

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 02.06.2025 13:16:48
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра теории музыки

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

Ритмический практикум

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.05 Музыковедение
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Ритмический практикум» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.05 Музыковедение** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732.

Автор-составитель: кандидат искусствоведения, доцент ***Н. Ю. Афонина***

Рецензент: кандидат искусствоведения, доцент ***В. В. Горячих***

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры теории музыки
«28» июня 2024 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	4
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	5
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1. Список литературы	10
6.2. Интернет-ресурсы	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	11
8.4. Контрольные материалы	14
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	18
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Ритмический практикум» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на формирование у студентов целостного представления об одном из важнейших средств музыкальной композиции, ее содержательной и конструктивной сторонах.

Основные задачи курса:

- создание у студентов системы представлений о логике процесса развития ритмического строя произведения как необходимого аспекта композиции, формирования его в историческом развитии на протяжении нескольких музыкальных эпох, от Средневековья до современности;
- воспитание аналитических навыков, способностей осмысления ритма в контексте выразительных средств;
- формирование профессионального музыкального мышления, развитие творческих, слуховых, аналитических способностей.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Ритмический практикум» является дисциплиной по выбору студента и входит в вариативную часть блока 1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.05 Музыковедение.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестр
		1-й

Контактная аудиторная работа	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	32	32
Вид промежуточной аттестации		ЗАЧ
Общая трудоемкость: Часы	66	66
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.)	Контактная внеауд. и самостоятельная работа (час.)
<i>I семестр</i>				
1	Тема I. Введение. Время, событие, ритм.	3	2	1
2	Тема II. Ритм. II. 1. Свойства ритмических единиц. Ритмическая темпация. Микро-и макро-ритм.	4	2	2
3.	II. 2. Акцент.	3	2	1
4	II. 3. Ритмическая комплементарность	3	2	1
5	II. 4. Ритмический рисунок.	3	2	1
6	Тема III. Метр. III.1. Метр как типовое соотношение свойств ритмических единиц (долготных и/или акцентных).	3	2	1
7	III.2. Динамический стереотип метра.	4	2	2
8	III.3. Основные и переменные функции метра.	8	4	4
9	Тема IV. Темп.	8	4	4
10	Тема V. Аспекты ритмического анализа V.1. Ритм и нотация.	8	4	4
11	V.2. Встречный ритм в вокальной музыке.	4	2	2
12	V.3. Ритмические фигуры и формулы.	8	4	4
13	V.4. Ритм и порядок.	3	2	1
	Подготовка к зачету	4		4
Итого в I семестре		66	34	32
Итого по курсу		66	34	32

5.2. Содержание программы

Тема I. Введение. Время, событие, ритм. Время, пространство и движение как универсалии, способ бытия природы и форм жизнедеятельности. Наука (естественные

науки, психология, философия, эстетика) о соотношении прошлого, настоящего, будущего. Время в музыке как перцептуальное, концептуальное, реальное. Стрела времени, конусы прошлого и будущего (С.Хокинг). Событие как критерий дискретности времени и основа ритма. Ритмический универсум: многоплановость; микро- и макро-ритм. Ритмы в природе, их преобразование в искусстве. Ритмическая единица, ее временное (темпоральное) и пространственное (спасиальное) свойства, проблема границы. Ритмическая линия.

Тема II. Ритм.

II. 1. Свойства ритмических единиц. Ритмическая температура. Микро-и макро-ритм. Долготное свойство ритмической единицы как измеряемое (количественное); ритмическая соизмеримость и несоизмеримость в музыке; системы долготных пропорций. Ритмическая температура. Долгота ритмической единицы как воплощение континуальности времени. Специфика проявления свойства долготы на микро- и макро-уровнях ритма, связанная с восприятием.

II. 2. Акцент. Акцентность как событие уровней фонического и элементарного ритмов. Значение акцента: функция объединения ритмической линии (создания ее континуальности), функция членения (внесение в нее дискретности), функция события-перехода на более высокий уровень ритма музыкальной формы (акцент как начальная точка восходящей диагонали структурирования ритма формы). Средства акцентуации, роль долготы, лада, гармонии, динамики в создании акцентности. Дополнительность и противоречия акцентов разных уровней формы; пан-акцентность музыкальной ткани.

Иерархия ритмических уровней музыкальной формы (фонический, элементарный, синтаксический, структурный ритмические планы), их взаимодействие.

II. 3. Ритмическая комплементарность. Ритмическая дополнительность как закономерность многопланового ритмического континуума. Фоническая и элементарная ритмическая «вертикаль». Соотношение ритмических линий в многоголосии. Размеренность и внеразмеренность, соизмеримость и несоизмеримость в комплементарности. Историческое развитие комплементарности многоголосия. Роль комплементарности для создания метрической размеренности и пульсации.

II. 4. Ритмический рисунок. Значение специализации в ритмическом рисунке: в нотации, в исполнении, в восприятии. Роль долготных и акцентных признаков в ритмическом рисунке фонически-элементарных уровней; значение повторяемости. Разновидности ритмических рисунков: а) упорядоченные – неупорядоченные, критерии «порядка» в ритме как относительные и эпохально-стилевые; понятие хтонического в ритме; б) однородные – неоднородные по долготному признаку; в) контрастные ритмические рисунки как разновидность неоднородных; г) ритмические прогрессии (прогрессия уменьшения – диминуирования, и увеличения – аугментирования) на разных уровнях ритма формы; д) специализированно-симметричные (зеркально-обратимые специализированные симметрии в нотированном ритме) и специализированно-асимметричные; противоречие ритмически-спасиальной симметрии и асимметрии стрелы времени. Темповый аспект ритмических рисунков. Рисунки внемузыкального ритмического универсума, их отражение в музыке. Значение свойств внемузыкальных составляющих ритмических континуумов жанра для формирования музыкального ритмического рисунка (общее понятие): танцевальные жанры (обобщенное отражение кинетических ритмов); вокальные жанры (обобщенное отражение речевых ритмов, ритмов вербальной структуры); инструментальные жанры (обзор).

Тема III. Метр.

III. 1. Метр как типовое соотношение свойств ритмических единиц (долготных и/или акцентных). Размеренность внемузыкальных явлений: во внемузыкальной части ритмического универсума, в искусстве (поэзия, проза; танец; специализированные формы проявления меры). Метр как функция; метр как структура. Функция метрической опоры («устойчивости») как предсказуемости повтора ритмических импульсов разных планов. Структура метра, включающая размеренные (по разным свойствам ритмических

единиц: событийно-количественным, событийно-акцентным) метрические планы. Соотношение планов фонического и элементного ритма – и планов метрической структуры, значение синтаксического ритма для формирования метра. Метр и восприятие, пульсация, механизм ее формирования, психологические механизмы экстраполяции; опора пульсации на фоническую комплементарность, роль элементных ритмов в надстройке планов метрических пульсов. Многоплановость метрической структуры, как отражение многопланового ритма; концентрированный и многоплановый метр, по В.Н.Холоповой. Ритмическая «полнота» разных уровней пульсации метрической структуры. Объем планов метра в музыке разных жанров, эпохально-стилевых форм, исторические формы метра. Специализированные признаки метра в нотации разных исторических периодов.

III. 2. Динамический стереотип метра. Коррекция экстраполяции под воздействием восприятия новых (измененных) ритмических импульсов (результат развития фонических, элементных, синтаксических рисунков) как динамическая закономерность (С.Н.Беляева-Экземплярская); ее итог – изменение метрической структуры (коррекция планов пульсации). Метрическая экспозиция (восходящая, нисходящая, смешанная), метрическое развитие и его формы. Конфликтные зоны. Синкопа на основе: фонического ритмического рисунка (качественного, количественного акцентов), элементного гармонического ритма; синтаксического ритма. Гемiola как явление гармонического и/или синтаксического ритма.

III. 3. Основные и переменные функции метра. Понятие основных функций (опорности-неопорности для восприятия) как проявление типовых эпохальных стереотипов; понятие функциональной переменности как изменения типовых эпохальных стереотипов. Переменность в слабых и сильных формах, их специализация: отражение в нотации. Метрическая дезориентация. Структурные формы метрической переменности. Метрическая модуляция как изменение соотношения акцентных и временных (долготных) свойств ритмических единиц. Метрический сдвиг (смещение) как изменение соотношения только акцентных свойств ритмических единиц. Полиметрия, ее виды: сочетание форм проявления основных и переменных метрических функций в ритме, сочетание разных переменных структурных форм; сочетание разных основных по функции метрических форм. Метрические цепи как непрерывная последовательность изменений основных и переменных метрических форм. Их проявление в музыке разных стилей, на разных участках музыкальной формы. Влияние метрической модуляции, сдвига, полиметрии на темп. Образное значение форм функциональной метрической переменности в музыке разных композиторов.

Тема IV. Темп. Аспекты темпа: временной, пространственный, аспект движения. Количественная и качественная стороны темпа. Темп как «время» (универсалия); как количественная мера движения (количественная сторона метра); как показатель аффекта в музыке Барокко. Антропоцентричность темпа: темп и эмоции, темп и физическое движение, темп и внутренняя речь. Темп и ритмический рисунок; темп и жанр.

Темповая шкала, ее слитность; индивидуальные и общие характеристики восприятия темпа. Биологические часы, их роль как одного из критериев темпа. Оценка человеком темпа процессов ритмического универсума. Внутримызыкальный темп. Музыкальные критерии темпа. Темп как результат взаимодействия ритма и метра. Центральная метрическая единица (В.Н.Холопова). Зона стабилизации темпа в экспозиционном участке формы. Темповые флуктуации (Н.И.Мельникова). Темповый аспект метрического развития; метрической модуляции, метрического сдвига. Темп в полиметрии. Темп при внеразмерности движения. Соотношение хтонического начала ритма с темпом. Полихронность и политемп. Специализация движения как аспект «отключения» темпа-движения.

Тема V. Аспекты ритмического анализа.

V. 1. Ритм и нотация. Специальные формы ритма; ритм в пластических искусствах. Нотация как рисунок, темпоральные и специальные признаки ритма в изображении на плоскости; Леонардо да Винчи, П.Флоренский, В.Кандинский, К.Кларк о ритме в рисунке,

живописи, скульптуре. Нотация как письмо. История ритмической нотации, в контексте истории письменности, книгопечатания. Континуальный и фрагментарный континуум в письменности, в архаических, классических, современных видах нотации. Смешанный тип знаков нотации, выражение в них темпоральности. Аналитическая и обобщающая функции нотации.

V. 2. Встречный ритм в вокальной музыке. Концепция вокальной музыки и ритма в трудах Е.А.Ручьевской. Ритм музыки и речи, ее форм (письменной и устной прозаической, поэтической; ритм внутренней речи). Многоплановые речевые ритмы; дыхательный ритм; колон. Ритмические элементы поэтического текста, их единство и противоречие в стихе. Исторические и разнонациональные системы стихосложения, разновидности поэтического метра в них. Сравнение ритмических и метрических компонентов стиха с музыкальными ритмическими планами, музыкальным метром (общее, отличия).

Принцип соотношения ритмических единиц текста и музыки. Вокализация слога: силлабический принцип (слог-звук), силлабический распев; внутрислоговой распев. Поэтический и музыкальный метр: родство, отличие. Виды поэтического метра; различие многоплановости поэтического и музыкального метра. Встречный ритм. Принципы вокализации поэтического текста: метрический, танцевальный, речитативный, декламационный, кантиленный, ариозный. Их взаимодействие. Типовые музыкально-ритмические рисунки и их варианты как квантитативное преобразование поэтических стоп в вокальной и инструментальной музыке. Отражение и музыкальное преобразование ритмических признаков прозаической письменной речи, устной речи. Силовой (динамический, или экспираторный) акцент устной речи в типовых ритмических рисунках фонического уровня ритма, в ритме синтаксиса; редуцированная внутренняя речь в фоническом ритме, ее синтаксический и темповый аспекты.

V. 3. Ритмические фигуры и формулы. Виды ритмических фигур, соответственно разновидностям ритмических рисунков; ритмические формулы как типовые для жанра и стиля ритмические рисунки, критерии отдельных жанров. Сочетание в формулах признаков долготы и/или акцентности, фонических и/или элементных ритмических единиц, синтаксического ритма в разных комбинациях; формулы линейные, формулы с комбинаторной вертикалью. Роль метрического критерия и темпа в стабилизации и стилевом преобразовании формул.

Ритм мотивно-фразового танцевального синтаксиса. Формулы отдельных танцев с четной пульсацией (павана, аллеманда, гавот и др.), с трехдольной пульсацией (сальтарелло, гальярда, куранта, сицилиана, чакона, фолья, менуэт, вальс и др.). Размеренность как ведущий признак танца, вне конкретного метра (бытование ряда танцев одновременно как с четной, так и с трехдольной пульсацией: бас-данс, пассакалия, прикладные разновидности чаконны и др.). Европейские и латиноамериканские танцы со смешанной и переменной пульсацией.

Некоторые черты национально-характерных музыкальных ритмоформул («дольники» в вокальной и инструментальной музыке русских композиторов, по В.Н.Холоповой; венгерские и болгарские ритмы у Бартока). Формулы на основе синтаксического ритма: ритм песенного фразового синтаксиса; стихоподобный и прозоподобный (Е.А.Ручьевская) ритм.

Ритмические признаки отдельных вторичных жанров: французской увертюры; прелюдии, этюда; формулы аккомпанемента танца, серенады, бытового романса; импровизационный ритм, индивидуализирующая роль в нем исполнительской ритмической инициативы (ритмообразующая функция агогики, артикуляции, приемов *tempo rubato* эпохи Барокко, эпохи романтизма, норм аутентичного исполнительства).

Ритмический рельеф типовых структур. Роль ритма в развивающих участках формы. Активизация ритма, по В.Н.Холоповой. «Упрощение», нивелирование ритмического разнообразия в развитии: ритмическое выравнивание, прогрессия дробления синтаксического ритма, принцип дополнительности в предъяхтах (дробный фонический –

статичный гармонический ритмы). Парадоксальные (сокращенно-расширенные) репризы, значение в них синтаксического ритма. Ритмический рельеф вариационной формы, сонатной экспозиции. Композиционный ритм (общее понятие); композиционный ритм крупной формы, циклической формы. Стопные – функциональные – закономерности двухчастных циклов: Nacht- и Fog – танцы; прелюдия и fuga; пассакалия и fuga; контрастно-составной двухчастной формы: Речитатив-Ария, Речитатив-Хорал. Ритм сюитной формы. Ритм сонатно-симфонического цикла. Ритм оперного цикла.

V. 4. Ритм и порядок. Ритмические парадоксы движения, пространства, времени: взаимодействие упорядоченности и неупорядоченности (хтоничности) в разных сторонах и свойствах ритма (несоизмеримость долгот; одновременность разного вида порядков и т.д.). Объем ритмических событий и их неодновременность как основа разнообразия ритма музыкальной формы – эквивалент многообразия ритмического универсума и взаимодействия в нем порядка и хаоса.

Практические занятия

№ п/п	№ семейства	Наименование раздела учебной дисциплины	Наименование практических занятий	Всего часов
1	2	3	4	5
1	I	Тема I. Введение. Время, событие, ритм.	Концепции, трактующие время, пространство, движение в точных науках и музыкознании. Виды претворения времени в музыке. Событие как принцип ритмообразования.	2
2		Тема II. Ритм. II. 1. Свойства ритмических единиц. Ритмическая температура. Микро-и макро-ритм.	Ритмическая единица и ее общие свойства в рамках многоплановой структуры ритма	2
3		II. 2. Акцент.	Акцент как событие; природа и функции акцента.	2
4		II. 3. Ритмическая ком- плементарность	Механизм образования и функции комплементарности	2
5		II. 4. Ритмический рису- нок.	Определение и виды ритмических рисунков. Упорядоченность и хто- ничность в ритмическом рисунке.	2
6		Тема III. Метр. III.1. Метр как типовое со- отношение свойств ритми- ческих единиц (долготных и/или акцентных).	Определение, функции, структура метра.	2
7		III.2. Динамический сте- реотип метра.	Ритмическое развитие как основа из- менений метрической структуры.	2
8		III.3. Основные и перемен- ные функции метра.	Метрическая модуляция, метриче- ский сдвиг, полиметрия.	4
9		Тема IV. Темп.	Многоаспектность темпа, взаимодей- ствие с ритмом и метром.	4
10		Тема V. Аспекты ритмиче- ского анализа V.1. Ритм и нотация.	Специализированные формы музы- кального ритма, метра, темпа.	4
11		V.2. Встречный ритм в во-	Концепция вокальной музыки и рит-	2

		кальной музыке.	ма в трудах Е.А.Ручьевской	
12		V.3. Ритмические фигуры и формулы.	Механизм образования, функции, разновидности ритмических фигур и формул.	4
13		V.4. Ритм и порядок.	Проявление парадоксов времени, пространства, движения в музыкальном ритме.	2
Итого в 1-м семестре				34
Итого по курсу				34

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

- Афони́на Н.Ю.* Время. Событие. Ритм. Учебное пособие по дисциплине «Ритмический практикум». СПб., 2015. (16 экз)
- Афони́на, Н.Ю.* Малые формы в музыке Высокого Ренессанса и Барокко (формообразующая роль музыкального синтаксиса): лекции : учебное пособие / Н.Ю. Афони́на. — Санкт-Петербург : СПбГК, 2006. — 168 с. — ISBN 5-7422-1240-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/74018> (дата обращения: 07.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Ручьевская Е.А.* Работы разных лет. Том I. Статьи. Заметки. Воспоминания: монография. СПб.: Композитор, 2011. — 488 с.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005074873/
- Ручьевская Е.А.* Движение и ритм // *Ручьевская Е.А.* Работы разных лет. Том I. Статьи. Заметки. Воспоминания: монография. СПб. : Композитор, 2011. — 488 с.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005074873/
- Ручьевская Е.А.* Классическая музыкальная форма: учебник по анализу. СПб., 2004
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_000668280/
- Холопова, В.Н.* Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44767

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека нэб.рф

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

В качестве формы аттестации существует зачет с оценкой в конце 3-го семестра.

Он включает в себя ответ на вопросы, включающие обзор пройденного в семестре материала, и доклады, в которых каждый студент делает обобщающий устный анализ всей системы временной организации музыки на материале избранного им произведения, ставит самостоятельно выявленную проблему и стремится ее решить.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы				

<i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Не знает</i> историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает</i> частично историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает</i> в достаточной степени ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает</i> в полной мере ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Анализ нотного текста, исполнение музыкального фрагмента				
<i>Уметь:</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Не умеет</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет в достаточной мере</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет</i> свободно излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы, анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в	<i>Не владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в	<i>Частично владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терми-	<i>В целом владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терми-	<i>В полной мере владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терми-

области профессиональной и народной музыки	области профессиональной и народной музыки	нологией в области профессиональной и народной музыки	нологией в области профессиональной и народной музыки	нологией в области профессиональной и народной музыки
--	--	---	---	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа.	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические, аналитические и практические аспекты вопроса.	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией и культура устной речи студента.	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить в музыкальном произведении соотношение общего (стилевых и жанровых признаков) и индивидуального, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он приводит убедительные аргументы, правильно называет имена композиторов, названия и жанры произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если при ответе на вопросы студент допускает отдельные неточности, затрудняется дать исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос, демонстрирует неполное знание в области музыкальных элементов и их связи.

Для получения оценок «Отлично» и «Хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент демонстрирует либо полное незнание материала курса в рамках своего вопроса или билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте и не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы.

8.4.1. Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы и подготовки к зачету.

Се- мес тр	Номер темы	Вопросы и задания
1	2	3
1		Анализ ритмических рисунков менуэтов «Альбома Анны-Магдалены Бах»
1		Выявление ритмических формул вокализации ямба в цикле «Прекрасная мельничиха» Шуберта
1		Анализ метрических экспозиций в первых частях Бранденбургских концертов И.С.Баха
1		Анализ форм метрической переменности в фп. пьесах И.Брамса, альбоме «Времена года» П.И.Чайковского, цикле «Карнавал» op.9 Р.Шумана
1		Анализ форм метрической переменности в фп.сонатах Моцарта, Гайдна, Бетховена
1		Выявление ритмических формул старинных танцев в пьесах «Фицуилья-мовой вёрджилельной книги»
1		Анализ метрической структуры (становление пульсаций, развитие) в экспозициях фуг И.С.Баха
1		Выявление временных признаков в нотации григорианского хорала; в барочных органнх табулатурах; сравнение различных исполнительских интерпретаций
1		Анализ ритмического, метрического, темпового развития в песне Шуберта «Скиталец», сравнение с фортепианной фантазией «Скиталец»
1		Ритмическое, метрическое, темповое развитие в медленных Вступлениях Лондонских симфоний Гайдна
1		Дать краткое определение следующих терминов: Ритм Ритмическая единица Свойства ритмических единиц Ритмический рисунок Ритмическая многоплановость Назвать планы ритма Ритмический акцент Средства акцентуации ритмических единиц Фонический ритм Элементный ритм Синтаксический ритм Метр Метрическая единица Свойства метрической единицы Пульсация Метрическая многоплановость Планы метрической структуры Метрический акцент (в отличие от ритмического) Метрическая экспозиция Метрическое развитие

		Восходящая и нисходящая метрические экспозиции Основные метрические функции Переменные метрические функции Метрическая дезориентация Метрический сдвиг Метрическая модуляция Полиметрия Метрические цепи
--	--	---

8.4.2. Примерные билеты к зачету.

Се- мес тр	Но- мер зада- ния	Формулировка задания
1	2	3
I	1.	Привести определение события, дать характеристику событию применительно к ритму разных уровней музыкальной формы
	2	Раскрыть значение многоплановости в ритме, метре, в связи с иерархией уровней музыкальной формы, в музыке Барокко, классицизма; охарактеризовать тенденции в развитии планов ритма в авангардных стилях музыки XX – XXI вв.
	3.	Раскрыть на примерах проявление многопланового ритма в одноголосной фактуре. Материал – русский фольклор, музыка XVIII и XX вв. для струнных либо духовых соло
	4.	Охарактеризовать элементные ритмические планы на примерах а) одноголосной мелодии, б) 3-х-4-х-голосной полифонической фактуры, в) в многоголосной гомофонной фактуре
	5	Охарактеризовать значение акцента в речи, поэзии, музыке, выявить общность и различие; назвать и показать на примерах средства акцентуации в музыке разных стилей
	6	Раскрыть на примерах музыки разных стилей структуру и функции комплементарного ритма; сравнить проявление фонической и элементной комплементарности
	7	Метрическая структура в музыке эпохи Барокко
	8	Метрическая структура в музыке XIX в.
	9	Метрическая структура в тональной музыке XX в., в стиле отдельных композиторов (например: Прокофьева и Хиндемита)
	10	Ритм и метр в музыке второй половины XX в., в стиле отдельных композиторов (например: сочинениях К.Пендеревского и Э.Денисова)
	11	Раскрыть значение переменных метрических структур, на примере музыки Шумана (либо: Чайковского, Бартока, Шостаковича и др.)
	12	Особенности метра в музыке Стравинского
	13	Темп и темповое развитие в музыке, на примерах произведений разных стилей
	14	Ритмическое, метрическое и темповое развитие в жанре строгих вариаций
	15	Встречный ритм в песнях Г.Свиридова (романсах русских классиков XIX в., Lied Шуберта, Грига, Вольфа, и др.)
	16	Ритмические фигуры и формулы эпохи Барокко; типовые ритмические фигуры в танцевальных жанрах
	17	Современные формы нотации, средства отражения в них разных сторон и

		свойств музыкального ритма, метра, темпа
	18	Ритмический, метрический, темповый анализ отдельных произведений композиторов разных эпох, с самостоятельной постановкой и разрешением теоретической задачи. Примерные темы: - Драматургическое значение метрической модуляции, сдвигов, полиметрии и метрических цепей в I ч. III симфонии Бетховена (II симфонии Брамса, IV симфонии Чайковского) - Темповое развитие в экспозиции I ч. фп. сонаты b-moll Шопена и его различное исполнительское прочтение - Интонационное преобразование ритмических, метрических, темповых признаков менуэта в IV ч. Менуэта из фп. сюиты op. 25 А. Шенберга - Ритмические, метрические, темповые признаки жанра вариаций во II ч. симфонии op. 21 А. Веберна - Ритмические, метрические, темповые признаки жанра венского вальса и лендлера в I ч. Концерта для скрипки с оркестром А. Берга - Временные признаки фонического, элементного, синтаксического музыкального ритма в нотации №2 «Славься, Мария» из цикла «Песни трубадуров» С. Слонимского и их интонационное значение

8.4.3. Тесты для текущей и промежуточной аттестации

1. Выберите определение ритма как универсальной категории, характеризующей природу, жизнедеятельность человека и искусство:

- А. ритм – это порядок во Вселенной
 - Б. ритм – это «система из времен, сложенных в определенном порядке» (Аристид Квинтиллиан)
 - В. линейная смена событий, следствие движения в пространстве и времени
- Правильный ответ: 1.В

2. Ритм в музыке – это:

- А. многоплановая структура из дискретных элементов (ритмических единиц) всех уровней формы, разделенных событиями
 - Б. упорядоченное чередование длительностей звуков и акцентов
 - В. ритмический рисунок звуков и его метрическая организация
- Правильный ответ: 2.А

3. Ритмическая многоплановость и ее уровни – это:

- А. ритм звуков разных планов многоголосной фактуры: мелодии, аккомпанемента, голосов хора или инструментальных партий в оркестре
 - Б. иерархия деления длительностей: целая – половинная – четвертная – восьмая и т.д.
 - В. ритм иерархических уровней музыкальной формы: фонический уровень – элементный уровень – синтаксический уровень – уровень разделов формы
- Правильный ответ: 3.В

4. Ритмический рисунок и его наиболее общие разновидности:

- А. связанная последовательность ритмических единиц любого уровня музыкальной формы, разнообразная по конфигурации (рисунок однородный и неоднородный, рисунок контрастный, рисунок с долготной прогрессией и др.)
- Б. графический рисунок нотации, состоящий из обозначения длительностей звуков, пауз, тактовых черт, элементов группировки
- В. группы длительностей, имеющие названия: пунктирный ритм, триольный ритм, синкопированный ритм и др.

Правильный ответ: 4. А

5. Музыкальный метр – это:

- А. размер, такт, группировка, сильные и слабые доли
- Б. организация долготных и/или акцентных свойств ритмических единиц (фонических и элементных), многоплановая по структуре
- В. внутреннее представление музыканта о равномерной пульсации сильных и слабых долей («экспрессивный гравитационный континуум», по М.Аркадьеву), возникающее под воздействием метрической нотации

Правильный ответ: 5. Б

6. Ритмическая комплементарность – это:

- А. долготная дополнительность ритмических единиц в разных планах ритма формы, преимущественно – в фоническом, как компенсация остановки в одном голосе движением в другом (сочетание движения и «разряда», по Э.Курту); основа метрической пульсации, соизмеряющая ритмические единицы
- Б. чередование в одном плане ритмического рисунка разных по длительности, дополняющих друг друга единиц (например, чередование четвертных и восьмых), длительность которых соизмеряется музыкантом на основе пульсации («внутреннего счета»)
- В. пространственно пропорциональное изображение долгих и кратких ритмических элементов, тактов, групп мелких нот – как взаимное дополнение долгих и кратких элементов, принятое в целях наглядности нотации

Правильный ответ: 6. А

7. Полиритмия – это:

- А. одновременное сочетание внекомплементарных ритмических рисунков, разнопропорциональных по составу единиц (например, бинарных и тернарных), возникающих преимущественно в двух и более планах фонического ритма
- Б. одновременное сочетание различных ритмических рисунков в разных планах многоголосной фактуры: (poly=много, отсюда: «многоритмия»)
- В. последовательное чередование в одном плане ритмического рисунка длительностей разных пропорций; также – одновременное сочетание разных по длительности и акцентности тактов; вид полиметрии

Правильный ответ: 7. А

8. Полиметрия – это:

- А. одновременное сочетание в разных планах многоголосной фактуры различных по длительности и акцентности мотивов, фраз, а также тактов, фиксированных в нотации разными размерами
- Б. одновременное сочетание в разных планах многоголосной фактуры дуолей и триолей, либо квинтолей и т.д.; вид полиритмии
- В. одновременное сочетание в разных планах многоголосной фактуры различной организации долготных и/или акцентных свойств ритмических единиц; бывает как фиксировано в нотации, так и «скрыто»

Правильный ответ: 8. В

9. Что такое метрическая модуляция и метрический сдвиг? В чем их общность и различие?

- А. метрическая модуляция – это изменение тактового размера и нотированной группировки, сдвиг – это синкопы; общих признаков нет
- Б. общее – в том, что они относятся к области метра; различия: поскольку модуляция – это процесс изменения, то к ней относится постепенное дробление или укрупнение пульсации внутри такта; метрический сдвиг – это изменение акцентуации в теме, или

вступление мелодии с разных тактовых долей (например, встречается в проведениях темы фуги)

В. общее – в изменении метрического стереотипа основного (титульного) метра, как проявление переменности метрических функций (опорности-неопорности пульсаций), подобны переменным функциям в звуковысотных системах (ладе, гармонии); отличия: метрическая модуляция – это смена долготных и акцентных соотношений ритмических единиц, меняющая структуру и длительность такта; при метрическом сдвиге меняются только акцентные соотношения ритмических единиц, величина смещенного такта и длительности его пульсов неизменны

Правильный ответ: 9.В

10. В чем состоит метрическое развитие, каковы его формы?

А. метрическое развитие – это изменение структуры метрического стереотипа, заданного в начале произведения или его раздела; оно состоит в наращивании, сокращении либо перестройке уровней пульсаций основного метра и проявлении переменных структурных форм (метрической модуляции, сдвига, полиметрии)

Б. метрическое развитие – это изменение темпа и структуры такта; его формы – смена размера и изменение темпа, согласно ремаркам

В. метрическое развитие осуществляется только в исполнительском процессе посредством *tempo rubato*, *ritardanto*, *acceleranto*, агогикой и артикуляцией, поскольку таким образом меняются длительность ритмических единиц и такта, согласно индивидуальной исполнительской интерпретации

Правильный ответ: 10. А

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) аудиторные занятия (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-теоретические, монографические, обобщающие);
- 2) дискуссии в формате обмена мнениями по общей эстетико-аналитической теме/проблеме и др.;
- 3) практические занятия, в виде анализа прослушанных в аудиозаписи или исполнении преподавателем произведений, с комментарием преподавателя, его обращенными к студентам наводящими вопросами и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса анализа музыкальных произведений, с последующим обсуждением. В практические занятия входит также проверка устных домашних заданий аналитического либо обобщающего типа.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового теоретико-аналитического подхода (общие вопросы теории музыкального ритма, в связи с тематизмом, формообразованием, жанром и стилем, их эволюцией в неразрывной связи с общекультурным контекстом), опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого ритмического анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции; проявление – в типовых для стиля, жанра, формы – индивидуальных особенностей временной организации музыки). В аудиторных практических занятиях, посвященных ритмической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация музыкального материала и методических подходов, их максимально логичное и упорядоченное изложение. Проблемы авторского ритмического стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых зако-

номерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-современников — принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих стилевых, жанровых тенденциях в музыкально-ритмической системе, характерной для данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Ритмический практикум» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (аудио- и нотной, учебно-методической, научной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных и практических занятиях. Акцент в организации самостоятельной работы студентов ставится на практических занятиях, направленных на обогащение слухового опыта, приобретение аналитических навыков работы с музыкальным произведением и литературой.

Материал данной дисциплины может охватывать не только музыку практически любого исторического периода, но и широкий круг литературы в разных областях знаний, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Самостоятельное ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе «Ритмического практикума», предполагает прослушивание аудиозаписей и/или просмотр видео с партитурой (клавиром), игру на фортепиано сочинений различных эпох и жанров. Расширить общекультурный кругозор обучающихся позволяет также рекомендуемое студентам знакомство и участие в художественной жизни города (в форме регулярного посещения концертов и спектаклей, художественных выставок и т.д.), что позволяет затронуть разнообразные аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры крупных симфонических и камерных произведений, фестивали современной музыки, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины «Ритмический практикум» студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК¹, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Виды СРС

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
1.	I	Тема I. Введение. Время, событие, ритм.	Знакомство с литературой, игра сочинений русских и зарубежных композиторов	2

¹ Для подготовки студентов к зачету и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

			(по выбору) и анализ в них концептуального музыкального времени	
2.		II. 1. Свойства ритмических единиц. Ритмическая темпeрация. Микро-и макро-ритм.	Игра произведений русских и зарубежных композиторов (по выбору) и анализ в них системы ритмических пропорций	2
3.		II. 2. Акцент.	Игра и анализ средств акцентуации музыкального ритма в сочинениях русских и зарубежных композиторов	2
4.		II. 3. Ритмическая комплементарность	Игра и анализ ритма многоголосия в произведениях Барокко – XX в. (по выбору)	2
5.		II. 4. Ритмический рисунок.	Анализ ритмических рисунков в музыке старинных и современных танцев, в вокальной музыке.	2
6.		Тема III. Метр. III.1. Метр как типовое соотношение свойств ритмических единиц (долготных и/или акцентных).	Работа с литературой, игра и анализ средств создания метрической пульсации в клавирной музыке Барокко, фортепианной музыке классицизма.	2
7.		III.2. Динамический стереотип метра.	Работа с литературой, игра по партитуре и анализ метрических экспозиций и метрического развития в сочинениях для оркестра композиторов XIX в.	2
8.		III.3. Основные и переменные функции метра.	Анализ ритма и метра в сочинениях для фп. Гайдна, Моцарта, Бетховена; Шумана, Чайковского, Брамса, выявление форм функциональной метрической переменности.	4
9.		Тема IV. Темп.	Слушание музыки и анализ средств создания темпа в сонатах и партитах для виолончели соло, Бранденбургских концертах И.С.Баха), ГП I ч. IX симфонии Бетховена; экспозиции VII симфонии Брукнера, IV симфонии Чайковского; Вступлении из «Весны священной» Стравинского и др.	4
10.		Тема V. Аспекты ритмического ана-	Работа с литературой, слу-	4

		лиза V.1. Ритм и нотация.	шание музыки и анализ соотношения ритма, метра, темпа в нотации и в «звучании»	
11.		V.2. Встречный ритм в вокальной музыке.	Работа с литературой, игра, пение и анализ соотношения ритмов текста и музыки.	2
12.		V.3. Ритмические фигуры и формулы.	Игра, анализ, выявление ритмических формул разных жанров.	4
13.		V.4. Ритм и порядок.	Работа с литературой	2
14.		Подготовка к зачету		4
ИТОГО часов в I семестре:				38
ИТОГО по курсу				38

Литература для самостоятельной работы

- Учебники, учебные пособия, хрестоматии, иные издания по всему курсу:
- Афони́на Н.Ю. Ритм. Метр. Темп: Временная организация в музыке: Пособие по теории музыки - СПб.: Союз художников, 2001.
- Афони́на Н.Ю. Ритмический рисунок. СПб., 2017.
- Афони́на Н.Ю. “Тень времени” на двухмерном пространстве (временные свойства нотации). // Художественный текст: скрытое и явное. Сборник научных материалов. Петрозаводск, 2007.
- Афони́на Н.Ю. Парадоксы ритма музыкальной формы // Журнал Общества теории музыки. Вып.6. 2014/2. <http://journal-otmroo.ru/node/50>
- Выготский Л.С. Мышление и речь. Пятое издание, исправленное. М., 1999.
- Добиаш-Рождественская О.А. Техника книги в эпоху феодализма // О.А. Добиаш-Рождественская. Культура западно-европейского средневековья. Научное наследие. М., 1987.
- Дубинец Е. Знаки звуков. Киев, 1999.
- Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб., 2003.
- Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы. СПб., 2004.
- Левитин Е. К истории европейского рисунка. – Искусство рисунка. – М., 1990.
- Пространство и время в искусстве. Сборник статей // Л., 1988.
- Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Сборник статей // Л., 1974.
- Ручьевская Е.А. Функции музыкальной темы. Л., 1977.
- Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968.
- Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: в 2-х т. Т. I. М., 1985.
- Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.
- Хогарт У. Анализ красоты. СПб., 2010.
- Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М., 1990.
- Холопова В.Н. Ритмика // В.Н. Холопова. Теория музыки. СПб., 2002.
- Ценова В. Музыкальное время. Ритм // Теория современной композиции. Учебное пособие. Коллективный труд. М., 2005. Глава V.
- Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации (XVI—первая половина XVIII века). М., 1997.

Сапонов М. Искусство импровизации. М., 1982.

К теме I:

Ручьевская Е.А. Движение и ритм // Работы разных лет. В 2-х томах. Т. I. СПб., 2011.

Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени. М., 1990.

А. Ф. Лосев. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975.

Мостепаненко А.М. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени. Л., 1969.

Притыкина О. Музыкальное время: понятие и явление // Пространство и время в искусстве. Л., 1988.

Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.

Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы. СПб., 2004.

Афони娜 Н.Ю. Время. Событие. Ритм. Уч.пособие по дисциплине «Ритмический практикум». СПб., 2015.

Афони娜 Н.Ю. О семантике и этимологии некоторых пространственных и временных понятий (к проблеме анализа терминологического аппарата музыкознания) // Екатерина Александровна Ручьевская. К 90-летию со дня рождения. СПб., 2012.

Иванова Л.П. О ритмических особенностях темо- и формообразования в первых частях камерно-инструментальных циклов Шуберта // Ритм и форма. Сборник статей. СПб., 2002.

Земцовский И. Хронотопы музыкального фольклора: опыт типизации // Пространство и время в искусстве. Л., 1988. С. 94.

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб., 2000

Ценова В. Музыкальное время. Ритм // Теория современной композиции. Учебное пособие. Коллективный труд. М., 2005. Глава V.

К теме II:

Холопова В.Н. Ритмика // В.Н. Холопова. Теория музыки. СПб., 2002.

Холопова В.Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. М., 1971.

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

Холопова В., Спасов Б. Ритмические прогрессии и серии // Проблемы музыкального ритма. М., 1978

Афони娜 Н.Ю. Ритм. Метр. Темп: Временная организация в музыке: Пособие по теории музыки - СПб.: Союз художников, 2001.

К теме III:

Холопова В.Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов первой половины XX века. М., 1971.

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

Афони娜 Н.Ю. Проблемы ритмического анализа // Ритм и форма. Сб.статей. СПб., 2002.

Широкова В.П. О прототипах метроритмической организации тематизма concerto-grosso в музыке Барокко // Ритм и форма. Сб.статей. СПб., 2002

К теме IV:

Назайкинский Е.В. О музыкальном темпе. М., 1965.

Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М., 1982.

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: в 2-х т. Т. I. М., 1985.

Ритм и форма. Сб.статей // ред.Н.Афониной, Л.Иванова. СПб., 2002.

К теме V:

Ручьевская Е.А. Слово и музыка. Л., 1960.

Ручьевская Е.А., Иванова Л.П., Широкова В.П., Кузьмина Н.И и др. Анализ вокальных произведений. Учебное пособие. Л., 1988. Раздел I: Слово и музыка, Главы 1-5.

Ручьевская Е. Поэтическое слово Пушкина в опере Даргомыжского «Каменный гость» // Пушкин в русской опере. Сб. ст. СПб., 1998.

Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. М., 1971.

Широкова В.П. «Слово и музыка» в трудах Е.А.Ручьевской // Е.А.Ручьевская. Работы разных лет. В двух томах. Т. II. О вокальной музыке. СПб., 2011.

Воробьев И.С. У истоков бестактовой нотации (на примере произведений А.Лурье, А.Мосолова, Ю.Тюлина и П.Рязанова) // Ритм и форма. Сб.статей. СПб., 2002.

Афониная Н.Ю. «Тень времени» на двухмерном пространстве (временные свойства нотации). // Художественный текст: скрытое и явное. Сборник научных материалов. Петрозаводск, 2007.

Афониная Н.Ю. Парадоксы ритма музыкальной формы // Журнал Общества теории музыки. Вып.6. 2014/2. <http://journal-otmroo.ru/node/50>

Афониная Н. Малые формы в музыке Высокого Ренессанса и Барокко. СПб., 2006. Введение.