

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной
работе БГУКИ

 В.Р. Языкович

« 8 » января 2020 г.

Регистрационный № УД 171 /эуч

СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей

1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),

1-16 01 06 Духовые инструменты (по направлениям),

1-16 01 10 Пение народное (по направлениям)

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательных стандартов Республики Беларусь ОСВО 1-18 01 01 2013, ОСРБ 1-16 01 06-2013, ОСРБ 1-16 01 10-2013, учебных планов учреждения высшего образования для направлений специальности.

Составитель:

Н.Н. Ходинская, доцент кафедры теории музыки и музыкального образования учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

Рецензенты:

Е.В. Шедова, доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Н.В. Бычкова, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка», кандидат искусствоведения, доцент.

Рекомендовано к утверждению:

кафедрой теории музыки и музыкального образования учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 24.04.2019 г);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 19.06.2019).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Современная гармония» представляет собой важную часть цикла музыкально-теоретических учебных дисциплин, дополняя и расширяя сведения и навыки, полученные студентами в процессе изучения других учебных дисциплин цикла – гармонии, полифонии, анализа музыкальных форм.

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов с новыми, неизучаемыми в курсе традиционной гармонии стилевыми явлениями, распространившимися в композиторской практике с начала XX в. Изучение техник композиции и особенностей современного гармонического языка существенно обогащает представления студентов об историко-стилевом процессе развития музыки XX – XXI вв. Без знания этого огромного пласта музыкального искусства современный музыкант не может полностью овладеть своей профессией и ориентироваться в современной культуре.

Задачи учебной дисциплины:

- изучение основных технико-стилевых аспектов музыки XX в.;
- расширение музыкального кругозора студентов, формирование теоретических и слуховых представлений о сложных и многообразных явлениях современной музыки;
- развитие творческих способностей студентов, раскрепощение их гармонического мышления.

В результате освоения учебной дисциплины «Современная гармония» студенты должны *знать*:

- предпосылки современной гармонии в XIX веке;
- отличия современной гармонии от классико-романтической и модальной;
- особенности аккордики, лада, тональности в стилевых течениях XX века;
- историю авангардных композиторских техник первой и второй половины XX в.;

уметь:

- различать на слух и характеризовать техники композиции и стилевые течения современной музыки;
- анализировать аккордику, способы работы с натуральными и искусственными ладами в музыке XX в.;
- сочинять небольшие построения (фраза, период, простая двух-трехчастная форма, серия) с использованием современной аккордики, полиладовости, приемов ладового микширования, атональности;

владеть:

- терминологией и понятийным аппаратом современной гармонии;
- практическими навыками определения видов тональных и аккордовых структур современной музыки;

- приемами гармонизации мелодии с использованием средств современной гармонии.

Изучение современной гармонии в контексте технико-стилевых явлений музыки XX – начала XXI вв. даст возможность студентам приобрести *навыки*:

- ориентирования в широком стилевом поле современной музыки;
- использования полученных знаний в профессиональной исполнительской, педагогической, творческой деятельности.

Освоение учебной дисциплины «Современная гармония» должно обеспечить формирование у студентов следующих групп компетенций:
академические компетенции:

АК-1 – уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;

АК-4 – уметь работать самостоятельно;

АК-5 – обладать креативностью;

профессиональные компетенции:

ПК-1 – анализировать тенденции развития современного музыкального языка;

ПК-6 – осуществлять поиск и систематизацию информации по проблемам современного музыкального искусства;

ПК-10 – пользоваться глобальными информационными ресурсами.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Современная гармония» отведено 60 часов, из них 34 часа аудиторные (24 часа – лекции, 10 часов – практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество аудиторных часов		Количество часов КСР	Форма контроля знаний
	Лекции	Семинарские занятия		
Введение	0,5			
Раздел I. Современная гармония как новый этап развития гармонического мышления	3,5			
Тема 1. Определения гармонии. Виды гармонии: модальная, классическая функциональная, современная	1,5			
Тема 2. Эволюция хроматики. Виды хроматики. Предпосылки современной гармонии в эпоху романтизма	2			
Раздел II. Гармония в традиционных и авангардных направлениях первой половины XX в.	6	6		
Тема 3. Неомодальность. Натуральные, «искусственные» лады	2	2	2	Творческое задание
Тема 4. Новая аккордика. Принципы построения вертикали. Хроматическая тональность. Политональность	2	2	1	Творческое задание
Тема 5. Атональность. Серийная техника, додекафония. Сериализм	2	2	2	Творческое задание
Раздел III. Техники композиции и звуковысотные структуры в музыке второй половины XX – начала XXI вв.	6	6		
Тема 6. Алеаторика. Сонорика	2	2		
Тема 7. Техническая музыка: конкретная, электронная (электроакустическая)	2	2		
Тема 8. Минимализм. Репетитивная техника. «Новая простота». Полистилистика	2	2	1	Аналитическое задание
Всего...	16	12	6	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Актуальность, цель и задачи, структура учебной дисциплины «Современная гармония», ее место в системе профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере культуры и искусств. Связь учебной дисциплины «Современная гармония» с комплексом музыкально-теоретических учебных дисциплин, специальных дисциплин.

Раздел I. Современная гармония как новый этап развития гармонического мышления

Тема 1. Определения гармонии. Виды гармонии: модальная, классическая функциональная, современная

Историческая эволюция понятия гармонии в музыке. Происхождение понятия в древнегреческой мифологии, трактовка гармонии как учения о ладах в античной теории, определения гармонии в трактатах эпох Возрождения и барокко. Современное определение гармонии.

Виды гармонии: модальная, классическая, современная. Сравнительная характеристика трех исторических видов гармонии по ее основным параметрам: соотношению диатоники и хроматики, ладовой основе, степени тональной централизации, строению аккордов и их связи (функциональности).

Тема 2. Эволюция хроматики. Виды хроматики. Предпосылки современной гармонии в эпоху романтизма

Происхождение и значение понятия «хроматика». Древнегреческая хрома. Отношение к хроматике в эпоху средневековья. «Экспериментальная хроматика» эпохи Возрождения. Виды хроматики в музыке барокко и классицизма.

Изменения мелодии и гармонии в эпоху романтизма. Интонационные истоки романтической мелодии. Хроматизация гармонии в музыке романтиков: альтерация неустойчивых аккордов, эллипсис и частые модуляции, возрастание роли мелодических связей аккордов, взаимопроникновение ладов, появление первых «искусственных» ладов.

Раздел II. Гармония в традиционных и авангардных направлениях первой половины XX в.

Тема 3. Неомодальность. Натуральные, «искусственные» лады

Значение термина «модальность». Древняя монодийная модальность, модальная гармония позднего средневековья и Возрождения, неомодальность второй половины XIX – XX вв.

Типы ладовых систем. Понятия экмелики, ангемитоники, диатоники, гемиолики. Распространение натуральных ладов в музыке второй половины

XIX в. Способы работы с натуральными ладами в музыке XX в. Примеры ладовой переменности, полиладовости, ладовых «микстур» в «Микрокосмосе» Б. Бартока. Ладовое микширование как способ хроматизации неомодальной гармонии.

Тема 4. Новая аккордика. Принципы построения вертикали.

Хроматическая тональность. Политональность

Одновременность как основной признак современной аккордики. Новое отношение к диссонансу. Возрастание значения фонизма аккордов при ослаблении ладофункциональной стороны аккордики. Классификация аккордов по интервальному принципу. Моноаккорды и полиаккорды и их разновидности. Образование аккордов путем вертикализации лада, серии. Сонор как новый тип вертикали в современной музыке.

Отличия хроматической тональности от классической. Общие признаки как классической, так и современной тональности. Способы утверждения тонального центра, изменение его строения в современной хроматической тональности. Новая функциональная концепция.

Политональность и ее истоки. Разновидности политональности на примере произведений Б. Бартока, Д. Мийо, И. Стравинского. Характер аккордового материала и функциональности в компонентах политональности.

Тема 5. Атональность. Серийная техника, додекафония. Сериализм

Предельная индивидуализация композиторского творчества в начале XX века. Борьба с традиционным мышлением в искусстве. Авангард первой волны и его представители. Появление атональности в связи с направлением экспрессионизма. Определение и разновидности атональности. Характерные черты свободной атональности. «Эстетика избегания» А. Шенберга. Подход к созданию музыкальной композиции на основе атональности А. Хабы. Атональная гармония: принципы построения и связи аккордов.

Серийная техника как способ организации свободной атональности. Определение серии, ее особенности, четыре формы серии. Рекомендации к сочинению серии А. Шенберга. Виды серийной техники по Ц. Когоутеку. Додекафония как техника на основе строго 12-тоновой серии. Фактура и аккордика в серийной технике. Пуантилизм как один из нетрадиционных видов фактуры в серийной музыке. Серийная техника на примере Вариаций А. Веберна и Э. Денисова.

Распространение серийного метода организации звуковысотности на другие параметры музыкального языка в сериальной технике. Сериализм в музыке О. Мессиана, П. Булеза, К. Штокхаузена, Л. Ноно и др.

Раздел III. Техники композиции и звуковысотные структуры в музыке второй половины XX – начала XXI вв.

Тема 6. Алеаторика. Сонорика

Вторая волна авангарда в послевоенной музыке и ее представители. Алеаторика как реакция на чрезмерную детерминированность элементов музыкальной ткани в серийной и сериальной техниках композиции. Предвосхищение алеаторики в музыкальном искусстве XVIII-XIX вв. Первые *openform (mobileform)* Ч. Айвза и Г. Кауэлла. Алеаторика творческого процесса Дж. Кейджа. Распространение алеаторики в Европе. Типы алеаторики по соотношению в музыке стабильных и мобильных элементов. Ограниченная (контролируемая) алеаторика, приемы создания и нотной фиксации элементов мобильности. Неограниченная (ортодоксальная) алеаторика формы на примере пьесы «A riasege» К. Сероцкого. Своеобразие алеаторной техники в музыке В. Лютославского. Проблема нотации алеаторной композиции («Питопракта» Я. Ксенакиса, «Контур» Б. Шеффера).

Сонорика (сонорная техника) и ее звуковая единица – сонор. Колористика в музыке XIX в. как предтеча сонорики и сонористики. Поиски в области сонорики Э. Вареза. Способы создания сонорной композиции в «Трене памяти жертв Хиросимы» К. Пендерецкого. Сонорная «микрополифония» в творчестве Д. Лигети («Атмосферы»).

Гармония в алеаторных и сонорных сочинениях. Вариативные кластеры как основной принцип вертикали в произведениях, использующих сонорно-алеаторную технику.

Тема 7. Техническая музыка: конкретная, электронная (электроакустическая)

Звук как объект творчества в музыке второй половины XX века. Поиски новых музыкальных и внемузыкальных звуков в первой четверти XX в. в связи с развитием техники, урбанизацией и индустриализацией. Шумовые инструменты Л. Руссоло. Первые электромузыкальные инструменты – телармониум, терменвокс, волны Мартено, траутониум, орган Хаммонда, их использование в композиторской практике. Конкретная музыка и деятельность П. Шеффера. Техника *tape music* (магнитофонная музыка) и ее основные приемы: сбор, деформация звуков, монтаж, миксаж. Развитие синтезаторов. Электронная музыка и ее создатели. Электронно-сонорная техника в творчестве Э. Артемьева.

Тема 8. Минимализм. Репетитивная техника. «Новая простота». Полистилистика

Происхождение минимализма в музыке. *Minimal Art* в американском изобразительном искусстве 1960-х гг. «Меблировочная музыка» Э. Сати как предвосхищение американского минимализма Т. Райли, С. Райха, Ф. Гласса, Л. М. Янга. Связь музыкального минимализма с философией дзэн-буддизма

и искусством Востока. Репетитивность как основа техники сочинения музыки в стиле минимализма. Понятие паттерна. Причины привлекательности минимализма для любителей джаза и рока. Выразительные средства минимализма: простота мелодико-гармонических структур, особая роль трезвучия в сочетании с метроритмической и тембровой вариантносью, фактурным развитием. Метод «фазового сдвига» С. Райха. Медитативность музыки Ф. Гласса, вытекающая из элементарности паттернов и репетитивности. Усложнение и обогащение паттернов в период постминимализма в американской, европейской, русской музыке (Дж. Адамс, Д. Лигети, Н. Корндорф и др.).

Течение «новой простоты» в русской музыке 1970-90-х гг., проявившееся в сочетании минимализма, неоромантизма, неофольклоризма (В. Мартынов, А. Пярт, Н. Корндорф, Г. Канчели, В. Сильвестров). Своеобразие минимализма в белорусской музыке (А. Литвиновский, «Ludus animalis» В. Кузнецова).

Термин «полистилистика» в ряду других терминов, обозначающих соединение в одном произведении разных стилевых явлений. Полистилистические приемы: цитата, коллаж, аллюзия, стилизация. Роль творчества А. Шнитке в создании и теоретическом осмыслении техники полистилистики. Расширение гармонического материала за счет привлечения «ретро-тенденций», сочетаний «серьезной» и «легкой» музыки, тональной, атональной, модальной, алеаторно-сонорной и серийно-организованной. Смены и соединения разных типов звуковысотной организации как основа формообразования и драматургии в произведениях интертекстуального направления.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Акопян, Л. Музыка XX века. Энциклопедический словарь / Л. Акопян. – М.: Практика, 2010. – 855 с.
2. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию : учебное пособие / Н. Гуляницкая. – М.: Музыка, 1984. – 256 с.
3. Дьячкова, Л. Гармония в музыке XX века : учебное пособие / Л. Дьячкова. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. – 299 с.
4. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М.: Музыка, 1976. – 368 с.
5. Холопов, Ю. Гармония. Теоретический курс / Ю. Холопов. – М.: Музыка, 1988. – 512 с.

Дополнительная

6. Бершадская, Т. Лекции по гармонии / Т. Бершадская. – Л.: Музыка, 1978. – 200 с.
7. Борисюк, Е. Электроакустические сочинения польских композиторов 1990-2000-х гг.: к вопросу о жанрово-стилевых особенностях / Е. Борисюк // Современные проблемы композиторского творчества. – Минск: БГАМ, 2010. – Вып.24. – С. 105-114.
8. Высоцкая, М. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие / М. Высоцкая, Г. Григорьева. – М.: Науч.-изд. центр «Московская консерватория», 2011. – 440 с.
9. Двужильная, И. Пути становления американского музыкального минимализма в художественной культуре второй половины XX века / И. Двужильная // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2006. – № 9. – С.43-47.
10. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. / Э.Денисов. – М.: Советский композитор, 1986. – 208 с.
11. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие / Сост. и общ. ред. Н.А. Гавриловой. – М.: Музыка, 2007. – 576 с.
12. Катунян, М. К изучению тональных систем в современной музыке / М. Катунян // Проблемы музыкальной науки. – Вып. 5. – М.: Музыка, 1983. – С. 4-44.
13. Куницкая, Р. Французские композиторы XX века: Э. Варез, А. Жоливе, О. Мессиан, П. Булез, А. Дютийе / Р. Куницкая. – М.: Советский композитор, 1990. – С.77-114.
14. Ларионов, Е. Четыре критерия электронной музыки К. Штокхаузена: к новым измерениям звука / Е. Ларионов // Жанрово-

стилевые процессы в музыкальном искусстве XVIII-XX веков. – Минск: БГАМ, 2005. – Вып. 9. – С. 417-434.

15. Назарова, В. Музыка XX века. Конспект лекционного курса / В. Назарова. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 2001. – 164 с.

16. Паисов, Ю. Полигармония, политональность / Ю. Паисов // Русская музыка и XX век. – М.: [б.и.], 1997. – С. 499-512.

17. Савенко, С. Карлхайнц Штокхаузен / С. Савенко // XX век. Зарубежная музыка: Очерки. Документы. – М., 1995. – С. 11-36.

18. Савенко, С. Послевоенный музыкальный авангард / С. Савенко // Русская музыка и XX век. – М.: [б.и.], 1997. – С. 407-432.

19. Сушкевич, Н. Идеи и технологии электронных звучаний / Н. Сушкевич // Весці БДАМ. – 2005. – № 7. – С. 102-115.

20. Тургель, С. Фортепианный сборник «Ludus animalis» В. Кузнецова: опыт интеллектуального музицирования / С. Тургель // Весці БДАМ. – 2015. – № 26. – С. 72-75.

21. Холопов, Ю. Очерки современной гармонии / Ю. Холопов. – М.: Музыка, 1974. – 288 с.

22. Холопов, Ю. О трех зарубежных системах гармонии / Ю. Холопов // Музыка и современность. – Вып. 4. – М.: Музыка, 1966. – С. 216-329.

РЕПОЗИТОРИЙ БГАМ

Темы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы

Семинар 1. Неомодальность: натуральные и искусственные лады

Вопросы:

1. Классификация натуральных ладов.
2. Неомодальность на примере «Микрокосмоса» Б. Бартока.
3. Понятие, происхождение, историческое развитие «искусственных» ладов.
4. Специфика применения «искусственных» ладов в XIX в.
5. Творчество Оливье Мессиана: метаморфозы стиля.
6. Семь ладов ограниченной транспозиции Мессиана.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализировать пьесы из «Микрокосмоса» Б. Бартока, найти примеры стабильного лада, ладовой переменности, ладовых «микстур», полиладовости, политональной полиладовости.

Нотный материал: Барток Б. Микрокосмос: №№ 37, 40, 41, 48, 50, 52, 55, 56, 59, 69, 75, 77, 82, 88, 90, 125, 130, 138.

2. Проанализировать прелюдию «Бесплотные звуки сна» О. Мессиана: определить лады, использованные в партиях правой и левой рук.

3. Сочинить прелюдию (16-24 такта), используя натуральные диатонические, гемиольные лады; применить ладовую переменность, полиладовость, ладовые микстуры (на выбор).

Литература:

основная – 1: с. 56-59 (Барток), с. 347-349 (Мессиаан), с. 58-359 (модальность); 2: с. 82-83 (симметричные лады), 3: с. 44-62 (ладовые системы, симметричные лады), 5: с. 36-39 (классификация ладов), с. 132-134 (гемиолика), с. 162-166 (ладовые звукоряды);

дополнительная – 11: с. 25-43 (Барток), с. 332-352 (Мессиаан), 13: с. 77-114 (Мессиаан), 15: с. 104-111 (Барток), 22: с. 255-268 (Мессиаан);

интернет-ресурсы – Холопов, Ю. Оливье Мессиаан // <http://belcanto.ru/messiaen.html>

Семинар 2. Новые аккордика и тональность в музыке XX века

Вопросы:

1. Принципы построения вертикали в современной гармонии.
2. Моноаккорды и полиаккорды.
3. Сравнительная характеристика классической и расширенной хроматической тональности.

4. Хроматическая тональность П. Хиндемита. Теория П. Хиндемита о современных аккорде и тональности.
5. Политональность и ее разновидности.

Задания для самостоятельной работы:

1. Ознакомиться с полифоническим циклом П. Хиндемита «Ludus tonalis», описать его строение и охарактеризовать особенности тонального мышления композитора.
2. Сочинить 2-4-х тактовый эскиз, применив квартовую, секундовую, смешанно-интервальную аккордику, полиаккорды, сложную диссонантную тонику.

Литература:

основная – 2: с. 27-30 (классификация аккордов), с. 35-60 (моноаккорды, полиаккорды), с. 114-132 (тональность), 3: с. 71-77 (хроматическая тональность), с. 83-85 (хроматическая тональность Хиндемита);

дополнительная – 6: с. 29-33 (аккорды нетерцового строения), 13 (тональность), 16 (политональность), 21: с. 210-223 (Хиндемит).

Семинар 3. Атональность: свободная и серийно-организованная

Вопросы:

1. Экспрессионизм в искусстве: темы, образы, выразительные средства.
2. «Свободная» атональность: предпосылки, характеристика.
3. «Эстетика избегания» А. Шенберга.
4. Творчество родоначальников додекафонии А. Шёнберга, А. Веберна, А. Берга.
5. Серийная техника: требования к строению серии, формы серии, аккордика, фактура. Развитие серийной техники. Сериализм.

Задания для самостоятельной работы:

1. Сочинить серию из 12 неповторяющихся звуков, следуя рекомендациям А. Шенберга. Представить серию в четырех формах: оригинал (P), инверсия (I), ракоход (R), ракоход инверсии (RI). Сочинить 4-тактовый эскиз в серийной технике (двух-четырёхголосный), используя несколько форм серии.

2. Проанализировать 8 тактов 1 вариации из Вариаций для фортепиано Э. Денисова. Определить количество проведений и формы серии.

Литература:

основная – 1: с. 64-65 (Берг), с. 112-114 (Веберн), с. 653-656 (Шенберг), с. 695 (экспрессионизм), 2: с. 194-209 (серия и ее формы), 3: с. 98-108 (атональность), 4: с. 104-110 (атональность), с. 123-124 (серия);

дополнительная – 8: с. 27-37 (атональность, Шенберг), 15: с. 68-74 (экспрессионизм и нововенская школа), с. 74-90 (Шенберг, Берг);

интернет-ресурсы –

Марк Райс. Арнольд Шёнберг – певец непокорной мысли // Музыканты о классической музыке и джазе. http://www.all-2music.com/rais_shenberg.html,

Ф.Х. Кляйн и А. Шёнберг – 12-тоновая техника // <https://tarrabass.livejournal.com/85857.html>.

Семинар 4. Алеаторика и сонорика

Вопросы:

1. Алеаторика: значение термина, элементы алеаторики в эпохи барокко, классицизма.

2. Типы алеаторики в зависимости от соотношения в произведении стабильных и мобильных элементов.

3. Родоначальник алеаторики Джон Кейдж и его способы сочинения музыки.

4. Янис Ксенакис – композитор и архитектор.

5. Колористика, сонорика и сонористика.

6. Алеаторика и сонористика в творчестве представителей польского авангарда: В. Лютославского и К. Пендерецкого.

7. Эдгар Варез и его роль в развитии сонорики.

8. Дьёрдь Лигети и «движущаяся статика» его произведений.

Задание для самостоятельной работы:

Прослушать сочинение Я. Ксенакиса «Питопракта» и ознакомиться с графической партитурой:

<https://www.youtube.com/watch?v=nvH2KYUJg-o>

Литература:

основная – 1: 26-28 (алеаторика), с. 109-111 (Варез), с. 251-253 (Кейдж), с. 285-287 (Ксенакис), с. 303-304 (Лигети), с. 316-318 (Лютославский), с. 413-414 (Пендерецкий), с. 538 (сонористика), 2: 251-253 (алеаторика), 4: с. 236-254 (алеаторика);

дополнительная – 8: 177-187 (сонорика и сонористика), с. 209-214 (Лигети), 10: с. 112-136 (стабильные и мобильные элементы музыкальной формы), 11: с. 51-57 (Лигети), с. 458-469 (Варез), с. 483-486 (Кейдж), 13: 40-51 (Варез);

интернет-ресурсы –

Стригин. А. Джон Кейдж: исследуя тишину // <https://artelectronics.ru/posts/dzhon-kejdzh-issleduya-tishinu>

Лобанова, М. Дьёрдь Лигети // <http://www.belcanto.ru/ligeti.html>

Холопов, Ю. Алеаторика // <https://rus-culture-enc.slovaronline.com/126-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0>

Холопов, Ю. Соноризм, сонорика, сонористика, сонорная техника // <https://www.belcanto.ru/sonorizm.html>

Эдгар Варез: классик музыкального авангарда и «отец» электронной музыки // <https://www.liveinternet.ru/users/4617174/post279679684>

Семинар 5. Техническая музыка: конкретная, магнитофонная, электронная (электроакустическая)

Вопросы:

1. Поиски новых звуков в европейской музыке 1920-х гг.
2. Л. Руссоло и его «интонарумори».
3. Первые электромузыкальные инструменты и их создатели.
4. Конкретная музыка и творчество Пьера Шеффера.
5. Карлхайнц Штокхаузен: от сериализма к конкретной и электронной музыке.
6. Современная графическая нотация.

Литература:

основная – 1: с. 270-272 (конкретная музыка), с. 601-602 (футуризм, Руссоло, интонарумори), с. 677-680 (Штокхаузен), с. 697-699 (электронная музыка, электронные инструменты); 4: с. 185-210 (история технической музыки);

дополнительная – 7 (электроакустическая музыка), 8: с.161-176 (конкретная и электроакустическая музыка), 10: с.150-162 (музыка и машины), 14 (Штокхаузен), 15: с. 142-154 (зарубежный авангард 2 половины XX в.), 19 (электронная музыка);

интернет-ресурсы –

Шнеерсон, Г.М. Конкретная музыка // <https://www.belcanto.ru/konkret.html>

История синтезаторов // <http://www.lookatme.ru/flow/posts/music-radar/65832-istoriya-sintezatorov>

Сэ Хё Ким. Проблема нотации в современной музыке // <http://musicnews.kz/problema-notacii-v-sovremennoj-muzyke/>

Семинар 6. Стилиевые течения минимализма, «новой простоты», полистилистики

Вопросы:

1. Американский репетитивный минимализм 1960-70-х гг. (Т. Райли, С. Райх, Ф. Гласс) и его связь с восточной философией.
2. Стрoение паттернов и способы их развития в музыке минималистов.
3. «Новая простота» в русской музыке 70-90-х гг. XX века (А. Пярт, В. Мартынов, В. Сидельников). «Тихие песни» В. Сидельникова: содержание, выразительные средства.

4. Полистилистика и ее проявления в XX веке.
5. Творчество А. Шнитке в русле полистилистики. Структура и стилевые компоненты Concerto grosso № 1.

Задание для самостоятельной работы:

Ознакомиться с циклом фортепианных пьес В. Кузнецова «Ludus animalis» и статьей С. Тургеля «Фортепианный сборник «Ludus animalis» В. Кузнецова: опыт интеллектуального музицирования» (Весці БДАМ. – 2015. – № 26. – С. 72-75). Найти примеры репетитивной техники, алеаторики, микросерийной техники.

Литература:

основная – 1: с. 355-356 (минимализм), с. 384 (новая простота), с. 425-426 (полистилистика), с. 516-517 (Сильвестров), с. 666-669 (Шнитке);

дополнительная – 8: с. 90-109 (интертекстуальные тенденции), 9 (минимализм), 11: с. 504-511 (минимализм), 20 («Ludus animalis» В. Кузнецова);

интернет-ресурсы –

Карманов, П. Введение в музыкальный минимализм. К 80-летию Стива Райха // <https://snob.ru/selected/entry/114239>

Грачев, В. «Новая простота» и минимализм – стилевые тенденции в современном искусстве (на примере творчества А.Пярта и В.Мартынова) // http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=1604

Ручкина, Н.П. «Новая простота» в музыкальном искусстве XX – начала XXI века // <https://observatoria.rsl.ru/jour/article/viewFile/498/451>

Полистилистика в коллажных сочинениях Шнитке // <http://rgaso.ru/polistilistika-v-kollazhnyh-sochinenijah-shnitke/>

Доловова, Т. Художественная индивидуальность автора сквозь призму полистилистики (на примере творчества Альфреда Шнитке) // <https://megaobuchalka.ru/5/5737.html>

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление полученных теоретических знаний и практических умений. Самостоятельная работа студентов разделяется на теоретическую, аналитическую и творческую.

Теоретическое направление самостоятельной работы заключается в подготовке и выступлении с докладами на семинарских занятиях, написании рефератов.

Аналитическая работа представляет собой рассмотрение следующих параметров заданных музыкальных произведений:

- определение вида звуковысотной структуры (классико-романтическая тональность, расширенная тональность, неомодалность, атональность);
- выявление признаков современных композиторских техник (репетитивной техники, полистилистики, алеаторики, серийной техники);
- анализ конструктивных особенностей произведения.

В целях стимулирования творческих способностей студентов в качестве самостоятельной работы предлагаются задания по сочинению небольших построений с использованием следующих элементов современного музыкального языка:

- различные способы работы с народными, искусственными ладами (полиладовость, политональная полиладовость, ладовые «микстуры»);
- современная аккордика (квартаккорды, кластеры, полиаккорды, аккордовый параллелизм);
- элементы серийной техники (серия и ее формы – инверсия, ракоход, ракоход инверсии).

Рекомендованные средства диагностики

1. Проверка конспекта лекций.
2. Устный опрос в ходе семинарских занятий.
3. Письменные творческие работы.
4. Музыкальная викторина.
5. Тест по теоретическим вопросам.
6. Зачет.