

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

Рабочая программа дисциплины
Актуальные проблемы современного
музыкознания

Основная профессиональная образовательная программа
«Музыковедение»

Направление подготовки
53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

Профиль
Музыковедение

Уровень образования —
Магистратура

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

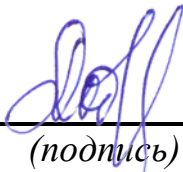
(подпись)

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)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

И.П. Сусидко

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Цареградская Т.В., доктор искусствоведения, профессор кафедры
аналитического музыкознания

I. Цели и задачи дисциплины дисциплины

Цель дисциплины – подготовка высокообразованного специалиста, свободно ориентирующегося в новейших научных изысканиях в музыковедении, в актуальных проблемах современной науки и музыкальной практики, способного заниматься научно-исследовательской деятельностью в различных областях музыкального искусства и культуры как самостоятельно, так и в составе российских и международных исследовательских коллективов

Задачи дисциплины:

- изучение современного музыковедения как объекта;
- рассмотрение содержательных тенденций в развитии различных направлений музыковедческой науки;
- анализ современных проблем отечественного и зарубежного музыковедения в совокупности составляющих его направлений.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода. Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; Владеть: — навыками критического анализа.
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	Знать: – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
	Уметь: – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
	Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую	Знать: – правила структурной организации научного текста

работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<i>Уметь</i> – формулировать тему, цель и задачи исследования;
	<i>Владеть</i> – основами критического анализа научных текстов
ПКО-1. Способен самостоятельно выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	<i>Знать:</i> – методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;
	<i>Уметь:</i> – формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности; – расширять контекст музыковедческого исследования за счет привлечения новых методологических принципов современных гуманитарных наук;
	<i>Владеть:</i> – профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики.
ПКО-3. Способен руководить отдельными этапами (разделами) научно-исследовательской работы (НИР), небольшими исследовательскими проектами, составлять научные тексты на иностранном языке	<i>Знать:</i> – основы избранного профессионального направления и весь комплекс связанных с ним исследовательских перспектив и практического применения
	<i>Уметь:</i> – выработать стратегию и тактику научного исследования.
	<i>Владеть:</i> – навыками эстетического анализа содержания музыкального произведения; - информацией о новейшей научной литературе, о проводимых конференциях и защитах диссертаций, посвященных различным проблемам музыкальной науки.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в 4 семестре на втором году обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	4
Аудиторные занятия		14		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	Современная мировая музыкальная культура: эстетика, техника, стиль	54	4	4	46
2.	Композиторское творчество последних десятилетий: проблемы изучения и исполнения	54	4	2	48

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Современное состояние мировой музыкальной культуры

Современная мировая культура как сумма множества составляющих: академическая и массовая музыкальные культуры, традиционные (бесписьменные) и письменные музыкальные культуры, церковная и светская культура, национальные музыкальные культуры. Музыкальная культурология как новая наука: специфика музыкальной культурологии. Специфика музыкального искусства. Современная культурная политика в области музыкального искусства. Современные формы бытования музыкального искусства: концерты, фестивали, звукозапись. Основные проблемы бытования музыкального искусства сегодня. Массовые коммуникации и музыка.

Тема 2. Основные художественные направления, течения, эстетические установки и технические решения

Академическая музыкальная культура. Постмодернизм как основная идеология академической музыкальной культуры последних десятилетий. Плюрализм художественных решений: неоавангард, неоромантизм, «новая простота» и «новая сложность».

Массовая культура: новые направления в рок-музыке и популярном исполнительстве. Синтетические тенденции (демиклассика в условиях массовых коммуникаций).

Фольклор и тенденции его развития.

Классическая музыка в условиях современной музыкальной культуры.

Тема 3. Теоретические и практические проблемы современного музыкального стиля

Теория стиля : зарождение и эволюция от Гвидо Адлера и Б. Яворского до современных представлений (А. Лосев, А. Михайлов). Современный музыкальный стиль: диалектика плюрализма и единства. Моностилистика и полистилистика. Категория «письма» (В. Холопова) в композиторском творчестве.

Тема 4. Творчество отечественных композиторов последних десятилетий: эстетика и поэтика.

Индивидуальные стилевые миры Г. Свиридова, Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной, Н. Сидельникова. Жанры творчества: театральная, вокальная, инструментальная музыка. Музыкально-выразительные средства каждого из композиторов: общее и индивидуальное.

Тема 5. Творчество зарубежных композиторов последних десятилетий: эстетика и поэтика

«Поколение Дармштадта»: П. Булез и К. Штокхаузен в поисках новой образности. «Школа Штокхаузена» и ее творческие установки. ИРКАМ: французский путь к новой музыке. Д. Лигети как мастер музыкальной сонорике. К. Пендерецкий: православные мотивы в польской музыке. Новая немецкая школа: Х.Лахенман, В.Рим, М. Кагель. Музыкальная культура США: академическое и авангардное направления.

Тема 6. Диалектика традиций и новаторства в современном музыкальном искусстве

Г. Свиридов и традиции русской музыки. Фольклорные мотивы (этно) в творчестве композиторов русской школы (Ю. Буцко, Н. Корндорф). Традиции русской церковной музыки (М. Коллонтай). «Третье направление» (А.Журбин, А. Петров) на пересечении академического и массового искусства.

Тема 7. Взаимодействие национальных, региональных, индивидуальных школ и направлений

Современные особенности развития национальных композиторских исполнительских школ: тенденция к глобализации. Культурный феномен международных школ, фестивалей и мастерклассов в области композиторского творчества и исполнительского искусства. Международные конкурсы.

Отдельные феномены национальных традиций: «музыка из бывшего СССР». Творчество Г. Канчели, А. Тертеряна, Ф. Караева. «Русские за рубежом»: Н. Корндорф, С. Губайдуллина. Взаимодействие латиноамериканской и немецкой культур в творчестве М. Кагеля. Взаимодействие венгерской и других европейских культур в современном творчестве Д. Лигети.

Тема 8. Современные методы музыкальной нотации. Композиторский замысел и его графическое отображение

Композиторский текст как основа аутентичного исполнения. Современная музыкальная нотация: проблемы и перспективы. Графическая музыка. Алеаторическая нотация и способы ее расшифровки. Исполнительские стратегии в недетерминированной музыке. Некоторые современные нотационные приемы.

Тема 9. Проблемы интерпретации музыкальных произведений: исполнительские задачи в связи с современными композиторскими техниками, аутентичное исполнение

Вопросы «перевода» письменных указаний композитора в исполнительскую интерпретацию: контекстозависимое знание о произведении. Практика современных выдающихся исполнителей: Мари-Франсез Уитти (виолончель), Хайнц Холлигер (гобой), Т. Гринденко (скрипка), А. Любимов (фортепиано) и др.

Тема 10. Музыковедение и точные науки

Из истории вопроса (Пифагор, Декарт, Рамо). Д. Тимошко «Музыка как геометрия». Сет-анализ как опыт применения теории множеств. Математика как универсальный закон музыки (Ксенакис). Компьютерные технологии в анализе. Вопросы анализа электронной музыки.

Тема 11 . Музыкаведение и гуманитарные науки

Музыка как дискурс (Наттге). Музыка как предмет логики (Лосев). Музыка как нарратив. «Culture studies» в области популярной музыки. Музыкаведение и структурализм (Барт, Леви-стросс). Музыкаведение и постструктурализм (Деррида, Бодрийяр, Делез)

4.3. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие. Промежуточный контроль осуществляется в виде проведения экзамена, предполагающего ответ на один из теоретических вопросов курса.

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) Биллиг, В.А. Введение в логику [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Биллиг. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 91 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/100752>. — Загл. с экрана.

2) Герцман, Е.В. Введение в музыкальное антиковедение. Том I. Источниковедение и методология его познания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Герцман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 440 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111783>. — Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература:

1. Бычков В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Электронный ресурс] : монография / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В. Иванов. — Электрон. дан. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77150>. — Загл. с экрана.

2. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 208 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69357>. — Загл. с экрана.

3. Тынянов, Ю. Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды / Ю. Н. Тынянов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-03026-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-4D81-AF02-EEC407898C3C.

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

В процессе обучения студент должен изучать необходимый круг научной литературы, следить за актуальной периодикой в сфере современного искусства и музыки, осуществлять мониторинг актуальных музыкальных и художественных событий, анализировать и комментировать новые произведения современного искусства, осваивать новые методологические подходы к материалу своего дипломного исследования, принимать участие в круглых столах и дискуссиях по проблемам современного музыкального искусства; принимать участие в семинарских занятиях курса.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента состоит в чтении научной и учебной литературы по теме, реферировании источников, составлении небольших докладов по различным темам курса, в подготовке к семинарским занятиям по вопросам, предложенным преподавателем, в анализе музыкальных сочинений в ракурсе проблематики курса.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Практические занятия и семинары являются важнейшими формами освоения материала в данном учебном курсе и предполагают *активные и интерактивные* формы профессионального ознакомления студентов с произведениями современной музыки и искусства: встречи с авторами, аудиопрослушивание и видеопросмотр произведений, комментарии, аннотирование, критические оценки, рецензии, участие в дискуссии по возникшим в процессе обсуждения проблемам и мнениям.

Семинары проходят в форме кратких (до 10 мин.) докладов по общей тематике курса или анализу конкретных музыкальных, литературных или художественных композиций. Предполагается выступление двух-трех докладчиков по одной проблеме, что предполагает неизбежное столкновение мнений и дискуссию.

Критерии оценки – умение студента логично и грамотно формулировать свои суждения относительно проблем современного музыкального искусства и науки; знание научной литературы по тематике курса, свободное владение научной терминологией; представление о ключевых художественных текстах и произведениях современного искусства; осведомленность об актуальных событиях музыкальной жизни; самостоятельность и аргументированность суждений.