

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»

Рабочая программа дисциплины
**Актуальные проблемы музыкального
искусства**

Основная профессиональная образовательная программа
«Эстрадно-джазовое пение»

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

Профиль
Эстрадно-джазовое пение

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

В.А. Гроховский

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

К.В. Политковская

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Кирнарская Д.К.,

доктор искусствоведения, доктор психологических наук, профессор кафедры истории музыки РАМ имени Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Актуальные проблемы музыкального искусства» является формирование профессионального мировоззрения и мышления студентов; применение общефилософских, общекультурных, общеметодологических принципов, законов, категорий в осознании актуальных проблем музыкального искусства; формирование углубленных знаний в сфере развития музыкально-исторического процесса.

Задачи дисциплины:

- формирование у магистрантов системного подхода к проблемам музыкального искусства, художественным явлениям, углубление знаний на основе актуальных исследований и обобщения практического опыта, совершенствование профессиональных умений и навыков;
- теоретическое осмысление и самостоятельная интерпретация явлений из области музыкального искусства и педагогики; их анализ в культурно-исторических, национально-культурных, художественно-стилевых контекстах, в преемственности с традициями прошлого и в проекции на современные проблемы исполнительства и педагогики.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций, способности и готовности магистранта:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– природу эстетического отношения человека к действительности;– основные модификации эстетических ценностей;– сущность художественного творчества;– специфику музыки как вида искусства;– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;– основные художественные методы и стили в истории искусства;– актуальные проблемы современной художественной культуры;– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;– типы и виды музыкальной фактуры;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в

	<p>музыке XX века;</p> <ul style="list-style-type: none"> – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
--	--

ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	Знать: – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; – особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
	Уметь: – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате);
	Владеть: – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого и второго года обучения (2–3 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	3
Аудиторные занятия		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	Актуальные проблемы музыкального искусства	108	25	6	77

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Актуальные проблемы музыкального искусства	<p>Тема 1. Специфика музыкального искусства. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 2. Музыкальные культуры: типология. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 3. Функции музыкального искусства. (2 часа лекционных+1 час семинарский)</p> <p>Тема 4. Значение музыки в жизни общества. (2 часа лекционных+1 час семинарский)</p> <p>Тема 5. Музыка и политика. (2 часа лекционных+1 час семинарский)</p> <p>Тема 6. Проблема смысла в музыке. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 7. Современное исполнительское искусство. (2 часа лекционных+1 час семинарский)</p> <p>Тема 8. Особенности современной музыкальной педагогики. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 9. Социальные факторы музыкальной педагогики. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 10. Музыкально-исполнительские средства. (2 часа лекционных+1 час семинарский)</p> <p>Тема 11. Национальное и общечеловеческое в музыке. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 12. Роль творческой личности в музыкальном искусстве. (2 часа лекционных+1 час семинарский)</p> <p>Тема 13. Специфика развития музыкально-исторического процесса. (2 часа лекционных)</p>

Тема 1.

Специфика музыкального искусства.

Специфика музыкального искусства исторична. Путь развития искусства характеризуется движением от раннего синкретизма к возникновению таких его форм, которые опираются на четкую дифференциацию художественных средств, в частности их ориентировку на определенный вид чувственности.

Необходимо сказать о специфичности материала, которым пользуется музыка, специфике ее языка и художественного содержания, о специфических особенностях музыкального мышления и музыкальной художественной деятельности. Все эти аспекты многообразно переплетаются, взаимоопределяют друг друга, но их рассмотрение позволяет увидеть различные грани музыкального искусства, открыть новые стороны его художественного своеобразия. Еще сфера, в которой проявляются эстетические отношения человека к действительности, — это мир «абстрактной предметности», специфический художественный мир, не воспроизводящий реальных предметов и жизненных отношений, не изображающий их,

но особым образом отражающий. Речь идет о так называемых «выразительных» искусствах, прежде всего о музыке, но также о балете, некоторых видах живописи, скульптуры и пр.

«Абстрактные» искусства находятся в сложной связи с теми видами искусства, которые возникают на базе эстетизации практически полезных предметов, а также с искусствами, воспроизводящими предметную действительность.

Тема 2.

Музыкальные культуры: типология.

Социальная база как важнейший фактор типологизации культуры. Свойства этой базы: внутренняя монолитность или многоэлементность, содержательное и языковое своеобразие, сферы и характер функционирования (в частности коммуникативные условия), динамика развития и, наконец, широта географического распространения. Канонические и динамически развивающиеся типы культур: культурный мир традиционного крестьянства и городская культура как источник становления индивидуализированной человеческой личности. Церковная и светская музыкальные культуры.

Тема 3.

Функции музыкального искусства.

Функции музыки как вида искусства представляют собой разветвленную систему. Социально-психологическая роль музыкальной культуры. Функции музыкального искусства: познавательная, воспитательная, идеологическая, организующая и мобилизующая, эстетическая, компенсирующая, коммуникативная.

Тема 4.

Значение музыки в жизни общества

Роль музыки в жизни общества, в сущности, совпадает с ролью художественной культуры в целом. Связь музыкального искусства с жизнью общества осуществляется в трех взаимосвязанных аспектах. Во-первых, оно отражает реальную действительность, во-вторых, дает ей художественную оценку и, в-третьих, осуществляет творческую функцию, преобразуя социальную жизнь человека. Музыка, как и любой другой вид искусства, одухотворяет человеческую жизнь, активизирует в ней эстетическое начало. Она не только обогащает повседневное существование человека, но возвышает его над бытом, способствуя созданию высшего слоя духовной жизни человека и общества.

Тема 5.

Музыка и политика.

Искусство всегда выражает психологию и мироощущение определенных социальных слоев, раскрывает их общественную позицию, а в некоторых ситуациях связано с теми или иными общественными движениями. Это приводит к тому, что нередко оно приобретает более или менее ярко выраженное политическое значение. Не случайно, поэтому в советский период истории нашей страны большое внимание уделялось партийности искусства вообще и музыкального искусства в частности. Категория партийности играла существенную роль в советской музыкальной эстетике.

Некоторые музыкальные жанры (особенно вокальные и театральные) могут достаточно органично откликаться на конкретные социальные требования. В других случаях политическая ангажированность музыкального искусства оказывается искусственной, привнесенной извне. Специфика музыкальной образности, ее обобщенный характер, связанный, прежде всего, с раскрытием эмоционального мира человека, сопротивляется откровенной идеологизации искусства. Музыка не выявляет буржуазности, аристократизма или пролетарское происхождение ее творцов, она фиксирует лишь их эмоциональную жизнь. Природа музыкального творчества определяет его преимущественный интерес к общечеловеческой проблематике, к раскрытию «вечных» тем, к запечатлению духовных переживаний человека. В

силу этого если не преодолевается, то, во всяком случае, смягчается социальная конкретность музыкального искусства, снимается прямолинейность ее идеологического использования.

Тема 6.

Проблема смысла в музыке.

Понятие «смысл» в исследованиях Ф. де Соссюра и Р. Барта, в словарях Н.И. Кондакова, С. Ожегова, М. Овсянникова и В. Разумного, трудах В. Соловьева.

Особые способы переработки действительности каждым отдельно взятым видом искусства. В одних случаях образный мир художественного произведения сохраняет сходство с формами реальной жизни, хотя и преобразует их, изымает из контекста действительности, накладывает на них сетку художественных отношений, подчиняя идее и логике произведения. В других видах искусства, в частности в музыке, внешнее подобие жизненного и художественного почти полностью преодолевается.

Знаковая сторона музыкальной выразительности: иконические знаки, знаки-индексы, знаки-символы. Вариативность музыкального смысла.

Тема 7.

Современное исполнительское искусство.

Художественная интерпретация, её соотношение и диалектическая взаимосвязь с исполнением. Проблема соотношения исполнения и интерпретации, вопрос об объективном и субъективном в музыкальном исполнительстве, в трактовке музыкального произведения. Категория исполнительского стиля и факторы его формирования, соотношение исполнительского стиля и стилистики исполняемого произведения.

Тема 8.

Особенности современной музыкальной педагогики.

Реформирование музыкального образования в России, переход на Болонскую систему образования.

Возникновение альтернативных форм обучения. Новые условия жизни в стране ведут за собой новую систему общественных приоритетов, приводят к изменениям музыкального быта и музыкальных потребностей различных слоев населения, что, в свою очередь, требует подготовки музыкантов-педагогов нового профиля, способных удовлетворить разнообразные запросы общества.

Тема 9.

Социальные факторы музыкальной педагогики.

Важнейшим фактором, определяющим течение и характер музыкально-педагогического процесса, являются условия жизни и деятельности музыкантов, социальный статус педагога и его учащихся. Известно, что отношение общества к музыканту-профессионалу, его социальный престиж исторически изменчивы. В равной мере относится данное положение к статусу и престижности педагогической работы. Высокий социальный статус педагога обеспечивает уважительное отношение к нему учеников

Если учитель и ученик принадлежат к одному социальному слою, их отношения регулируются нормами человеческого общежития, уважением младшего к старшему, начинающего музыканта к мастеру своего дела, молодого, не обремененного житейским опытом человека к человеку, прошедшему школу жизни.

В настоящее время, кажется, нет социальных факторов, которые подрывали бы авторитет музыканта-педагога. Столь же немислимы и проявления авторитарности со стороны педагога на сословной почве. И все же проблема влияния социального положения педагогов и учащихся на музыкально-педагогический процесс не может быть полностью снята. Существование престижных музыкальных школ, неравные стартовые условия для учащихся, представляющих различные слои населения, – известный жизненный факт. И он не может быть игнорирован при изучении вопросов музыкального образования.

Тема 10.

Музыкально-исполнительские средства.

Интонационная природа музыкального исполнительства. Художественные выразительные средства исполнителя (исполнительская интонация), их соотношение с композиторским текстом музыкального произведения. Смысловая обусловленность всех звуковых компонентов произведения. Индивидуальная трактовка высотной строя произведения, его темпа и ритма, агогики, динамики, тембра в процессе исполнения. Стилиевые нормы высотного интонирования. Обострение ладовых тяготений в произведениях композиторов-романтиков. Более спокойное, уравновешенное интонирование музыки классиков. Ладово-индифферентное (интервальное) интонирование в атональной музыке XX века. Индивидуальная манера интонирования в исполнительской практике выдающихся музыкантов. Влияние психофизического состояния артиста на интонацию.

Другие исполнительские средства: исполнительский темп и ритм, агогика, громкостная динамика и тембр, процессы возникновения (формирования), течения, завершения звука (атака, звуковедение, снятие), штрих, артикуляция (произношение), фразировка, исполнительская форма (композиция) музыкального произведения, орнаментика.

Тема 11.

Национальное и общечеловеческое в музыке.

Диалектическое взаимопроникновение национального и интернационального в искусстве. Национальная культура как отражение самобытности, индивидуальности народа, своеобразия его психического склада. Воздействие на нее условий жизни, исторических традиций. Тенденция к культурному обособлению, сохранению «своего лица» как необходимый элемент жизни нации. Рельефное выделение локальных особенностей в универсальном контексте.

Культурные взаимодействия как условие развития народов и наций. Пагубность национальной замкнутости, культурной самоизоляции. Неравномерность (цикличность) исторического развития национальных культур. Периоды органического внутреннего развития, углубления национальной специфики. Периоды интенсивных культурных заимствований, освоения художественного опыта других народов. Сложная структура национальной культуры с точки зрения ее истоков: исконно национальное, органически освоенное и глубоко ассимилированное, чужеродное по происхождению, экзотическое. Процесс интернационализации современной культуры. Космополитизм в культуре.

Тема 12.

Роль творческой личности в музыкальном искусстве.

Роль творческой личности в становлении и развитии национального искусства. Воздействие национальной среды, отечественных традиций на формирование личности художника, его творческого лица. Раскрытие новых черт национального характера, духовного мира развивающейся нации, отражение актуальных проблем духовной жизни народа в творчестве выдающихся художников-музыкантов. Обогащение национальных традиций в процессе исторического развития музыкальной культуры.

Тема 13.

Специфика развития музыкально-исторического процесса.

Диалектика внешнего и внутреннего в истории музыки. Развитие музыкальной культуры в контексте общественно-политической, духовной и художественной жизни. Относительная автономность музыкальной истории. Имманентные законы музыкально-исторического развития. Мера их стабильности (универсальности) и релятивности (ограниченности действия локальными рамками или рамками определенного исторического периода).

Музыкально-историческое развитие. Всемирно-историческое и локально-историческое развитие. Критика концепций замкнутых, преемственно не связанных культур. Нелинейность и многоплановость культурно-исторического времени. Диалектика непрерывности и

стадиальности музыкально-исторического процесса. Иерархичность критериев его расчленения: общеисторический (смена общественно-политических формаций), культурологический (смена типов культуры), художественно-эстетический (смена художественных направлений, эпохальных художественных стилей), специально музыкальный (смена ориентаций в области музыкального творчества, сдвиги в области музыкального языка и др.).

Эволюционные и революционные этапы в развитии музыкальной культуры (периоды количественных накоплений и качественных сдвигов в музыкальном художественном творчестве).

Зарождение, развитие и преодоление художественных идей, творческих направлений, музыкальных стилей. Их первичные и вторичные фазы (ранний и зрелый классицизм; ранний, зрелый и поздний романтизм и пр.).

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётно-экзаменационные требования по курсу «Актуальные проблемы музыкального искусства» включают в себя ответ по билетам. Билеты состоят из единственного вопроса, подразумевающего развернутый ответ, касающийся определенного явления или нерешенной проблемы в области музыкального искусства.

В своем ответе студент должен продемонстрировать знание теоретического материала, умение ориентироваться в современной ситуации в области музыкального творчества и исполнительства, рассматривать музыкальное искусство в общенаучном, социальном, историческом и политическом контексте, а также владение практическими навыками анализа проблемных ситуаций как в области исполнительского искусства, так и смежных областях. При выставлении итоговой оценки учитывается общая активность работы студента в течение курса и результаты их выступлений на семинарах.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта: учебное пособие. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. 368 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50691>
2. Браудо Е.М. История музыки: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2018. 366 с. Режим доступа: URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438670>

б) Дополнительная литература

1. Буркус Д. Муза не придет: правда и мифы о том, как рождаются гениальные идеи. М.: Альпина Паблишер, 2016. 208 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279748>
2. Гаврилин В.А. О музыке и не только... СПб.: Композитор, 2012. 400 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41041>
3. Гегель Г. Лекции по эстетике / переводчик Б. Г. Стоппнер. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 550 с. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/442243>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные

системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Студенту следует вести подробные конспекты лекционных занятий, выделяя в них центральные проблемы и те аспекты проблем музыкального искусства, которые особенно близки обучающемуся в связи с особенностями его исполнительской деятельности. Ответы по данным вопросам, на лекциях излагаемые в общей форме, при подготовке к семинарам и экзамену следует продумать таким образом, чтобы они были приближены к его исполнительской практике.

В списке литературы приведено большое количество работ по различным аспектам музыкального искусства и смежных наук. Все они доступны в сети Интернет. Рекомендуется составлять краткие конспекты изучаемой литературы, продумывать на этой основе план ответа на семинаре и экзамене.

Для подготовки следует активно использовать сеть Интернет, где имеются материалы по многим вопросам музыкальной культуры и музыкального исполнительства, а также другие формы электронной информации.

2. Организация самостоятельной работы

Вопросы, относящиеся к исполнительской специальности студента, подлежат самостоятельной проработке. Студент должен критически осмысливать свой личный исполнительский опыт в контексте современного состояния музыкального искусства, анализировать свои индивидуальные впечатления. Необходимо также использовать материалы курсов методики преподавания и истории исполнительства, переосмыслив их содержание на основе приобретенного опыта и навыков, концертной практики. Эту эмпирическую базу следует сопоставить с теоретическими положениями, сообщаемыми аспирантам на лекциях по изучаемому курсу.

Особо следует подчеркнуть важность подбора литературы по конкретной проблеме музыкального искусства. Студенты должны быть в курсе публикаций последнего времени (книги, статьи, методические пособия), не ограничиваясь отечественной литературой и активно используя любые возможности для ознакомления с зарубежным опытом.

3. Материалы по реализации контроля

Экзамен предполагает ответ на вопросы билета.

При подготовке к экзамену необходимо использовать конспекты лекций, а также предлагаемые на лекционных занятиях рекомендации по самостоятельному освоению отдельных тем и специальной литературы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При работе со студентами педагог зачастую ориентируется на слушателей, имеющих разный творческий опыт. Это требует от преподавателя учета их специфических запросов. Поэтому предпочтительным является не монологическое проведение лекционных занятий, а уроки в форме семинара, беседы, что позволяет выявить актуальные проблемы музыкальной культуры и музыкального исполнительства, интересующие музыкантов различных

специальностей, вовлечь их в живое обсуждение затрагиваемых вопросов, сконцентрироваться на актуальных проблемах музыкальной науки, исполнительства и педагогики.

Вместе с тем, задачей педагога является активизация исторического сознания слушателей, проведение параллелей в развитии музыкального искусства и других областей художественной деятельности. Это позволяет «прощупать» уровень эрудиции слушателей в вопросах социального функционирования музыкального искусства, понимание ими культурологических проблем музыкальной истории. Живой отклик слушателей вызывает обсуждение вопросов, относящихся к современному состоянию музыкальной культуры в нашей стране, к социальным условиям её развития. Всегда актуальным и педагогически значимым является обнаружение слабых мест в музыкально-теоретическом и художественно-историческом образовании слушателей и ненавязчивое внушение им мысли о необходимости расширения своего культурного кругозора.

Целесообразно всячески побуждать студентов к развитию навыков литературной письменной и устной речи, умению убедительно изложить свои идеи и мысли широкой аудитории, в частности, во вступительном слове перед тем или иным концертом; в лекции-беседе со слушателями, в проведении мастер-классов для педагогов начального и среднего звеньев музыкального обучения и т.д.