

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

Рабочая программа дисциплины
Массовая музыкальная культура

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.

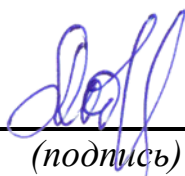
(подпись)

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:

Цареградская Т.В., д.иск., профессор кафедры аналитического музыкознания

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение направлений и эволюции массовой музыкальной культуры, песенных, танцевальных, театральных жанров, исполнительских стилей в совокупности мировой и национальной практики.

Задачи дисциплины:

- знакомство с общими особенностями массовой музыкальной культуры, системой жанров, стилями, исполнительскими традициями
- изучение произведений массовой музыкальной культуры разных стран и эпох
- расширение профессионального музыкального кругозора и слухового опыта.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

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	Знать: <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 музыке XX века;– разновидности нового контрапункта;– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;– совершенствовать и развивать свой

	<p>интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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.
<p>ПКО-2. Способен самостоятельно осуществлять исследования в социально-культурной сфере</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные закономерности развития искусства в контексте мирового культурного процесса; – основные жанрово-видовые направления современного искусства; – актуальные тенденции музыкально-исполнительского творчества; – фундаментальные музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии, социологии

	<p>современной музыкальной и художественной культуры;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства; – собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности; – осуществлять выбор программы деятельности, подбор художественного, информационно-библиографического и дидактического материала; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способами характеристики социокультурного контекста новых музыкальных явлений и акций, методами оценки эффективности их восприятия публикой; – навыками выступления в дискуссиях по проблемам современного музыкального искусства и в межвидовых артпроектах, в том числе в СМИ и Интернете.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 2-го семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость		108	2	-
Аудиторные занятия		32		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Введение

Массовая музыкальная культура, ее национальные, жанровые, стилевые составляющие. Широкое и тесное понимание массовой культуры. Основные понятия массовой культуры: коммерческая составляющая, развлекательность, социологическая составляющая. Взаимосвязь общественной практики и массовой культуры. Группы жанровых практик. Теоретики массовой культуры: М.Маклюэн, Т.Адорно, отечественная

школа изучения массовой музыкальной культуры (А.Цукер, Т.Чередниченко, В.Сыров). Основные периоды развития массовой музыкальной культуры в XX веке.

Тема 1. Исторические формы развлекательной музыки, их эволюция

Истоки развлекательного искусства. Ритуал и игра, их культурологический смысл для развлекательного искусства. И.Хейзинга об игре как основе искусства. Игровые виды искусства в традиционном обществе. Роль детского фольклора. Развлечение в условиях традиционного общества. Развлекательное искусство в период античной Греции. Тетральные жанры, роль комедии. Рим: искусство мимов. Основные жанры в искусстве мимов. Западноевропейский карнавал и его значение. Структура карнавальных шествий. М.Бахтин о карнавале. Смеховая культура средневековья. Бальная культура Европы XV-XIX веков. Ренессансные праздники и их наполнение. Формирование структуры танцевальных жанров бала. Немзыкальная часть развлекательной аристократической культуры: игры. Развлекательная культура в городской среде. Средневековые и ренессансные формы театра. Вызревание элементов современной развлекательной культуры в Великобритании XVIII века. Французское развлекательное искусство предреволюционной эпохи. Становление водевиля. Роль сатирических элементов в развлекательной культуре. Развлекательное искусство в условиях городской культуры XIX века. Предпосылки массовой культуры XX века.

Тема 2. Развлекательный музыкальный театр: основные виды

Музыкальный театр и его эволюция в разных национальных разновидностях. Становление французской оперетты: Ж.Оффенбах и его театр. Социальные корни развлекательного искусства: богема и ее роль. Сюжеты и драматургия в оперетте. Роль комического начала во французской оперетте. Венская оперетта XIX века. И.Штраус «Летучая мышь». Соотношение разговорного, вокального и танцевального в венской оперетте. «Кулер локаль» и его значение. Новая венская оперетта: Ф.Легар, И.Кальман. Типовые сюжеты в опереттах Кальмана. Музыкальный язык и музыкальная драматургия. Жанровые прототипы новой венской оперетты: мелодрама. Советская оперетта: И.Дунаевский «Вольный ветер». Своеобразие и значимость жанра оперетты для советской музыкальной культуры.

Кабаре. Истоки формирования. Принципы формирования программы кабаре и варьете. Концерт как классическая форма фарьете. Жанровые составляющие варьете. Истоки жанровых решений: экзотизм, гламур, эротический подтекст. Немецкое кабаре и его авангардный театральный подтекст: Б.Брехт. Российское кабаре, его связь с французским. Творчество А.Вертинского

Формирование жанра мюзикла: американская оперетта и американское кино. «Сестра его дворецкого»: типовые признаки раннего мюзикла. Классический американский мюзикл Ф. Лоу и Р. Роджерса: «Моя прекрасная леди» и «Звуки музыки». Классический американский мюзикл как образец «твордой формы»: соотношение речевого, вокального и танцевального, законы драматургии, амплуа, основы жанра (комедия). Музыкальный язык. Постклассический мюзикл Э.Л. Уэббера); разнообразные жанровые истоки, нетиповые решения. «Кошки» как высшее достижение в жанре постклассического мюзикла и как образец «тотального театра». Отечественный мюзикл. Творчество А.Рыбникова, А.Журбина, В.Дашкевича. Рок-опера «Юнона и авось»

Тема 3. Музыка в кино

Некоторые принципы киномузыки: контрапункт видео- и музыкального рядов, основные законы координации. Киномузыка немого кино (специально сочиненная и взятая из классики, формирование новой риторики). Киномузыка Голливуда (золотая эра

30х-50х) и поп-искусство: музыкальное кино и ведущие фигуры джаза (Л.Армстронг, Ф.Синатра). Киномузыка «Нового Голливуда» (Дж.Уильямс, Э.Морриконе), саундтреки к фильмам «Челюсти», «Гарри Поттер», «Инопланетянин», «Один дома». Сотрудничество С.Спилберга и Д.Уильямса.. Французская киномузыка и французский мюзикл: «Шербурские зонтики» М.Леграна как образец французской мелодрамы.

Киномузыка советского кино.Первые авторские саундтреки: Прокофьев, Шостакович. Взаимодействие принципов киномузыки и концертного произведения. Роль полистилистики.

Современные видные кинокомпозиторы: Н. Рота (музыка к «Ромео и Джульетте», «Крестному отцу»), И. Дунаевский («Цирк», «Веселые ребята»), А. Шнитке («Экипаж», «Мертвые души»), М. Таривердиев («Семнадцать мгновений весны») и др.

Тема 4. Танцевальные жанры

Танец как социокультурное явление, его игровая и социальная природа. Формирование так называемой «европейской классики» XX века: вальс, вальс-бостон, фокстрот, пассодобль. Основные жесты и движения. Композиторы танцевальной музыки: И.Дунаевский, А.Пяццола. Роль танцевальных жанров в академической культуре. Танго: история, теория. Танец и балет. Танцевальные шоу и конкурсы. Эстетика и поэтика латиноамериканских танцев – самба, румба, ча-ча-ча, джайв. Музыкальный язык и ритмоформулы. Влияние джаза и рок-музыки на танцевальную культуру. Афро-американские влияния. Рок-н-ролл и брейк-данс в современной танцевальной культуре. Социальные формы танцевальной культуры современности (клубная культура). Спорт и танец.

Тема 5. Песенные жанры

Французский шансон. Стили и исполнители: Ж.Бейкер, М.Шевалье, И.Монтан, Э.Пиаф, Далида, Ж.Брель, Джо Дассен. Персонажи и имидж. Текстовая составляющая французского шансона.

Американский шансон: оджазованная музыка американской эстрады. Американская баллада как жанр. Персоны и имидж: Ф.Синатра, Б.Кросби, Э.Пресли, М.Джексон.

Массовая песня в России 20х-30х годов: эстетика и поэтика. Эволюция российской эстрады: 1940– К.Шульженко, И.Юрьева;1950– М.Кристаллинская, Э.Пъеха, И.Кобзон; 1960– авторская и бардовская песня эпохи «оттепели». 1970–1980 А.Пугачева, М.Магомаев, Ю.Гуляев и др.–1990-2000 российский шоу-бизнес и его представители – композиторы и исполнители.

Стили современные западные исполнители популярных песен: диско (АББА, Тина Тернер), техно, хип-хоп, кроссовер. Механизмы функционирования современной эстрады. Шоу. Роли и персонажи: леди Гага, Э.Джон, Б.Спирс и т.д.

Тема 6. Джаз

Зарождение джаза (Новый Орлеан). Составляющие джазового искусства: песни афро-американцев, военные оркестры, карибские влияния, классическая музыка. Жанры раннего джаза (блюз, рэгтайм и др.). Поэтика и эстетика довоенного джаза. «Герои» довоенного джаза: Л. Армстронг, Д. Эллингтон. Стилль биг-бэндс. Принципы джазовой композиции: гармония, мелодия, форма. Джазовый саунд и особые исполнительские приемы. «Джазовые стандарты» и принципы импровизации. Формирование и развитие скэта. Перелом конца 1940-х в эволюции джаза: появление бибопа. Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Телониус Монк. Бопперы и разнообразие индивидуальных подходов. Развитие виртуозности. Джазовый вокал: Э.Фитцджеральд, С.Воан, Б.Холлидей. Дальнейшее развитие и усложнение джазовой идиомы в творчестве М. Дейвиса, Дж. Колтрейна, С.

Паркера. Переход от бопа к модальному джазу и фри-джазу. Разрушение джазовой композиции и смыкание джазовых принципов с принципами авангардного музицирования. Фьюжн в творчестве М.Дэвиса. национальные джазовые варианты: Д.Рейнхард и С.грапелли в европейском искусстве джаза. Формирование российской джазовой «ветви». Джаз-бэнд Л.Утесова. Современные джазовые музыканты в России: А.Кролл, Д.Крамер, Л.Долина.

Тема 7. Рок-музыка

Корни рок-музыки: ритм-н-блюз, рок-н-ролл. Социальная подоплека рождения рок-музыки. Элвис Пресли и эстетика рок-н-ролла. Персонаж и имидж Э.Пресли. «Британское вторжение» и его корни. Британский рок: «Битлз», «Роллинг Стоунз». Основные принципы эстетики «Битлз». Психоделическое искусство и его формирование. «Желтая подводная лодка» в творчестве Битлз: основы концепции. Арт-рок (Пинк Флойд, Кинг Кримзон): рождение концептуального искусства. Особенности саунда в творчестве «Пинк Флойд». Хард-рок (Дип Перпл, Лед Зеппелин): особенности саунда. Инструментарий рок-музыки и его эволюция.. Хэви метал и панк-рок: две стороны одной медали. Творчество «Блэк Саббат». Отечественные рок-группы: «Аквариум», «Алиса», «Кино», «Наутилус» и т.д. Текстовая составляющая рок-музыки. Основные образы рок-поэзии. Музыкальный язык.

Тема 8. Современные тенденции популярного искусства

Ди-джей искусство: основные понятия и принципы. Время и пространство клубной музыки: законы драматургии. Ретро- тенденции: ремикс и римейк. Эмбиент: формирование звуковой среды. Звуки окружения и их эстетические корни. Техно: становление электронного инструментария, роль звукоусиливающей и другой аппаратуры, новые саунд-эффекты. . Регги и влияние карибской культуры на мировую массовую культуру. Боб Марли. Хип-хоп и афро-американские влияния в современной массовой культуре. Особенности социальных групп в современной американской культуре и их искусство. Связь музыкального стиля с определенной социально-культурной группой.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета (6 семестр). Зачет проводится в форме ответов на вопросы по одной из пройденных тем курса.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

а) Основная литература

1. Кузнецов А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз. - Издательство "Лань", "Планета музыки", 2012 - 48 с. . [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101618?category_pk=2615#book_name
2. Верменич Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера. - Издательство "Лань", "Планета музыки" - 608 с. . [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2052?category_pk=2615#book_name

б) Дополнительная литература

1. Кром А.Е. Американская музыка XX века: Учебно-методическое пособие по курсу «Современная музыка». – Н.Новгород: Изд-во ННГК им.Глинки. – 52 с. – [Электронный ресурс]// Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/108408/#2>
2. Андрущенко Е.Ю. Творчество Э. Ллойда-Уэббера в контексте музыкальной культуры второй половины XX века. – Ростов-на Дону: РГК им. С.В. Рахманинова, 2014. – 84 с. [Электронный ресурс]// Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66253?category_pk=2612#book_name
3. Бородина, Г.В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители: учебное пособие для вузов / Г.В. Бородина; отв. ред. Г.Д.Сахаров.- М.: Издательство Юрайт, 2018; Изд-во Урал. ун-та. – 250с. – [Электронный ресурс]// Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-dzhaza-osnovnye-stili-i-vydayushiesya-ispolniteli-416956#page/1>

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-МАГИСТРАНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Самостоятельная работа студента-магистранта по курсу «Массовая музыкальная культура» выражается в изучении литературы по предмету, просмотре видеозаписей спектаклей.

2. Организация самостоятельной работы

Для оптимизации самостоятельной работы студентам-магистрантам предлагаются цифровые копии необходимых методических, аудио- и видеоматериалов. Студент-магистрант должен посещать театральные мероприятия.

3. Материалы по реализации контроля

На итоговом экзамене студент-магистрант отвечает на вопросы преподавателя по курсу, а также отчитывается о прочитанной за семестр литературе и просмотренных спектаклях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основу курса составляют лекционные занятия со студентами. На них преподаватель излагает материал курса. Рекомендуются проводить семинарские занятия, в ходе которых студентами осваивается основная литература по курсу.

Целесообразно подготовить пакет методических, аудио- и видеоматериалов по каждой из изучаемых тем для облегчения самостоятельной практической работы студентов.