

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Ахвердова Е. И.

28.11.2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Полосмак А. О.

28.11.2017 г.

ЗВУКОВЫСОТНЫЕ СИСТЕМЫ В КОМПЬЮТЕРНОЙ МУЗЫКЕ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады
(компьютерная музыка)*

Составитель

Моголина М. П., доцент кафедры художественного творчества и продюсерства
частного учреждения образования «Институт современных знаний имени
А. М. Широкова», кандидат искусствоведения

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 4 от 28.11.2017 г.

УДК 78.02(075.8)
ББК 85.3я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра теории музыки Учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» (протокол № 11 от 25.10.2017);

Куракина Е. В., доцент кафедры теории музыки Учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения, доцент.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 7 от 23.11.2017 г.)

Моголина, М. П. Звуковысотные системы в компьютерной музыке: учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) [Электронный ресурс] / Авт.-сост. Моголина М. П. – Электрон. дан. (0,6 Мб). – Минск: Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2018. – 33 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.): Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц; 512 Мб оперативной памяти; 500 Мб свободного дискового пространства; привод DVD; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программных систем» 1181814182 от 06.02.2018 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Звуковысотные системы в компьютерной музыке».

Для студентов вузов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Звуковысотные системы в компьютерной музыке» входит в цикл дисциплин компонента учреждения высшего образования, предусмотренных стандартом высшего образования и учебным планом подготовки студентов по специальности 1-17 03 01 «Искусство эстрады (по направлениям)», направление специальности 1-17 03 01-02 «Компьютерная музыка». Изучение дисциплины направлено на закрепление умений и навыков, сформированных и развитых в процессе изучения смежных дисциплин – «Теория музыки», «Композиция», «Обработка и переложение музыкальных произведений», «Инструментоведение и инструментовка», «Компьютерная аранжировка». Системность музыкально-теоретических знаний, осознанное слуховое восприятие музыкально-выразительных средств, их понимание и грамотная интерпретация в контексте стиля являются важными составляющими профессиональной подготовки специалиста высокого класса.

Цель учебно-методического комплекса – повышение музыкально-теоретической компетентности обучающихся на основе систематизации и обобщения на уровне стилистики звуковысотных средств музыки в их комплексном взаимодействии.

Основными *задачами* учебно-методического комплекса являются следующие:

1) представить в удобной для освоения форме ключевые теоретические понятия и основные закономерности звуковысотной организации музыкальной композиции;

2) обеспечить студентов методическими и практическими материалами для успешного освоения содержания учебной дисциплины;

3) облегчить процесс подготовки обучающихся к зачету и поиск необходимой литературы по темам дисциплины;

4) способствовать развитию практических навыков, необходимых студентам в дальнейшей профессиональной деятельности.

Форма проведения всех занятий по дисциплине «Звуковысотные системы в компьютерной музыке» – практическая. В связи с этим процесс изучения учебного материала по всем темам курса построен на применении следующих методов обучения:

а) работа с нотным текстом – анализ звуковысотных средств (гармонии, фактуры, мелодики) в контексте их обусловленности содержанием музыкального произведения;

б) слуховой анализ – определение и характеристика звуковысотной системы, лежащей в основе музыкальной композиции в контексте стилистики произведения;

в) творческие задания – фактурное преобразование заданного многоголосного фрагмента и гармонизация мелодии в контексте различных стилей, досочинение (стилистически корректное) музыкального фрагмента с использованием прикладных компьютерных программ.

На занятиях предполагается одновременная работа студентов над полученным творческим заданием на своих местах, а также совместное обсуждение и интерпретация аналитических наблюдений над звуковысотными средствами и стилистикой предлагаемых педагогом музыкальных произведений. Роль преподавателя – оперативное индивидуальное консультирование студентов в процессе выполнения творческих заданий, постановка вопросов и корректировка наблюдений и выводов в процессе анализа звуковысотной основы музыкальной композиции.

Для реализации подобной стратегии организации учебного процесса разделы данного учебно-методического комплекса включают следующие материалы:

– *пояснительная записка* содержит описание основных методов обучения, соответствующих цели и задачам изучения учебной дисциплины, рекомендации по организации работы с данным учебно-методическим комплексом;

– *теоретический раздел* содержит базовые теоретические сведения, необходимые для освоения учебной дисциплины и изложенные в виде таблиц, что облегчает запоминание и упорядочивает представления о специфике различных

звуковысотных систем организации музыкальной композиции и их стилевой атрибуции;

– *практический раздел* содержит задания (список произведений для анализа, образцы творческих заданий) и методические рекомендации (план анализа звуковысотной организации музыкального произведения) по выполнению практических работ;

– *раздел контроля знаний* содержит задания для организации самостоятельной работы студентов, примерный перечень вопросов к зачету;

– *вспомогательный раздел* содержит учебную программу дисциплины «Звуковысотные системы в компьютерной музыке» и список литературы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. ТАБЛИЦЫ-ПАМЯТКИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ СТИЛИ			
Идеи	Иерархия средств	Звуковысотная система	Применение в массовом искусстве
<p>Старинный стиль (до XVII в.) Ренес. (Возрожд.): гуманизм (ценность личности человека); гармоничность и уравновешенность личности (человек как прообраз бога); [XVII в. (барокко) – переходный к классическому стилю]</p>	<p>Мелодия (безличная, скромная), фактура (монодия, полифония), метроритм (квантитативный, т.е. безакцентный)</p>	<p>Модальность</p>	<p>Этническая музыка, саундтреки к историческим фильмам</p>
<p>Классический стиль (XVIII в.) (Просвещение): приоритет разума, логики, научного знания; объективность мировосприятия, мир как механизм; ясность и доступность выражения мысли</p>	<p>Законы «чистой» музыки и подчинение их правилам. Сбалансированность всех средств: гармония, фактура, мелодия (индив. и инструм.), метроритм (регулярный), стройная форма</p>	<p>Классическая тональность (функциональная гармония)</p>	<p>Танцевальная поп-музыка, диско, электронная танцевальная музыка, обработки позднего фольклора</p>
<p>Романтический стиль (XIX в.) синтез искусств; приоритет чувств (психологизм, субъективность); фантастика, сон; обращение к старине и</p>	<p>Мелодия (максим. индив., связь с речью), гармония, фактура (мелодизированная), метроритм (нерегулярный), форма текучая</p>	<p>Расширенная тональность (роль голосоведения)</p>	<p>Традиционный джаз, свинг, поп-музыка, фолк-рок, г'п'b, медитативная музыка (ню-эйдж); жанры: лирическая песня, баллада, рок-баллада</p>

национальному фольклору; одушевление природы			
Модерн (XX в.) крайности: интеллектуальность (конструктивизм) и эмоциональная заостренность (импрессионизм, экспрессионизм); возрождение старинных музыкальных систем и практик в новых условиях (необарокко, неоклассицизм)	Тембр, метроритм (сложная организация), фактура (сложная организация)	Хроматическая тональность, атональность, неомодалность	Современный джаз, танцевальная электронная музыка, прогрессив-рок, альтернативный рок, хеви-метал, эмбиент (медитативная музыка, музыка для компьютерных игр и кино) Жанры: мюзикл, рок-опера

ЗВУКОВЫСОТНЫЕ СРЕДСТВА МУЗЫКИ

выразительное средство	характеристики	классификация
Мелодия (лад) «горизонталь»	Интонационность (по степени удаленности от речи)	1. Речитативная (максимально приближенная к речи, основа – речевые интонации, свободный ритм); 2. Декламационная (сочетание музыкальных и речевых интонаций, ритмически организованная); 3. Песенная (основа – музыкальные интонации, вокальная природа, линейная связь звуков); 4. Кантилена (инструментальная природа, связь звуков на расстоянии, неторопливый темп).

	(по природе)	<p>1. Вокальная (удобна для исполнения голосом – небольшой диапазон, преобладание поступенного движения, небольшие скачки, простой четкий ритм);</p> <p>2. Инструментальная (не удобна для голоса – большой диапазон, широкие скачки, хроматизмы, сложный ритм).</p>
	Типы движения мелодической линии	<p>1. Волнообразное (равномерные спады и подъемы);</p> <p>2. Прямое (только ↓ или ↑);</p> <p>3. Ступенчатое (в одном направлении, но с небольшими «откатами» назад);</p> <p>4. Круговое (вращательное, возвращение к одному и тому же звуку);</p> <p>5. Горизонтальное (повторение одного звука или с захватом ближайшего соседнего).</p>
	Диапазон	<p>1. Поступенное (закругленное);</p> <p>2. Скачкообразное (угловатое).</p>
	Диапазон	<p>1. Тесный, маленький;</p> <p>2. Широкий, большой.</p>
Гармония (аккорд) «вертикаль»	Структура	<p>Терцовой структуры:</p> <p>1. Трезвучие (2 обращения);</p> <p>2. Септаккорд (3 обращения);</p> <p>3. Многотерцовые аккорды (9, 11, 13).</p>
		<p>Нетерцовой структуры:</p> <p>1. Квартаккорды, квинтаккорды;</p> <p>2. Кластеры (созвучия из близко расположенных звуков, как правило секунд).</p>
	Функция	<p>T (главный устой);</p> <p>D (главный неустой);</p> <p>S (вспомогательный неустой).</p>
	Фонизм (характер звучания)	<p>1. Консонанс (мажорное и минорное трезвучие с обращениями);</p> <p>2. Диссонанс (все остальные).</p>
Фактура (координирует горизонталь и вертикаль)	Состав голосов (по функциям)	<p>1. Монодия (1-голосная мелодия, утолщённая мелодия – дублировки с ленточным голосоведением);</p> <p>2. Полифония (все голоса – главные);</p>

		3. Смешанная (несколько главных голосов, остальные – аккомпанирующие); 4. Гомофония (один голос главный, остальные – аккомпанирующие): Главный голос (мелодия) – самый выразительный, развитый; Бас – гармоническая опора; Заполнение (интервалы, аккорды, различные фигурации).
	Плотность (расстояние между соседними реальными голосами)	1. Плотная, насыщенная; 2. Уравновешенная; 3. Разреженная, прозрачная.
	Регистровый диапазон	Регистры: 1. Высокий; 2. Средний; 3. Низкий.

ТИПЫ ЗВУКОВЫСОТНЫХ СИСТЕМ

критерии	модальность	тональность
истоки принципов системы	психология восприятия	акустика (натуральный звукоряд)
степень централизации	слабая (смещение устоя в звукоряде)	сильная (фиксированность устоя в звукоряде)
местоположение устоя	постоянно меняется, разный в разных голосах	фиксировано (I ступень), одинаковый во всех голосах
носитель функции в системе	звук	созвучие
направленность мышления	горизонтальная, вертикаль вторична	вертикальная, горизонталь вторична
тип фактуры	монодия (+пласт), полифония	гомофония, смешанное
ведущее средство выразительности	мелодия (основа – звукоряд)	гармония (основа – аккорд)

ЗВУКОВЫСОТНЫЕ СИСТЕМЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ		
модальность	доклассическая, неомодалность	децентрализованная звуковысотная система, основанная на задаваемых ладом интервально-звукорядных соотношениях и действующая на основе мелодических принципов организации звуковой материи при постоянном смещении устоя на разные ступени звукоряда
тональность	классическая	тональность, основанная на строгом функциональном соподчинении всех звуковысотных элементов в пределах натурального мажора и гармонического минора
	расширенная (мажоро-минор)	тональность, обогащенная звукорядами и аккордовыми средствами других тональностей
	хроматическая	тональность, включающая 12 равнозначных звуков хроматической гаммы, на каждом из которых может быть построен аккорд любой структуры
	политональность	одновременное сочетание по вертикали двух и более тональностей со своими ладогармоническими комплексами при их фактурном размежевании
атональность	—	звуковысотная система, в которой между следующими друг за другом или звучащими одновременно тонами отсутствуют любые связи и тяготение к единому центру (тонике)
додекафония	ограниченная, свободная	композиционная техника, в которой звуковысотной основой композиции является ряд из 12-ти неповторяемых звуков хроматической гаммы (серия), порядок которых реализуется как в мелодической горизонтали, так и в аккордовой вертикали и преобразуется полифоническими методами (инверсия, ракоход, ракоходная инверсия)
сонорика	—	композиционная техника, в которой звуковысотной основой композиции является красочный, высотно недифференцированный темброво-фактурный комплекс (сонор)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ТОНАЛЬНОСТИ			
	классическая	расширенная (мажоро-минор)	хроматическая
Ладовая основа	натуральный мажор и гармонический минор (натуральный минор вводится в контекст гармонического фрагментарно с помощью фригийского оборота или тональной секвенции)	смещение ладов, использование ладов народной музыки, в том числе переменного лада;	равнозначность 12-ти хроматических звуков
Логика следования аккордов	на первом плане функция аккорда, поэтому последовательность аккордов регулируется функциональной логикой, основанной на принципе «от слабого к сильному», т.е. T-S-D-T; формульность гармонических оборотов	фонизм аккорда на первом плане (функция не принципиальна), красочность гармонии, вместо функциональной логики работает голосоведение, поэтому принцип от слабого к сильному и от простого к сложному может работать и в обратном порядке	реализация функциональных связей с помощью структурного противопоставления аккордовых комплексов (устой и неустой представлены разнотипными аккордами), их фонических свойств (консонанс-диссонанс) или на основе их определенной звуковысотности и темброво-фактурных качеств
Аккордовые структуры	трезвучия и септаккорды с обращениями (ум.53, ув.53 и все 64, кроме К64, несамостоятельны), последовательность аккордовых структур подчинена принципу «от простого к	многотерцовые аккорды (9, 11) и преобразование (деформация) структуры аккордов альтерациями и неаккордовыми звуками	использование нетрадиционных аккордовых структур (терцовых с расщеплением и раздвоением тонов, нетерцовых, кластеров); тоника в виде отдельного тона, интервала или диссонанса (моноаккорда или полиаккорда)

	сложному»		
Соотношения аккордов	кварто-квинтовые	терцовые	индивидуальность распределения ролей между всеми звуковысотными элементами системы
Фонизм аккордов	диссонанс обязательно требует подготовки и разрешения	диссонанс не требует подготовки и не всегда разрешается (усиление диссонантности вертикали)	эмансипация диссонанса, признание его в качестве слуховой опоры

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ МОДАЛЬНОСТИ

	доклассическая	неомодальность
Ладовая основа	трихорд, тетрахорд, гексахорд, 7-ступенные диатонические лады	искусственные лады (целотоновая гамма, гамма тон-полутон или полутон-тон), лады ограниченной транспозиции О. Мессиана
Трактовка диссонанса	строгая система подчинения диссонанса консонансу	свободное использование диссонансов
Фактурные условия	полифония	полифония пластов

ЗВУКОВЫСОТНЫЕ СРЕДСТВА СТИЛЕЙ МАССОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

	рок	хип-хоп	электронная
--	-----	---------	-------------

	рок-баллада фолк-рок	хард-рок хэви метал	танцевальный	R'n'b соул	танцевальная музыка
<i>гармония</i>	лады народной музыки; смешение ладов; переменность устоев; консонантность	хроматическая тональность; модальность; высокая диссонантность (альтерация, эллипсис)	функциональная гармония; нат. мажор, гарм. минор; консонантность, разрешение диссонансов	блюзовый лад; виды мажора и минора; джазовая гармония; красочность аккордов; высокая диссонантность; мажоро-минор	нат. мажор, гарм. минор, нат. минор с переменным и устоями; функциональная гармония; консонантность
<i>фактура</i>	смешанная (подголоски, контрапункты)	полифония	гомофония (прозрачная, лаконичная)	смешанная (подголоски, имитации)	гомофонная; прозрачная; ритмическая и гармоническая фигурация
<i>мелодика</i>	напевная; преобладание волнообразности; баланс диатоники и хроматики	хроматизированная, лапидарная, риффы	диатоническая; скачкообразная с очерчиванием контуров аккордов; декламационная в рэпе	хроматика («скольжения»); развитая, витиеватая	диатоника; мелодические паттерны; скачкообразная с очерчиванием контуров аккордов
<i>метроритм</i>	организованный; комплементарная ритмика	сложно организованный (полиритмия, полиметрия); переменный метр	организованный; комплементарная ритмика	синкопированная; импровизационная	организованный; фрагментарная полиритмия; остинатность

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

План анализа звуковысотной организации музыкального произведения

1. Фактура (отражает соответствующий звуковысотной системе принцип координации звуковысотных элементов):

- а) тип фактуры;
- б) состав голосов (по функциям);
- в) регистровый диапазон фактуры и распределение в нем голосов;

2. Звуковысотная вертикаль:

а) качества Т (определяется ли наклонение лада, Т – консонанс или диссонанс, частота ее появления);

б) степень диссонантности аккордовой вертикали, особенности использования диссонансов (наличие подготовки и разрешения);

в) степень использования неаккордовых звуков (степень мелодизации голосов фактуры);

3. Мелодия:

- а) местоположение в фактуре;
- б) природа и тип интонационности;
- в) характер движения мелодической линии;

4. Тип звуковысотной системы и ее связь с содержанием музыкального произведения.

Список произведений для анализа

С нотным текстом	На слух
1. Abba «Take a chance»;	1. Avicii «The days»;
2. Abba «Waterloo»;	2. «Серенада трубадура» из м/ф «Бременские музыканты»;
3. И. Дунаевский «Марш весёлых ребят»;	3. «Песня мушкетёров» из к/ф «Д'Артаньян и три мушкетера»;
4. L. Kristy «Color of the night»;	4. Н. Кадышева «Тонкая рябина»;
5. Groban «Remember»;	5. Boyz II men «Roll with me»;
6. «Песня о разлуке» из к/ф «Гардемарины, вперед!»;	6. Dream Theater «Heaven's cove»;
7. Заглавная тема из к/ф «Список Шиндлера»;	7. О. Олейникова «До самого неба»;
8. С. Dion, А. Bocelli «Prayer»;	8. Journey «Loved by you»;
9. Abba «Thank you for the music»;	9. Dorian «Es kulam»;
10. Queen «Bohemian rhapsody»;	10. Beyonce «Love drought»
11. Э. Л. Уэббер «Point of no return» из мюзикла «Призрак оперы».	11. Elena Mindru «Beyond time»;
	12. Anna Maria Yoprek «Kujavek»;
	13. Э. Артемьев «Реккены»;
	14. «Гаал» из саундтрека к игре «Космические рейнджеры»;
	15. «Гладиатор» из саундтрека к иг- ре «Космические рейнджеры»;
	16. Avicii «City lights»;
	17. Dream theater «Dance of eternity»;
	18. Anna Maria Yoprek «Do jo ji»
	19. Песняры «Бяседа» из рок-оперы «Гусляр».

Образцы творческих заданий

Задание 1

Преобразовать фактуру (сделать фактурные вариации) с помощью введения полифонических приемов (подголосков, контрапунктов, имитаций):

а) *Dorians* «Brave»

Подвижно

The image shows a musical score for 'Dorians Brave' in 4/4 time, key of D major. The score is written for piano and consists of two systems. The first system has a treble clef staff with a melody of eighth notes, some grouped in triplets, and a bass clef staff with whole rests. The second system has a grand staff with a treble clef staff containing chords and a bass clef staff with a simple bass line of eighth notes.

б) Ю. Чугунов «Джазовые мелодии для гармонизации» № 3

Slow

The image shows a musical score for 'Джазовые мелодии для гармонизации' № 3 in 12/8 time, key of B-flat major. The score is written for piano and consists of two systems. The first system has a treble clef staff with a melody of eighth notes and a bass clef staff with a bass line of eighth notes. The second system has a grand staff with a treble clef staff containing chords and a bass clef staff with a bass line of eighth notes.

Задание 2

Сделать гармонизацию мелодии в соответствии с заданными стилями:

а) в стиле рок-музыки и г'н'б

Dream theater «Heaven's cove»

Умеренно

б) в стиле электронной танцевальной музыки и хип-хопа

Avicii «Lonely together»

Скоро

Задание 3

Досочинить фрагмент (логически завершить) так, чтобы продолжение стилистически не противоречило изначальному импульсу:

Е. Атрашкевич «Все в мире музыка»

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Тема 3. Классическая тональность и ее стилевые аспекты	4/8	В предложенных произведениях определить на слух стилевые признаки классической тональности	письменно в тезисной форме	формирование умений и навыков стилового анализа произведений
2	Тема 4. Романтический стиль	10/18	В предложенных произведениях определить на слух стилевые признаки расширенной тональности	письменно в тезисной форме	
3	Тема 5. Стиль музыки XX в.	12/22	В предложенных произведениях определить на слух тип звуковысотной системы и охарактеризовать ее стилевые признаки	письменно в тезисной форме	

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Исторические музыкальные стили и их звуковысотные системы.
2. Стили массового музыкального искусства в их связи с историческими музыкальными стилями.
3. Тональность как звуковысотная система.
4. Классическая тональность: принципы устройства, закономерности.
5. Силевые аспекты классической тональности.

6. Расширенная (мажоро-минорная) тональность: принципы устройства, закономерности.
7. Стилиевые аспекты расширенной тональности (мажоро-минора).
8. Хроматическая тональность.
9. Политональность, полиаккорд.
10. Модальность как звуковысотная система.
11. Модальность в музыке доклассического периода.
12. Неомодальность, полимодальность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию / Н. Гуляницкая. – М. : Музыка, 1984. – 256 с.
2. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов. – М. : Сов. композитор, 1986. – 212 с.
3. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М. : Музыка, 1976. – 348 с.
4. Конен, В. Дж. Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке XX века / В. Дж. Конен. – М. : Музыка, 1994. – 160 с.
5. Кофанов, А. Сочинение музыки : пособие для начинающих композиторов / А. Кофанов. – СПб. : Композитор, 2007. – 156 с.
6. Лобанова, М. Н. Музыкальный стиль и жанр : История и современность / М. Н. Лобанова. – М. : Сов. композитор, 1990. – 221 с.
7. Мазель, Л. Проблемы классической гармонии / Л. Мазель. – М. : Музыка, 1972. – 611 с.
8. Михайлов, М. Стиль в музыке : исследование / М. Михайлов. – Л. : Музыка, 1981. – 264 с.
9. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке / Е. Назайкинский. – М. : Владос, 2003. – 248 с.

10. Ройтерштейн, М. Основы музыкального анализа / М. Ройтерштейн. – М. : Владос, 2001. – 112 с.
11. Сергиенко, Р. И. Звуковысотная основа музыкальной композиции XX века / Р. И. Сергиенко. – Минск : БГАМ, 1998. – 237 с.
12. Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. Скребков. – М. : Музыка, 1973. – 448 с.
13. Скребкова-Филатова, М. Фактура в музыке : Художественные возможности. Структура. Функции / М. Скребкова-Филатова. – М. : Музыка, 1985. – 284 с.
14. Теория современной композиции / Отв. ред. В.С. Ценова. – М. : Музыка, 2005. – 616 с.
15. Холопов, Ю. Гармония : практический курс : в 2-х ч. / Ю. Холопов. – М. : Композитор, 2005. – 472 с.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М.ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института современных
знаний имени А.М.Широкова

_____ А.Л. Капилов

_____ 01.07.2016

Регистрационный № УД-02-203/уч.

ЗВУКОВЫСОТНЫЕ СИСТЕМЫ В КОМПЬЮТЕРНОЙ МУЗЫКЕ

**Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 03 01 «Искусство эстрады (по направлениям)»,
направление специальности
1-17 03 01 02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)»**

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-170301-2013 и учебного плана по специальности 1-17 03 01 «Искусство эстрады (по направлениям)», направление специальности 1-17 03 01 02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)».

СОСТАВИТЕЛЬ

М. П. Моголина, доцент кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова», кандидат искусствоведения

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

М. В. Круглый, старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»;

Л. А. Лузько, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки».

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» (протокол № 11 от 27.06.2016 г.);

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова» (протокол № 4 от 30.06.2016 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Звуковысотные системы в компьютерной музыке» имеет обобщающий характер и является важной частью процесса профессионального становления музыканта специальности «Компьютерная музыка», непосредственно работающего с музыкальным материалом.

Цель освоения дисциплины заключается в развитии системного мышления музыканта на основе комплексного изучения различных музыкальных стилей и связанных с ними принципов звуковысотной организации музыкальной ткани.

Задачами курса являются:

1) поэтапное изучение исторически сложившихся звуковысотных систем в музыкально-стилевом контексте;

2) усвоение особенностей взаимодействия музыкальных компонентов внутри стиля;

3) развитие способности понимать и эстетически оценивать стилистику музыкального произведения.

Каждая тема в учебной программе направлена на систематизацию знаний, полученных в процессе изучения других дисциплин специального цикла («Композиция», «Обработка белорусского музыкального фольклора», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений»), и практическое закрепление навыков и умений, необходимых для успешной творческой деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

академические компетенции

– владеть системным и сравнительным анализом;

– уметь работать самостоятельно;

профессиональные компетенции

– создавать программы из разнохарактерных произведений в разных стилях и жанрах академической, джазовой, рок- и поп-музыки;

- создавать компьютерные аранжировки музыкальных произведений в разных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок- и поп-музыки;
- планировать и осуществлять организационную деятельность собственного музыкального проекта;
- использовать новые инновационные мультимедийные и электронные технологии;
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области теории и истории искусства, его различных направлений и стилей;
- знать принципы и приемы собирания, систематизации, обобщения и использования информации в сфере искусства эстрады;
- самостоятельно готовить материалы, анализировать и оценивать собранные сведения по различным музыкальным стилям и жанрам;
- пользоваться современными информационными ресурсами.

На изучение дисциплины отводится 56 часов, из них 30 аудиторных часов (практические занятия) и 26 часов самостоятельной работы для дневной формы получения высшего образования и 8 аудиторных часов (практические занятия) и 48 часов самостоятельной работы – для заочной. Форма получения высшего образования – очная, заочная. Очная – 2 курс (4 семестр), 30 аудиторных часов (практические занятия). Заочная – 2 курс (3 семестр), 8 аудиторных часов (практические занятия). Форма текущей аттестации на обеих формах получения высшего образования – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение. Типы звуковысотных систем в музыке

Цели и задачи курса «Звуковысотные системы в компьютерной музыке». Исторически сложившиеся типы звуковысотных систем в музыке. Модальность. Тональность и этапы ее развития. Композиторские техники и звуковысотные системы музыки XX в. (неомодальность, атональность, сонорика).

Тема 2. Стили массового музыкального искусства

Стиль в музыке: определение, классификация, основные компоненты. Типы звуковысотных систем в их связи с исторически сложившимися стилями. Особенности звуковысотных систем в различных стилях массового музыкального искусства.

Тема 3. Классическая тональность и ее стилевые аспекты

Особенности классического стиля: специфика мелодики, фактуры, метроритма, формы. Типичные фактурные приемы. Закономерности организации классической тональности. Особенности аккордовой вертикали. Использование принципов классического стиля в популярных песнях, музыке диско, фоновой музыке (лаунж).

Тема 4. Романтический стиль

Стилевые особенности музыки XIX в.: специфика мелодики, фактуры, метроритма, формы. Приемы полифонизации фактуры. Расширенная тональность. Характерные гармонические обороты. Особенности ладовой основы музыки романтического стиля. Стилизация народной музыки. Использование принципов романтического стиля в лирических популярных песнях, рок-балладах, обработках народных песен, музыке стиля ритм-энд-блюз, фолк-рок.

Тема 5. Стилъ музыки XX в.

Стилевые особенности музыки XX в.: специфика мелодики, фактуры, метроритма, формы. Хроматическая тональность. Особенности аккордовой вертикали. Специфика использования монодических ладов. Сонорика и ееладогармонические закономерности. Использование принципов стилия XX в. в музыке хэви-метал, электронной танцевальной музыке, медитативной музыке (эмбиент).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

для дневной формы получения высшего образования

Номер темы	Название темы	Количество аудиторных часов					Формы контроля знаний
		Лекции	Индивидуальные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа студентов (СРС)	
1	2	4	5	6	7	8	9
4 семестр				30		26	
1	Введение. Типы звуковысотных систем в музыке			2			
2	Стили массового музыкального искусства			2			
3	Классическая тональность и ее стилевые аспекты			6		4	
4	Романтический стиль			12		10	
5	Стиль музыки XX в.			8		12	
6	Текущая аттестация						зачет
ИТОГО:				30		26	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

для заочной формы получения высшего образования

Номер темы	Название темы	Количество аудиторных часов					Формы контроля знаний
		Лекции	Индивидуальные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятельная работа студентов (СРС)	
1	2	4	5	6	7	8	9
3 семестр				8		48	
1	Введение. Типы звуковысотных систем в музыке			1			
2	Стили массового музыкального искусства			1			
3	Классическая тональность и ее стилевые аспекты			2		8	
4	Романтический стиль			2		18	
5	Стиль музыки XX в.			2		22	
4 семестр							
6	Текущая аттестация						зачет
ИТОГО:				8		48	

4.2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию / Н. Гуляницкая. – М. : Музыка, 1984. – 256 с.
2. Денисов, Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов. – М. : Сов. композитор, 1986. – 212 с.
3. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М. : Музыка, 1976. – 348 с.
4. Кофанов, А. Сочинение музыки: пособие для начинающих композиторов / А. Кофанов. – СПб. Композитор, 2007. – 156 с.
5. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке / Е. Назайкинский. – М. : Владос, 2003. – 248 с.
6. Ройтерштейн, М. Основы музыкального анализа / М. Ройтерштейн. – М. : Владос, 2001. – 112 с.
7. Скребкова-Филатова, М. Фактура в музыке : Художественные возможности. Структура. Функции / М. Скребкова-Филатова. – М. : Музыка, 1985. – 284 с.
8. Холопов, Ю. Гармония : практический курс: в 2-х ч. / Ю. Холопов. – М. : Композитор, 2005. – 472 с.

Дополнительная

1. Абызова, Е. Гармония : учеб. / Е. Абызова. – М. : Музыка, 2008. – 383 с.
2. Алексеев, Б. Задачи по гармонии / Б. Алексеев. – М. : Музыка, 1976. – 247 с.
3. Курт, Э. Романтическая гармония и её кризис в «Тристане» Вагнера / Э. Курт. – М. : Музыка, 1975. – 544 с.
4. Кюрегян, Т. Форма в музыке XVII–XX в. / Т. Кюрегян. – М. : ТЦ «Сфера», 1998. – 344 с.

5. Мазель, Л. Проблемы классической гармонии / Л. Мазель. – М. : Музыка, 1972. – 611 с.

6. Ройтерштейн, М. Практическая полифония : учеб. пособие / М. Ройтерштейн. – М. : Просвещение, 1988. – 158 с.

7. Способин, И. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин [и др.]. – М. : Музыка, 2007. – 439 с.

8. Этингер, М. Раннеклассическая гармония / М. Этингер. – М. : Музыка, 1979. – 310 с.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Работа с нотным текстом (анализ особенностей звуковысотной организации музыкального фрагмента);

2. Досочинение пропущенных фрагментов в многоголосном примере с учетом его стилистических особенностей;

3. Преобразование музыкально-выразительных средств музыкального примера в соответствии с заданным стилем;

4. Гармонизация мелодии в контексте заданного стиля;

5. Определение на слух стилистических особенностей прослушанного музыкального примера.

**ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Тема 3. Классическая тональность и ее стилевые аспекты	4/8	В предложенных произведениях определить на слух стилевые признаки классической тональности	письменно в тезисной форме	формирование умений и навыков стилевого анализа произведений
2	Тема 4. Романтический стиль	10/18	В предложенных произведениях определить на слух стилевые признаки расширенной тональности	письменно в тезисной форме	
3	Тема 5. Стиль музыки XX в.	12/22	В предложенных произведениях определить на слух тип звуковысотной системы и охарактеризовать ее стилевые признаки	письменно в тезисной форме	

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Таблицы-памятки.....	6
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	14
2.1. Задания и методические рекомендации по выполнению практических работ.....	14
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	18
3.1. Организация самостоятельной работы студентов.....	18
3.2. Перечень вопросов к зачету.....	18
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	21
4.1. Учебная программа.....	21
4.2. Список литературы.....	29

Учебное электронное издание

Автор-составитель
Моголина Марина Петровна

ЗВУКОВЫСОТНЫЕ СИСТЕМЫ В КОМПЬЮТЕРНОЙ МУЗЫКЕ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01-02 Искусство эстрады
(компьютерная музыка)*

[Электронный ресурс]

Редактор *Е. И. Ивашина*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 31.01.2018.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,6 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-199-9

9 789855 471999