцип «полифонии групп» в условиях смешанных техник и новой модальности.
8. Каковы принципы организации звукового материала (мелодики, фактуры и др.) в полифонии Р. Щедрина?
9. Прокомментируйте теоретический тезис об имманентности музыкальных форм (тематическое ядро, мелодические процессы и др.) полифонии А. Шнитке.
10. В чем заключена стилевая характерность полифонии Э. Денисова? Дайте понятие индивидуальной геми-группы как источника авторской

интонации, техники сонорного микротонового контрапункта как источника нового вида вертикали.

11. В чем специфика полифонии С. Губайдулиной? Охарактеризуйте звуковысотность (технику соноров и др.), усложнение системы контрапункта на основе абстрактно-звуковых принципов, числовой, жанровой символики.

Раздел 3. Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров

Тема 3.1. Жанровая типология в современном музыкознании

1. Дайте понятия жанра и жанровой группы.
2. На каких принципах базируется типология жанров?
3. Объясните историко-эстетические связи музыкальных жанров.
4. В чем состоят семантические функции жанра? С чем связано их формирование?
5. Объясните диалектику соотношения внешней и внутренней структуры жанра (по М. Арановскому).
6. Охарактеризуйте достижения советского музыкознания в теории жанров, принципы широких жанровых разграничений в трудах А.Сохора, В. Цуккермана.
7. В чем состоит роль методологии других отраслей знания (М. Каган, О. Соколов) в вопросах жанровой классификации музыки?

Тема 3.2. Содержательность музыкальной формы

1. На каких научных основаниях (из мира эстетики, истории, семантики и др.) базируются концепции содержания музыкального произведения в музыкально-теоретических системах Б. Асафьева, М. Арановского, Л. Казанцевой, А. Кудряшова, В. Холоповой?
2. Каковы причины музыковедческого анализа произведения как текста?
3. Назовите структурные и семантические элементы музыкального текста (Л. Акопян, И. Барсова, М. Бонфельд), принципы становления, приращения текста (Б. Асафьев, М. Арановский).
4. Объясните влияние структурных и семантических элементов музыкального текста на специфику понимания содержания музыки.
5. Выразите Ваше понимание теории модальности (Е. Назайкинский) на уровнях сенсорно-характеристического, образно-эмоционального и интеллектуально-логического содержания формы.
6. Объясните действие инвариантно-семантические структур на уровне формы и содержания музыкального произведения (И. Волкова, А. Денисов).
7. В чем особенности проблематики музыкально-риторического анализа на современном этапе (О. Захарова, Л. Шаймухаметова)? Какова функция риторического знака как носителя исторической памяти?

8. В чем актуальность изучения взаимодействия музыкального и вербального рядов (И. Степанова)? Назовите методические установки анализа музыкального произведения со словом.

Тема 3.3. Проблемы типологии музыкальной формы в отечественном музыкознании

1. Дайте понятие формы-процесса, формы-схемы, содержательной стороны формы (по Б. Асафьеву).
2. Охарактеризуйте роль тематизма в формообразовании.
3. В чем состоят идеи функциональности музыкальной формы (И. Способин, Ю. Тюлин, В. Бобровский, А. Милка)?
4. Охарактеризуйте теорию взаимодействия композиционных функций В. Бобровского.
5. Дайте понятие семантических свойств структуры, композиционных знаков (В. Бобровский).
6. Каковы принципы формообразования в ранней музыке (моноподии в григорианском хорале, русском фольклоре, древнерусском певческом искусстве)?
7. Каковы принципы мотетной формы? В каких жанрах XV–XVI вв. она встречается?
8. Каковы теоретические положения работ В. Задерацкого, Л. Дьячковой, С. Савенко о композиционном мышлении И. Стравинского?
9. Опишите черты барочной циклизации (М. Лобанова, В. Холопова) и композиционные принципы форм XVI – первой половины XVIII вв. (Л. Мазель, В. Холопова и др.).
10. Выразите Ваши представления о бытовании монодийных, мотетных, барочных форм в современном композиторском творчестве. Приведите примеры конкретных произведений, используя теоретические положения работ Ю. Холопова, В. Холоповой, С. Савенко, А. Дьячковой, Н. Гуляницкой, Ю. Кона, В. Ценовой и др.
11. Раскройте проблемы эволюции формообразования классико-романтических форм, их функциональной, тонально-гармонической логики в трудах И. Способина, Ю. Тюлина, Л. Мазеля, В. Цуккермана, Т. Бершадской, Пустыльника, В. Задерацкого, А. Милки, В. Холоповой.
12. Каковы принципы систематики формообразования XX в. (Ю. Холопов, В. Холопова, В. Ценова, Н. Гуляницкая, Л. Дьячкова, С. Гончаренко)?
13. Объясните приемы додекафонно-серийного формообразования.
14. Какова организация форм на основе соноричности, «параметра экспрессии» и т. п. (В. Холопова)?
15. Раскройте приемы формообразования минимализма на основе репетитивного метода (И. Крапивина, С. Гончаренко).

Тема 3.4. Музыкальная композиция как предмет композиторской рефлексии в современной отечественной музыке

1. Каким образом в современном философско-социологическом знании, как предпосылке и аналоге музыковедческих концепций, осмысливается феномен пост-культуры?
2. В чем смысл широкого толкования концепта «композиция» в современной культурной ситуации пост-практик?
3. Очертите круг исследовательских проблем музыкальной композиции второй половины XX – начала XXI вв. как множественного объекта творчества отечественных композиторов.
4. В чем состоят поиски методологических подходов к анализу формы-содержания произведений, к интерпретации техники композиции, применяемой современными авторами?
5. В чем заключается актуальность познавательных аспектов музыковедческих высказываний и трудов современных композиторов?
6. Каким образом комментируют замысел и технику сочинений С. Слонимский («Мысли о композиторском ремесле»), В. Мартынов («Opus-posth»), В. Екимовский («Автобиография») и др.?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинары и самостоятельная работа обучающихся.

На **лекциях** дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисциплины и ее практической реализации. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ их культурной компетентности.

Семинары проводятся по предлагаемым темам. При подготовке к семинарским занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выносимых на обсуждение вопросов, и выбрать из списка рекомендуемой литературы издания, в которых они раскрываются.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения семинаров, что позволяет контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций. При изучении дисциплины в качестве интерактивных форм обучения используются учебные дискуссии, которые формируют умение корректно интерпретировать и критиковать информацию, полученную в результате работы с литературой или в результате проведенного исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

Работа на семинарах предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего семинара, внимательного и уважительного отношения к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.

При ответе следует учитывать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно четкими и емкими. Для выступления на семинаре обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может отражать необходимую информацию по теме доклада, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы на семинаре осуществляется по следующим критериям:

- полнота и четкость ответа;
- активность на протяжении всего занятия;
- проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей;
- наличие корректно и грамотно подготовленной мультимедийной презентации.

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется **самостоятельной работе** обучающихся. Самостоятельная работа в курсе «Общие проблемы теоретического музыкознания» представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую аспирантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться аспирантом в аудиториях, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа включает изучение учебной, учебно-методической и научной литературы, согласно рекомендованному списку, подготовку к зачету. Самостоятельная работа аспирантов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, хрестоматии, а также аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами и т.д.

К обязательным формам самостоятельной работы в курсе «Общие проблемы теоретического музыкознания» относятся самостоятельный анализ аспирантами музыкальных произведений, построение и игра на фортепиано изучаемых элементов музыкальной речи.

При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на семинарах, а также подготовки к итоговому собеседованию на зачете, следует ориентироваться на следующие критерии оценивания:

- знание выбранной для изучения проблематики;
- выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;
- владение научной методологией;
- умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);

- умение грамотно компилировать материалы и логически их выстраивать в содержательной части работы (сообщении);
- умение грамотно оформлять и представлять результаты самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной презентации.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код	Формулировка компетенции
УК	Универсальные компетенции
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-1	способность осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства; ориентироваться в проблемном поле современного музыкознания, его методологии

Этапы формирования компетенции:

Начальный этап:

УК–1. Аспирант знает основные научные достижения в социально-гуманитарных науках; основные понятия и категории искусствоведения как гуманитарной науки; современные методы научного исследования в социально-гуманитарной сфере.

ПК–1. Аспирант владеет основными навыками анализа, научно-критического осмысления и интерпретации научных текстов искусствознания; логического и последовательного представления освоенного знания. осознает исторические аспекты формирования и развития гармонического, полифонического мышления; музыкальных форм и жанров в западноевропейской и отечественной культуре от доклассической до современной эпох; способен анализировать гармонию, полифонию, музыкальные формы и жанры в стилистическом аспекте.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении аспирантом *порогового уровня* компетенций.

Основной этап:

УК–1. Аспирант знает основные научные достижения в социально-гуманитарных науках; основные понятия и категории искусствоведения как гуманитарной науки; понимает и оценивает специфику теоретического музыкознания на современном этапе; умеет критически осмысливать современные научные достижения в области музыковедения; владеет

навыками критического анализа и оценки основной актуальной проблематики; готовность к генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач.

ПК–1. Аспирант знает основную проблематику современного теоретического музыкознания; специальную терминологию с учетом исторической изменчивости музыкальной науки; умеет осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте; ориентироваться в проблемном поле современного теоретического музыкознания; владеет всем комплексом знаний в заявленной компетенции.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь *стандартного уровня* сформированности компетенций.

Завершающий этап:

УК–1. Аспирант обладает сформированными систематическими знаниями методов теоретического музыкознания, современных научных достижений, необходимых для решения исследовательских и практических задач, в том числе в контексте актуальной проблематики современного теоретического музыкознания; умеет критически осмысливать и оценивать современные научные достижения в области музыковедения; владеет навыками критического анализа и оценки основной актуальной проблематики в области теории музыки; готов к генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач.

ПК–1. Аспирант свободно ориентируется в основной проблематике и актуальных направлениях современного теоретического музыкознания; специальной терминологии с учетом исторической изменчивости музыкальной науки; умеет осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте; ориентируется в проблемном поле современного теоретического музыкознания; владеет всем комплексом знаний в заявленной компетенции для осуществления исследовательской и преподавательской деятельности в сфере музыкального искусства.

На этом этапе аспирант достигает *эталонных показателей* по заявленным компетенциям.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Критерии оценивания компетенций направлены на выяснение глубины владения комплексом фундаментальных знаний и общетеоретических представлений о современном состоянии теоретического музыкознания, разнообразных функций, выполняемых музыкознанием в культуре, исторических путей развития музыкальной науки.

Среди критериев – грамотные ответы на дополнительные вопросы общеисторического, социокультурного, методолого-методического профилей. Это позволит обучающемуся продемонстрировать разнообразные связи музыкознания с другими областями знания, выявит способность анализировать и использовать результаты современных исследований в

области искусства для целей преподавания соответствующих дисциплин в образовательных организациях высшего образования и профессионального обучения. Одним из показателей успешности изучения курса является степень осведомленности в предмете, уверенное владение разнообразной профессиональной информацией, широкий интегративный взгляд на поставленные в процессе обучения проблемы и вопросы.

Оценка **«зачтено»** ставится при условии успешного освоения материала дисциплины, удовлетворительных ответов на семинарах, качественного выполнения самостоятельной работы и собеседования по вопросам, предложенным к зачету. В процессе выполнения отчетных форм аспирант должен показать способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами научного языка, профессиональной терминологией), способность эффективно работать самостоятельно.

Оценка **«не зачтено»** ставится при условии некачественной подготовки к семинарам, невыполнения самостоятельных заданий в течение семестра, при неудовлетворительной подготовке итогового собеседования по вопросам, предложенным к зачету.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Вопросы к зачету (3 семестр)

1. Понятие гармонии. Консонанс и диссонанс. Конструктивно-логические принципы организации музыкального целого (ПК–1).
2. Лад: вопросы теории и истории. Историческая эволюция ладовых систем. Модальность и тональность (УК–1, ПК–1)
3. Гармония и полифония в творчестве композиторов Барокко (ПК–1).
4. Принципы централизованной тональной системы в музыке композиторов XVIII - 1-й пол. XIX вв. (ПК–1)
5. Модуляция: общее понятие, классификация. Виды модуляций в классико-романтической гармонии (ПК–1).
6. Виды модуляций в гармонии отечественных и зарубежных композиторов XX века (ПК–1).
7. Эволюция тональной системы в современной гармонии. Виды тональности в музыке XX и XXI вв. (УК–1)
8. Диатонические лады в гармонии отечественных композиторов 1-й пол. XX века . (УК–1, ПК–1)
9. Неомодальность в гармонии XX-XXI вв. (УК–1, ПК–1)
- 10.** Сонорика/сонористика – «музыка звучностей», ее типы: сонорика линий и сонорика тембров (УК–1, ПК–1).
11. Соноры и сонорная гармония. Кластеры, их виды; нотная графика (ПК–1).

12. Микрохроматика как звуковая система; особенности интервалики, нотация (УК–1, ПК–1).
13. Алеаторика, ее виды; сонантность и функциональность (образно-драматургическая, формообразующая) в контролируемой (ограниченной) и неконтролируемой (неограниченной) алеаторике (УК–1, ПК–1).
14. Серийные формы гармонии (УК–1, ПК–1).
15. Додекафония. Виды додекафонии (УК–1, ПК–1).

Вопросы к зачету (4 семестр)

1. Строгий и свободный стиль в полифонии: основные исторические и теоретические аспекты (УК–1).
2. Западноевропейская хоровая полифония XV–XVI вв. (ПК–1)
3. Ричеркар и fuga в творчестве западноевропейских композиторов Возрождения и Барокко (ПК–1).
4. Fuga в творчестве отечественных и зарубежных композиторов XVIII–XIX вв. (ПК–1)
5. Особенности полифонического мышления отечественных композиторов XIX века (ПК–1)
6. Fuga в творчестве отечественных и зарубежных композиторов XX–нач. XXI вв. (ПК–1)
7. Возрождение старинных форм полифонии в музыке XX–XXI вв. (УК–1, ПК–1)
8. Полифония и гармония в творчестве И. Стравинского (ПК–1).
9. Особенности полифонического стиля О. Мессиана (УК–1, ПК–1).
10. Влияние русского песенного фольклора на полифонию Г. Свиридова (ПК–1).
11. Традиционные и современные аспекты полифонии Р. Щедрина (УК–1, ПК–1).
12. Полифония А. Шнитке: рост художественной концепции произведения из начального тематического ядра (УК–1, ПК–1).
13. Сонорная полифония и гармония в музыке композиторов рубежа XX–XXI вв. (УК–1, ПК–1)
14. Музыкальное произведение как феномен искусства. Содержание и форма в музыке (УК–1).
15. Функциональность музыкальной формы (УК–1).
16. Музыкальная форма Средневековья, Возрождения, Барокко (ПК–1).
17. Классическая музыкальная форма. Сонатно-симфонический цикл (ПК–1).
18. Музыкальная форма эпохи романтизма (ПК–1).
19. Вариационная и сонатно-симфоническая форма в творчестве русских композиторов XIX века (ПК–1).
20. Особенности оперного жанра и оперных форм в музыке XVIII – XIX века (ПК–1).

21. Оперные формы XX-XXI вв. (УК–1, ПК–1)
22. Особенности формообразования в инструментальных жанрах рубежа XIX - XX вв. (УК–1, ПК–1)
23. Формообразование в свободно атональной музыке. Додекафонно-серийная система формообразования. (УК–1, ПК–1)
24. Организация форм на основе сонорики, «параметра экспрессии», ритмики, звуковысотности, фактуры; сериализм; алеаторика (УК–1, ПК–1).
25. Минимализм и репетитивный метод, драматургическая организация зеркально-симметричных форм (УК–1, ПК–1).

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на семинарах на основании выступлений по предлагаемым вопросам, а также по результатам практической работы с искусствоведческой литературой. Учитывается не только качество устного сообщения, но и презентация выступающего, а также участие в обсуждении других участников семинара. Дополнительно оценивается степень активности обучающихся в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу: эвристический характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, комментариев.

Промежуточный контроль осуществляется ориентировочно в середине освоения программы дисциплины. Учитывается выполнение конспектов лекций и предлагаемых первоисточников.

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра на зачете и включает в себя собеседование по теоретическим вопросам.

5.4.1. Содержание текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных и семинарских занятиях;
2. Проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к разным типам занятий;
3. Проверка знания и навыков владения основным терминологическим аппаратом в области искусствоведения;
4. Проверка навыков анализа научно-теоретической и учебно-методической литературы по вопросам искусствоведения;
5. Проверка способностей к публичной коммуникации, к устному представлению результатов самостоятельной работы;
6. Проверка навыков ведения учебной дискуссии и подготовки мультимедийных презентаций, сопровождающих выступления на семинарах.

5.4.2. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

Текущий контроль включает:

- проверку качества подготовки и представления на практических занятиях и семинарах выступлений и/или докладов по предлагаемым темам;
- проверку качества подготовленной мультимедийной презентации, иллюстрирующей ответ или выступление по теме;

Промежуточный контроль включает:

- проверку конспектов лекций и фрагментов первоисточников;
- проверку знания содержания и проблематики законспектированных фрагментов первоисточников;

Итоговый контроль включает:

- проверку подготовки контрольных вопросов к зачету.

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

Устное сообщение (выступление) – форма учебной работы, позволяющая оценить и проконтролировать уровень освоения материала, логику понимания и изложения темы, способность к самостоятельной аналитической работе, к критическому суждению. Выступление может быть специально подготовленное и спонтанное.

Требования к устному сообщению (выступлению) следующие:

- четкое определение темы выступления и вывод;
- доступность изложения;
- краткость и ясность изложения материала;
- представление иллюстративного художественного материала (изобразительного, музыкального, хореографического, театрального, др.) и его анализ (в случае привлечения анализа конкретного произведения искусства);
- эмоциональность и выразительность.

Доклад на семинарах – форма учебной работы, в процессе подготовки которой вырабатываются навыки самостоятельного творческого мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную информацию – научную, учебно-методическую, художественную. Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет сформировать ряд коммуникативных качеств, таких, как умение четко и доступно излагать свои мысли, делать выводы, владеть образной речью и др.

Критерии оценивания доклада следующие:

- соответствие материала теме и плану;
- раскрытие сущности проблемы;
- полнота и глубина (исчерпанность) изложения материала;
- логическое построение и связность доклада;
- самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему;

- умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
- умение приводить примеры из художественной практики.

Мультимедийная презентация используется для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему докладу (выступлению).

Общие требования к презентации:

- презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
- первый слайд – это титульный лист, на следующем слайде должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) раскрытия темы доклада (выступления). Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
- дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста и фона, шрифты, анимационные эффекты и др.
- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Конспект позволяет формировать и оценивать умения аспирантов по переработке информации. При оценке конспекта привлекаются следующие критерии:

- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала);
- логическое построение и связность текста;
- полнота и глубина изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей);
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки);
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала).

Собеседование на зачете по контрольным вопросам – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному вопросу (из перечня **5.3. «Вопросы к зачету»**). При оценивании результатов собеседования определяются следующие критерии оценки результатов:

- качество усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность);
- умение применять полученные знания (адекватность применяемых знаний в конкретной ситуации);
- рациональность используемых подходов, умение логически выстроить ответ;
- коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать диалог).

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная учебная литература

Список основной литературы

1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Учеб. пособие. – М.: Науч.-изд. центр «Московская консерватория», 2014. – 440 с.
2. Гончаренко С. С. Детерминированность и недетерминированность музыкальной композиции. От серийности к минимализму: учеб. пособие по курсу «Музыкальная форма» для студентов высших учебных заведений. – Новосибирск, 2015. – 144 с.
3. Гуляницкая, Н.С. О современной композиции : учеб. пособие / Н. С. Гуляницкая. – М. : Музыка, 2019. – 176 с.
4. Демешко, Г. А. Полифоническое формообразование в музыке XX века: мелодия и контрапункт: учеб. пособие / Г. А. Демешко. – Новосибирск: НГК им. М. И. Глинки, 2012. – 213 с.
5. Кузнецов И. Полифония в русской музыке XX века. Вып. 1. – М.: ДЕКА-ВС, 2012.
6. Плотникова, Н. Ю. Полифония Василия Титова: учеб. пособие по полифонии / Н. Ю. Плотникова. - М.: Московская консерватория, 2014. – 128 с., нот.
7. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – СПб.: Лань; Планета музыка, 2013. – 496 с.

Список дополнительной литературы

1. Васильченко, Е.В. Звук в системе культуры мировых цивилизаций. Учебное пособие / Е.В. Васильченко. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013. - Ч. 1. - 235 с. - ISBN 978-5-209-05434-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226798>
2. Девятова О.Л. Композитор в системе культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ О.Л. Девятова.- Екатеринбург: УГУ, 2012.- 183 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240312&sr=1>
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопова. - 4-е изд., испр. - СПб.: Лань, 2014. - 320 с.

Литература для самостоятельного изучения и подготовки к докладам

1. Екименко, Т.С. О додекафонной музыке Николая Каретникова : научное издание / Т.С. Екименко ; Министерство культуры Российской Федерации, Петрозаводская государственная консерватория ; науч. ред. В.И. Нилова. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. - 152 с. -

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8021-2346-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429311>
2. Холопов Ю. Н. Музыкально-теоретическая система Хайнриха Шенкера [Электронный ресурс]. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298168>
 3. Холопов, Ю. Н. Музыкальные формы классической традиции. Статьи. Материалы / Ю. Н. Холопов; ред.-сост. Т. С. Кюрегян. – М: Московская консерватория, 2012. – 564 с., нот., ил.
 4. Холопов Ю. Н. О трех зарубежных системах гармонии [Электронный ресурс]/ Ю.Н. Холопов. – М.: Директ- Медиа, 2014. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_7

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине аспиранты могут использовать ресурсную базу КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.
2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».
3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.
4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных

технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя.
<http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ.
<http://carta.hgiik.ru>.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ.
<http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ.
<http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ.
<http://fcior.edu.ru>

Для подготовки выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее проприетарное программное обеспечение:

–лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

–свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP

3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки аспирантов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat XPro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант» также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения мелкогрупповых занятий, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 2136)

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал библиотеки, аудитория № 209)

Помещение для самостоятельной работы (нотно-музыкальный абонемент библиотеки, аудитория № 206)

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для аспирантов имеется

возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.