

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

Рабочая программа дисциплины
**Методология современного
музыкознания**

Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование оперным и симфоническим оркестром»

Направление подготовки
53.04.05 Искусство

Профиль
Дирижирование оперным и симфоническим оркестром

Уровень образования –
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

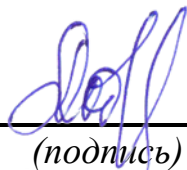
(подпись)

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)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

В.П. Зива

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Рыжинский А.С., док. иск., профессор каф. хор. дирижирования РАМ им.
Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Методология современного музыкознания» – совершенствование навыков исследовательской работы посредством теоретического ознакомления с основными положениями музыковедческих методов.

Задачи дисциплины:

- формирование представлений о феномене научного метода;
- усвоение основных положений существующих в отечественной и западной науке методов музыковедческого анализа;
- изучение информации о предназначении и области применения музыковедческих методов;
- ознакомление с широким кругом литературы, посвящённой использованию методов в рамках гуманитарных исследований;
- совершенствование навыков аналитической деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-3. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<i>Знать:</i> – виды научных текстов и их жанровые особенности; – правила структурной организации научного текста; – функции разделов исследовательской работы; – нормы корректного цитирования; – правила оформления библиографии научного

	исследования;
	Уметь: – формулировать тему, цель и задачи исследования; – ставить проблему научного исследования; – выявлять предмет и объект исследования; – производить аспектирование проблемы;
	Владеть: – основами критического анализа научных текстов.
ПК-1 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования	Знать: – актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу; – дефиниции основных искусствоведческих терминов;
	Уметь: – пользоваться основными методами анализа произведения искусства; – определять стратегию искусствоведческого исследования; – планировать исследовательскую работу; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – самостоятельно составлять библиографию исследования;
	Владеть: – профессиональной терминологией; – методами искусствоведческого анализа; – навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; – основами корректного перевода терминологии, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; – информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина реализуется в течение второго семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	-	72	2	-
Аудиторные занятия		32		

IV. Содержание дисциплины

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Темы	Количество академических часов	
	Лекции	Семинары
Тема 1. Понятие научного метода	2	–
Тема 2. Дескриптивный метод и его место в научной методологии	2	–
Тема 3. Герменевтический метод в музыкознании	2	–
Тема 4. Введение в системный метод	2	2
Тема 5. Системообразующие учения в музыкознании: А. Маркс, В. Металлов, Ю. Тюлин, Г. Конюс, Ю. Холопов, К. Штокхаузен	2	2
Тема 6. Введение в структурный метод	2	2
Тема 7. Структурный метод на примере учений Шенкера, Р. Берберова, Ж. Деррида	2	2
Тема 8. Структурный метод в современном западном музыкознании: метод М. Беббита и А. Форты (американская теория рядов)	2	–
Тема 9. Компаративистика: сравнительно-исторический и контекстный подход	2	2
Тема 10. Методология постмодернизма	2	–
Тема 11. Музыкальная семиология	2	–
Тема 12. Методология научного исследования: комплексный подход	2	–

Тема 1. **Понятие научного метода**

Определение метода. Краткая история методологии: от античности до наших дней (Сократ, Платон, Бекон, Декарт, Юм, Кант, Дюркгейм). Понятия дедукции и индукции. Виды музыковедческих методов. Соответствие метода исследования изучаемому материалу.

Тема 2. **Дескриптивный метод и его место в научной методологии**

Определение дескриптивного метода. Основные процедурные характеристики метода. Область использования. Описательный метод в точных и гуманитарных науках: особенности применения Условия успешного дескриптивного анализа в музыкознании.

Тема 3. **Герменевтический метод в музыкознании**

Истоки философской герменевтики: античная мысль, патристика, философия Возрождения и Нового времени. Цель герменевтики по Ф. Шлейермахеру. Принцип герменевтического круга. «Психологическое вживание» В. Дильтея. Произведение как «самотворящая истина» в философии М. Хайдеггера. Новый подход к интерпретации

художественного произведения Г. Гадамера. Герменевтика в трудах западных философов второй половины XX века. Основные положения герменевтики как метода интерпретации (Г. Гадамер): 1. Переживание, 2. Понимание, 3. Идея и путь её постижения.

Тема 4.

Введение в системный метод

Понятие системы. Основные свойства системы. Этапы системного анализа (подход Э.А. Капитонова и С. Янга). «Опасности» системного подхода. Пример использования системного анализа при исследовании музыкального сочинения.

Тема 5.

Системообразующие учения в музыкознании: А. Маркс, В. Металлов, Ю. Тюлин, Г. Конюс, Ю. Холопов, К. Штокхаузен

Основные элементы системного анализа музыкальной формы А. Маркса. Типология форм рондо как результат применения системного подхода. Ладовая система древнерусской музыки В. Металлова. Концепция тональной системы Ю. Тюлина: теория переменных функций. Метротектонический анализ музыкальной формы Г. Конюса. Функциональный анализ музыкальной формы Ю. Холопова. Теория единого временного поля К. Штокхаузена.

Тема 6.

Введение в структурный метод

Отличия структурного метода от системного подхода. Научное знание о структурном подходе. Терминологический аппарат. Органическая связь композиторской практики второй половины XX века со структурным подходом. Структурная методология в трудах отечественных музыковедов.

Тема 7.

Структурный метод на примере учений Х. Шенкера, Р. Берберова, Ж. Деррида

Учение Х. Шенкера о структурных уровнях музыкального текста. Понятия первоструктуры, первичной линии. Метод редукции Х. Шенкера на примере анализа сочинений венских классиков. Критика метода. Метод анализа вокальной музыки Р. Берберова: две стратегии взаимодействия вербального и музыкального рядов. Деконструкция как ключевое понятие постструктурализма. Бинарные оппозиции: поиски новых смыслов.

Тема 8.

Структурный подход в современном западном музыкознании: метод М. Беббита и А. Форта (американская теория рядов)

Теория множеств в математике как исток американской теории рядов. Основные понятия: set-комплекс, pitch-class-set, кардинал, вектор ряда. Таблица рядов. Область применения метода. Практикум: анализ новотональных и атональных сочинений композиторов XX века.

Тема 9.

Компаративистика: сравнительно-исторический и контекстный подходы

Определение компаративистики. История метода. Проблематика сравнительно-исторических исследований в литературе: «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского, «Историческая поэтика русской литературы» Д.С. Лихачёва. Компаративный метод в

современном отечественном музыкознании: Л. Акопян и его труд «Дмитрий Шостакович: Опыт феноменологического творчества». Компаративный метод в рамках исследования феномена интертекстуальности.

Тема 10.

Методология постмодернизма

Явление постмодернизма: генезис и эволюция. Основные понятия постмодернистской мысли: интертекст, интертекстуальность, коннотация, пастиш, ризома, симулякр, «постмодернистская чувствительность», мир как текст, мир как хаос и др. Основные представители постмодернистской философии: Р. Барт, Ю. Кристева, Ж.Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Ф. Гваттери. Концепция *Opus posth.* В. Мартынова. Творчество Л. Беріо в свете философии постмодернизма.

Тема 11.

Музыкальная семиология

Определение семиологии. Основные проблемы учения: Запад и Россия. Пути развития семиологии в музыке: Ж-Ж. Наттье, У. Эко, А.В. Михайлов, Е.И. Чигарёва, В.В. Медушевский. Музыкальные коды и кодифицирование музыкального текста. Семиотика монограмм.

Тема 12.

Методология научного исследования: комплексный подход

Методология научной работы и её зависимость от проблемы исследования. Определение направлений научного поиска. Работа с методической литературой. Сочетание методов в рамках комплексного подхода. Проблема междисциплинарных исследований.

4.2 Формы текущей и промежуточной аттестации

По окончании второго семестра проводится зачёт по всему материалу курса, включающий в себя: а) ответ на вопрос, связанный с одной из изученных тем; б) предоставление карточек, содержащих подробные аннотации на вышедшие в последние пять лет кандидатские (не менее десяти) и докторские (не менее пяти) диссертации, посвящённые проблемам музыковедения.

Зачёту предшествуют семинарские занятия, призванные закрепить полученные на лекциях знания, а также выявить уровень освоения изучаемого материала.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студент магистратуры обеспечен 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. – СПб.: Издательство «Лань»; «Планета музыки», 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/50691/#2>
2. Родионова Д.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы студентов. – Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010

[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45966/#2>

б) Дополнительная литература:

1. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012

[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2>

2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2>

3. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. В 2 ч. Ч.1. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2>

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

Изучение основных исследовательских подходов является важнейшей составляющей развития аналитических способностей магистранта. Находясь в процессе активного решения актуальных задач своей исследовательской работы (диссертации), студент нуждается в инструментах, способных обеспечить успешное достижение поставленных в диссертации задач. Уже с первых занятий изучение данной дисциплины должно приносить практическую пользу студентам, поэтому рекомендуется, готовясь к семинарским занятиям, наряду с поиском ответов на вопросы, поставленные педагогом, формулировать и собственные вопросы, которым можно будет посвятить время на последующих семинарах.

Семинар в магистратуре должен отличаться от семинара в бакалавриате иным уровнем общения между педагогом и студентами. Предполагается, что студенты магистратуры, уже имеющие опыт работы с научным текстом, способны самостоятельно инициировать научную дискуссию, позволяющую не только воспользоваться полученной в лекционном курсе информацией, но и продемонстрировать накопленный в процессе предшествующего вузовского обучения знания для содержательного диалога как с коллегами-студентами, так и с педагогом, ведущим дисциплину.

2. Организация самостоятельной работы

В силу того, что общий объем курса не позволяет в полной мере представить картину современной музыковедческой методологии, большое место в рамках реализации дисциплины занимает самостоятельная работа студентов. Она ведётся по нескольким направлениям: а) изучение рекомендованной педагогом литературы с целью подготовки к вопросам семинара, б) апробация изученных методов в собственной

практической работе, в) подготовка кратких представлений методологии основных научных исследований, осуществленных в нашей стране в последние 5 лет (выбор исследований в данном случае принадлежит самому студенту). Постановка вопросов семинара – одна из важных задач педагога, поскольку конкретные вопросы позволяют студентам более конструктивно знакомиться с объёмными трудами, посвящёнными общим вопросам методологии. При проверках на семинарских занятиях практической работы студентов по освоению положений основных музыковедческих подходов представляется важным корректировать полученные выводы, комментируя успешные действия и объясняя причину возможных неудач.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс «Методология современного музыкознания» направлен на формирование и совершенствование навыков работы с объектом исследования посредством оперирования актуальным методологическим аппаратом. В процессе лекционных занятий педагог должен решить сложную задачу погружения студентов в суть основных музыковедческих подходов, не ограничиваясь представлением теоретических положений методов, их эволюции, но, самое важное, демонстрируя их применение в практической работе. На первых занятиях именно педагог осуществляет аналитическую деятельность, сопряжённую с использованием соответствующих методов. При этом возникает необходимость и фрагментарного участия студентов, решающих под контролем педагога отдельные субпроблемы.

Активизация исследовательской инициативы студентов позволяет рассчитывать на успешность самостоятельного решения магистрантами задачи, поставленной перед ними на семинарском занятии. При этом необходимо помнить, что на начальной стадии работы с изучаемыми музыковедческими подходами, педагогу не следует акцентировать внимание на разности позиций исследователей по отдельным положениям методов. Необходимо сосредоточиться на выявлении единого алгоритма, получающего возможность в дальнейшем быть расширенным за счёт введения процедур, типичных для отдельных исследователей. Несмотря на то, что в итоге может сложиться ситуация намеренного упрощения изучаемого подхода, студентам, только начинающим свою исследовательскую деятельность, окажется возможным усвоить его основную суть. В данном случае, индуктивный подход оказывается наиболее действенным средством организации учебного процесса.

С первых занятий педагогу следует ориентировать студента на чтение научной литературы, посвящённой вопросам методологии. Поскольку исследований, посвящённых специфике музыковедческого анализа, сегодня сравнительно немного, возникает необходимость изучения работ, сосредоточенных на раскрытии сути методов гуманитарных исследований и в иных областях знаний, в особенности, в филологических науках.