

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

**Рабочая программа дисциплины
Художественные категории постмодернизма**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Музыковедение»**

**Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание 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:

Сниткова И.И., кандидат искусствоведения, профессор кафедры
аналитического музыкознания

I. Цели и задачи дисциплины

Цели:

- подготовка высококвалифицированного специалиста, ориентированного на *новые запросы* современной музыкальной культуры;
- знакомство с творческой практикой *постмодернизма*; его базисными *методологическими* концепциями, теориями и проблемами;
- изучение основных понятий и категорий художественной культуры постмодернизма;
- расширение профессионального кругозора и повышение общей *гуманитарной культуры* исследования, позволяющей более точно и адекватно оценивать природу происходящих в современном искусстве изменений и новаций;
- изучение актуальных проблем современного композиторского и музыкально-исполнительского творчества с ориентацией на *текущие процессы художественной жизни*, знаковые события и проблемы;
- аналитическое осмысление *новых художественных тенденций* как в музыкальном творчестве, так и в смежных видах искусства;
- обсуждение новых форм и методов музыкального просветительства и пропаганды музыкального искусства, отвечающих изменившейся структуре общества и запросам личности в условиях *глобальной информационной культуры*.

Задачи:

- анализ современной музыкальной жизни и творчества в контексте общехудожественных и исторических процессов;
- изучение проблем социокультурной динамики и стратификации современного общества с учетом задач музыкального искусства;
- анализ новых видов литературно-художественного, кино-, мультимедиа- и театрального творчества, а также новых форм и типов художественного синкретизма;
- изучение художественно-эстетических проблем новых видов музыкального творчества, связанных с цифровыми, аудиовизуальными, мультимедийными технологиями;
- овладение системой новых научно-методологических установок и принципов, сформировавшихся в современной практике российской и зарубежной школ семиотики, культурологии, структурализма, постструктурализма и др.;
- модернизация категориально - понятийного аппарата музыковедческих исследований в сфере как современного, так и классического искусства;
  - ознакомление с базисными принципами и элементами новой научной картины мира; обсуждение актуальных мировоззренческих вопросов, выдвигаемых современной наукой;
  - экстраполяция приобретенных общенаучных и художественно-теоретических знаний на сферу музыкальной культуры и искусства.

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	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 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	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – правила структурной организации научного текста
	<p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать тему, цель и задачи исследования;
	<p>Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> – основами критического анализа научных текстов
ПКО-1. Способен самостоятельно выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности; – расширять контекст музыковедческого исследования за счет привлечения новых методологических принципов современных гуманитарных наук;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	Знать: – основы избранного профессионального направления и весь комплекс связанных с ним исследовательских перспектив и практического применения
	Уметь: – выработать стратегию и тактику научного исследования.
	Владеть: – 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 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в 3 семестре на втором году обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	-	3
Аудиторные занятия		34		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п\п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
I.	Введение. Общие вопросы постмодернистской культуры	Введение. Постмодернизм как тип современной художественной культуры. <i>Постмодернизм как парадигма современной культуры. Основные категории:</i> "пост-история", глобализация, конвергенция, экомышление, визуальность, виртуализация, ремифологизация, децентрация, снятие иерархий, мультикультурные диффузии, смешение "высокого" и "низкого", массового и элитарного, научного и художественного и др.

		<p><i>Постмодернизм как художественное течение:</i> эстетика симулякра, стилевой плюрализм, эстетическая всеядность, принцип нонселекции, пастиш, пародийность, деконструкция, интертекстуальность, фрагментарность, опора на миф, ремейк и т.д.</p> <p>Социологические аспекты теории современной культуры. Проблемы глобализации и конвергенции в современном мире. Мультикультура и проблемы национальной идентичности. Массовая и элитарная культура в эпоху постмодерна. Суб-культуры и новая стратификация социума. Новые коммуникационные технологии и смена социальной структуры общества. Интернет-культура и "глобальная деревня" У.Эко. "Гуттенбергова галактика" М.Маклюэна. Социологические аспекты современного музыкального творчества.</p> <p>Научный контекст постмодернистской культуры. <i>Синергетика</i> и <i>когнитивная наука</i> как пространство междисциплинарного диалога</p> <p>Современная научная картина мира: новые пространственно-временные модели Вселенной. Фундаментально-мировоззренческие научные теории XX-XXI вв.: теория относительности, квантовая механика, теория хаоса, нано-теория; психоанализ, генетика, биоинженерия и др.</p> <p>Преломление научных идей в композиционных системах современной музыки, (фрактальная геометрия, теория множеств, стохастика, цепи Маркова и др.).</p>
II.	Эстетические проблемы постмодернизма	<p>Постмодернизм в полемике с авангардом.</p> <p>Периодизация основных этапов развития культуры XX века. Категории модерна, постмодерна; авангарда, модернизма и постмодернизма.</p> <p><i>Эстетические ценности авангарда:</i> элитарность, новизна и развитие средств языка, интерес к материалу искусства и проблемам структуры, разрыв с традицией, апелляция к "чистому сознанию", тяготение к абстракции, "чистому стилю", строгим конструктивным расчетам, "чистым формам" и т.д.</p> <p><i>Художественные установки постмодернизма:</i> взаимодействие с массовой культурой, ориентация на</p>

		<p>мнение публики, принцип деконструкции, установка на заимствование и "вторичность" материала, диалог с традицией; тяготение к акциональным, ритуально-синкретичным, "открытым", интерактивным формам искусства и т.д.</p> <p>Постмодернистские идеи и принципы в современном <i>композиторском творчестве</i>.</p>
		<p>Новая онтология постмодернистского искусства. Радикальный пересмотр основ классической философии. <i>Основные категории:</i> хаосмос, метафизика отсутствия, радикальная чувствительность, децентрация, интуиция пустоты, постмодернистский хронос, нелинейная динамика, пустой знак, симулякр и т.д.</p> <p>Эстетико-философские идеи и принципы постмодернизма в современном <i>композиторском творчестве</i>.</p>
		<p>Концептуализм в искусстве и музыке.</p> <p>Концептуализм как одно из основных художественных течений в постмодернизме. Новый взгляд на сущность искусства: <i>искусство как идея, пост-объектное искусство. Концепт</i> важнее его воплощения. Эстетика <i>симулякра и цитаций</i>. Проблема оригинала и копии. Контекст важнее текста произведения. Акциональность. Западный и российский <i>музыкальный концептуализм</i>: персоны и идеи. Кристофония. Минимализм. Новая простота и новая сложность.</p>
		<p>Музыкальный постмодернизм: новый взгляд на историю и традицию. Ситуация "пост-истории" и новый тип художественной рефлексии. Музыка прошлого – материал для современного композиторского творчества. Мультикультурные диффузии, стилевой плюрализм (полистилистика), фьюжн, цитатное мышление, коллаж, ирония, пастиш, пародия, контрафактура, палимпсест, стилизация, аранжировка и т.п.</p> <p>Постмодернистская идея <i>аутентизма</i>. Принципы аутентичного / исторически информированного музыкального исполнительства.</p>

<p>III.</p>	<p>Новые методологии гуманитарного исследования и музыка</p>	<p>Постструктурализм – эстетико-методологический фундамент постмодернизма. Постструктурализм как антипод и продолжение классического структурализма и семиотики. <i>Основные методологические принципы структурализма и семиотики:</i> централизованная, иерархичная структура (главный структурный архетип – "мировое древо"), многоуровневость, системная функциональность, структурная связность, опора на теорию мифа, систему архетипов и т.д.</p> <p><i>Основные методологические категории постструктурализма:</i> деконструкция, снятие иерархий и уровней, "отсутствующая структура", децентрализация (главный структурный архетип – "ризом"), структурная дискретность, "поэтическое мышление", интенциональность и т.д.</p> <p><i>Методологии музыковедческого исследования в свете постструктуралистских теорий.</i></p> <hr/> <p>Постмодернистские теории текста: интертекстуальность, дискурсивность, нарратология. Проблемы интерпретации.</p> <p>"Мир как текст". Новая концепция и типология художественного текста. <i>Интертекстуальность.</i> Смерть автора, смерть субъекта. Фигуры скриптора и реципиента. Открытое произведение. Диалогизм. Аллюзия, цитата, палимпсест, пародия. Паратекст, гипертекст и др.</p> <p>Категория дискурса. <i>Дискурсивные практики</i> художественного текста: типы модальности, стиль, жанр, драматургия и т.д.</p> <p><i>Нарратология</i> – теория повествовательного развертывания (стратегии) текста. Категория нарратива. Коммуникативная природа искусства. Повествовательные инстанции текста: имплицитный и эксплицитный автор и слушатель (читатель/зритель); актер и др. Постмодернистский императив "недоверия к метанаррациям".</p> <p><i>Типы интерпретации</i> художественного текста: <i>герменевтический</i> (приоритет фигуры автора и авторского замысла), <i>структурно-семиотический</i> (ориентация на объективность текста, его языка и структуры), <i>постмодернистский</i> (установка на субъективное восприятие реципиента и "открытость" произведения).</p>
--------------------	---	---

		<p>Проблема гиперинтерпретации.</p> <p>Картина мира, запечатленная в структуре музыкального произведения. Антропология современной и классической музыки. Типология картин мира в музыке. Конвенциональная и архетипическая природа музыкального знака.</p> <p><i>Композиционно-структурные архетипы</i> музыкальной формы как универсальная система <i>смыслового кодирования</i>. Структура музыкального произведения (со всей совокупностью элементов композиционной техники) как специфически "<i>свернутая</i>" <i>онтологическая модель</i>, отражающая: ценностные приоритеты личности художника; его субъективное отношение к главным вопросам бытия (жизни, смерти, природе, Богу); его представления о свойствах пространства и времени; характер его мироощущения; его взгляды на природу и предназначение музыки; предпочтительный тип художественно-смыслового обобщения (образ, символ, аллегория, модель) и т.д.</p> <p><i>Концептуально-структурные парадигмы</i> современной и классической музыки.</p> <p>Новые аспекты теории современного музыкального языка. Принципы деконструкции, интенциональности, гипертекстуальности в контексте музыкальной композиции.</p> <p><i>Проблема репрезентации</i> в музыкальном произведении. Неречевые прототипы музыки. Отсутствие "тематизма", интенциональный музыкальный материал, открытая структура, децентрация элементов, новые синтаксические и асинтаксические структуры, тембровые диффузии, новая типология динамики и артикуляции. Новые формы визуализации/нотации музыки.</p>
IV.	Новый музыкальный театр и мультимедиа	<p>Новый музыкальный театр и мультимедиа</p> <p>Постмодернизм как <i>культура театра</i> и представлений. <i>Новый музыкальный театр</i> – новый жанр музыкального постмодернизма. Обращение к жесту и жестуальности как формам неречевого (визуального) общения. Отношение к музыкальным инструментам как объектам сценического действия; новые типы звукоизвлечения. Акциональность, интерактивность.</p>

		Опора на миф и ритуал. Аудиовизуальный синкретизм. Новые принципы и формы межвидового синтеза искусств: "театр меняющихся иерархий", мультимедиа. <i>Основные жанры нового музыкального театра</i> : опера-мистерия, опера-мультимедиа, инструментальный театр, музыкальная пьеса-спектакль, театр звука, музыкальный радиотеатр (Hoerspiel), перформанс, хэппенинг и др. Новые мультимедийные/аудиовизуальные артефакты: звуковые объекты и инсталляции.
--	--	---

4.2. 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. Горбовец Л.О. Постмодернизм: взгляд изнутри: статьи, заметки, размышления. Уральский фед. ун-т, 2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98508?category_pk=2615#authors
2. Демченко А.И. Коллаж и полистилистика: от экспериментов авангарда в общехудожественное пространство: монография Саратовская гос. консерватория им.Л.В. Собинова, 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72116?category_pk=2613#book_name

б) Дополнительная литература

1. Бахтизина Д.И. Музыка в гармонии мира: Монография. Башкирский гос. пед.ун-т им.М. Акмуллы, 2012 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56638?category_pk=2615#authors
2. Мстиславская Е.В. Музыкальная страна. Территория социокультурного развития: учебное пособие. Саратовская гос. консерватория им Л.В. Собинова, 2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72127?category_pk=2613#book_name
3. Санникова Л.И. Художественный образ в сценографии: учебное пособие Изд.: «Лань», «Планета музыки», 2019 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111797?category_pk=2612#book_name

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

Занятия по курсу «Художественные категории посмодернизма» предполагают активное участие студентов в занятии, включенность в обсуждение методико-педагогических проблем. Следует научиться соотносить сведения, касающиеся собственного обучения музыке в детском возрасте с изменившейся ситуацией. Понять и овладеть навыками, необходимыми в работе с новым типом учеников.

Самостоятельная работа студентов складывается из подготовки к семинарским занятиям, готовности вести конструктивный диалог с выступающими. Они готовятся обсуждать примерные планы урока, собирать и обобщать материалы, связанные с преподаванием музыкально-теоретических и исторических дисциплин в различных учебных заведениях в России и за рубежом (в том числе и с использованием Интернет-ресурсов).

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа предполагает различные формы: знакомство с основной и дополнительной литературой, подготовку к семинарским занятиям, экзамену. Успешность прохождения курса во многом связана со степенью заинтересованности в предмете. Учитывая, что практически каждый студент в стенах вуза сталкивается с необходимостью работать в секторе педпрактики, следует научиться планировать музыкально-теоретические и исторические дисциплины в нескольких вариантах, добывать сведения, касающиеся психологических особенностей учащихся, работе с проблемными детьми. Самостоятельная работа должна быть направлена на активное постижение всех аспектов, затрагиваемых в процессе обучения. Для этого должен быть организован поиск необходимой литературы, в том числе и в интернете. Надо учиться критически воспринимать информацию, размещаемую на различных сайтах с точки зрения обоснованности выдвигаемых положений, входить в диалог с авторами, строить грамотное обоснование своего подхода, находить способы решения конфликтных ситуаций. Для этого требуется много читать, учиться грамотно излагать мысли, строить диалог и участвовать в полилоге, находить пути решения самых сложных ситуаций.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс «Художественные категории постмодернизма» на современном этапе претерпевает серьёзные изменения. С одной стороны, важно не утратить связь с выработанными в отечественной музыкальной педагогике подходами, отличающими ее как весьма продуктивную. С другой, важно научить музыкальных педагогов мыслить, учитывая психологические особенности сегодняшних учеников. Для этого необходимо постоянно находиться в поиске, обсуждать животрепещущие события, происходящие в

обществе, учить студентов находить нетривиальные решения из ситуаций, складывающихся в их жизни. Учитывая, что за время обучения студенты должны обрести готовность к самостоятельной работе, следует всячески поощрять их инициативу. Она должна быть направлена на область поиска информации, способной дополнить лекционный курс, примеров наиболее удачных/неудачных подходов к построению учебного процесса (с их последующей интерпретацией), выработке навыка вести конструктивный диалог. Поэтому помимо подготовки к лекции, педагог должен быть ориентирован на постоянный поиск самой новой информации, важной для обсуждения в данном курсе. Это могут события сегодняшнего дня, анализ подходов, характерных для разных типов культуры, методики, в большом количестве представленные в интернете.

Очень важно, чтобы студенты как можно раньше научились осознавать степень ответственности за подрастающее поколение, без которой невозможно построить процесс обучения. Не следует избегать тем, возникающих вокруг обсуждения заявленных в тематике курса. Чем выше степень доверия ко всем участникам учебного процесса, тем более значимым становится каждое занятие.