

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Теории музыки и композиции
Найко Т. М.

«26» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основные направления современного отечественного музыкознания

Уровень основной образовательной программы магистратура
Направление подготовки 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
Профиль Музыковедение
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		2		
3	108	38	34	36	экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.06 Музыкальное и музыкально-прикладное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №823 от 23.08.2017г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «25» мая 2019 г., протокол №10.

Разработчик:

Кандидат искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки и композиции

Найко Н. М.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Кандидат искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки и композиции

— Найко Н.М.

1. Цель и задачи дисциплины

1.1 Цель:

дать представление об основных направлениях современного отечественного музыкознания в области музыкальной теории

1.2 Задачи:

- введение в проблематику отечественного теоретического музыкознания XX века;
- знакомство студентов с трудами ведущих отечественных ученых современности в различных сферах теоретического знания;
- усвоение специальной профессиональной терминологии, связанной с авторскими научными концепциями;
- создание методологической основы для грамотной организации профессиональной исследовательской и преподавательской деятельности.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основные направления современного отечественного музыкознания» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 2 семестра в объеме 34 часов аудиторных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 2 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в	Знать: - специфику музыки как вида искусства; - современные проблемы искусствознания и музыкального искусства; Уметь: - применять методы научного исследования явлений

широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	музыкального искусства; - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; - работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; Владеть: - методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; - навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; - профессиональной терминологией.
ПК-1 Способен самостоятельно выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	Знать: - актуальную проблематику музыкознания; - методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; Уметь: - применять современные методы научного исследования явлений музыкального искусства и педагогики; - расширять контекст музыковедческого исследования за счет применения новых методологических принципов современных гуманитарных наук; Владеть: - навыками критического осмысления явлений музыкознания; - методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; - профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики.
ПК-2 Способен самостоятельно осуществлять исследования в социально-культурной сфере	Знать: - фундаментальные \музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии, социологии современной музыкальной и художественной культуры Уметь: -излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории искусства; -собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности; Владеть: - навыками выступления в дискуссиях по проблемам современного музыкального искусства и в межвидовых арт-проектах, в том числе в СМИ и Интернете.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	2	
Аудиторные занятия (всего)	34	34

лекционных	28	28
практических	6	6
Самостоятельная работа (всего)	38	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	108	108
ЗЕ	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Проблемы музыкального содержания	<p>Понятие «музыкальное содержание» в трактовке В.Н. Холоповой, Л.П. Казанцевой, А.Ю. Кудряшова). Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной, художественной и духовной культуры (Л.П. Казанцева). Диада «специальное и неспециальное музыкальное содержание» (В. Холопова) – разграничение по признакам интра- и экстрамузыкальности.</p> <p>В.Н. Холопова: Эмоциональное, изобразительное и символическое содержание музыки. Три стороны музыкального содержания, соответствующие триаде знаков семиотики Ч. Пирса: икон, индекс и символ.</p> <p>Музыкальная интонация, ее образно-смысловые, жанрово-стилевые, эстетические, драматургические свойства. Л.Н. Шаймухаметова: Выявление устойчивых интонационных образований с закрепленными значениями («мигрирующие интонационные формулы»).</p> <p>Систематизация музыкальных знаков и источников их значений.</p> <p>Л.П. Казанцева: Автор в музыкальном содержании. Средства выражения автора художественного в музыке. Смысловые роли автора художественного в историческом аспекте. Содержание индивидуального композиторского стиля.</p>	<p>ОПК-1 ПКО-1 ПК-2</p>

	<p>Кудряшов А.Ю.: Исторические ритмы содержательно-стилевой эволюции искусства и музыки. Эволюция европейского профессионального музыкального творчества Нового времени – от барокко до современности (XVII-XX вв.).</p>	
<p>Философско-эстетический аспект в работах Ю.Н. Холопова</p>	<p>Ю.Н. Холопов о новых парадигмах музыкальной эстетики XX века. Новое содержание музыки XX века, отразившее катаклизмы эпохи. Изменение концепции человека: девальвация антропоцентризма, гипериндивидуализм, космизм. Стремительный характер эволюции музыкального мышления, обнаружение новых законов музыки: среди важнейших – свобода широко понятого диссонанса, многопараметровость музыкальной композиции, автономизация структур различных параметров, создание материала музыки композитором в процессе сочинения, либо вообще в процессе его деятельности. Новые нормы музыкально-научного мышления, в частности, опора на принцип исторической эволюции музыкальных систем. Развитие философии музыки, музыкальной эстетики, теории музыкального числа.</p> <p>Идеи Ю.Н. Холопова о сущности музыки. Анализ исторических концепций сущности музыки. Изменение сущности музыки в Новейшее время: расширение ее границ вплоть до вещей ранее «немзыкальных» – включение в музыку словесно-речевой интонации, жеста и т.д.; новое ощущение самого звучащего материала.</p> <p>Развитие концепции философии музыки А.Ф. Лосева в трудах Ю.Н. Холопова. Философская теория гармонии. Теория музыкального времени. Ипостаси музыки в соотнесении с «пентадой Лосева» (Единое-Число-Мировой ум-Мировая душа-Материя).</p>	<p>ОПК-1 ПКО-1 ПК-2</p>
<p>Развитие теории музыкальной интонации в трудах В.В. Медушевского Е.В. Назайкинского.</p>	<p>В.В. Медушевский: Энергичная природа интонации. Классификация интонаций на основе принадлежности к позициям внутреннего мира музыки. Интонация персонажа, лирического героя, интонация духовного «я» («мы»).</p> <p>Понятие левитической мелодики, мистагогической интонационной гармонии. Понятие генерализирующей интонации произведения и стиля. Интонация как фундаментальное явление культуры. Интонация – слово – изображение. Другие принципы классификации: по типу жизненных истоков, исходя из морфологии художественной культуры.</p> <p>Е.В. Назайкинский: Интонационный кризис двадцатого века – глубокие изменения в структуре музыкальной интонации. Интонационная многослойность. Феномен протоинтонации, суперинтонации, вторичной (изображенной) интонации.</p>	<p>ОПК-1 ПКО-1 ПК-2</p>

	Типология музыкальных интонаций В.Н. Холоповой: эмоционально-экспрессивные, предметно-изобразительные, музыкально-жанровые, музыкально-стилевые, интонации отдельных, типизированных в музыке средств.	
В.В. Медушевский: Православная психология и духовный анализ музыки	Анализ и диализ. Анализ как форма движения мысли, направленной от наблюдаемых частных к смыслу, к идее, которая их вызвала к жизни. Музыка как язык онтологии. Музыка в контексте духовно-исторического самосознания человечества. Музыкальные жанры и жанровый анализ: жанры и страты, жанро-родовая дифференциация музыки в истории культуры, модусы прекрасного. Жанровые начала музыки. Онтологические основоположения музыкальной формы.	ОПК-1 ПКО-1 ПК-2
Семиотический подход в теории стиля, интонации.	Понимание художественного стиля как семиотического объекта, который возникает на основе произведений, объединенных целостностью мировосприятия (В.В. Медушевский). При этом означаемое стиля – целостность мировосприятия – неразрывно связано с его означающим – системой выразительных средств. Три типа семиотических средств: интонация, слово, изображение. Духовно-семиотическое устройство интонации. Интонация и знак (М. Арановский).	ОПК-1 ПКО-1 ПК-2
Б.Т. Плотников: к синтезу метода анализа по Шенкеру и семиотического подхода.	Основные положения теории Шенкера (понятие первичной структуры, составляющей глубинный план произведения. Гармония и первичная структура. Глубинные основы формообразования). Основы аналитического метода. Понятия пролонгации и редукции. Метод Шенкера в контексте традиционного структурного анализа. Музыкальная драматургия, драматургические функции (В. Бобровский). Парадигматика и синтагматика – диалектика и взаимодействие (Л. Акопян). О семиотическом подходе к анализу.	ОПК-1 ПКО-1 ПК-2

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Семинары	СРС	Всего час.
Проблемы музыкального содержания	4	2	8	14
Философско-эстетический аспект в работах Ю.Н. Холопова	4	-	6	10
Развитие теории музыкальной интонации в трудах В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского.	4	-	6	10
В.В. Медушевский: Православная психология и духовный анализ музыки	6	-	6	12
Семиотический подход в теории стиля,	6	2	6	14

интонации.				
Б.Т. Плотников: к синтезу метода анализа по Шенкеру и семиотического подхода.	4	2	6	12
Работа над рефератом и подготовка к экзамену	-	-	36	36
всего	28	6	74	108

5.3 Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
Проблемы музыкального содержания	Феномен «автора художественного» в музыкальном содержании.	2
Философско-эстетический аспект в работах Ю.Н. Холопова	Развитие концепции философии музыки А.Ф. Лосева в трудах Ю.Н. Холопова.	2
В.В. Медушевский: Православная психология и духовный анализ музыки	Вехи истории в зеркале эпох духовно-исторического самосознания человечества	2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Идеи Ю. Н. Холопова в XXI веке [Текст] : к 75-летию со дня рождения / сост. Т. С. Кюрегян. – М. : Музиздат, 2008. – 414 с. : ил., нот. мяг.
2. Медушевский В.В. Духовный анализ музыки [Текст] : [учебное пособие]: в 2-х частях / В. В. Медушевский, ФГБОУ ВО "Российская государственная специализированная академия искусств". – М. : Композитор, 2014. – 630 с. : мяг.
3. Плотников Б.Т. Очерки и этюды по методологии музыкального анализа : Учебное пособие по специальности "Музыковедение" / Б. Т. Плотников ; ред. Н. М. Найко ; Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по настоящий момент- КГИИ). – Красноярск : [Б.и.], 2002. – 290 с.
4. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства [Текст] : учебное пособие : рекомендовано Министерством культуры РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры / В. Н. Холопова, Московская

государственная консерватория имени П. И. Чайковского. – 4-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2014. – 320 с.

Холопова, Валентина Николаевна. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие: рекомендовано Минкультуры РФ для студентов вузов искусств и культуры / Валентина Николаевна Холопова. — 4-е изд., испр. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. — 320 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/44767/#1>. — Гриф Минкультуры РФ.

6.2 Дополнительная литература

- 1 Акопян Л.Л. Анализ глубинной структуры музыкального текста / Л. О. Акопян. – М. : Практика, 1995. – 256 с.
- 2 Векслер, Юлия Сергеевна. Новые методы в музыковедении : учебное пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов / Юлия Сергеевна Векслер. — Нижний Новгород : Изд-во ННГК им. М. И. Глинки, 2012. — 19 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=4955. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
- Векслер, Юлия Сергеевна. Новые методы в музыковедении [Текст] : учебное пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов / Юлия Сергеевна Векслер. — Нижний Новгород : Изд-во ННГК им. М. И. Глинки, 2012. — 19 с. : мяг.
- 3 Казанцева Л.П. Музыкальное содержание в контексте культуры [Текст] : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Л. П. Казанцева, ГОУ ВПО "Волгоградский государственный институт искусств и культуры". – Астрахань : "Издательско-полиграфический комплекс "Волга", 2009. – 360 с. : мяг.
- 4 Кудряшов, Андрей Юрьевич. Теория музыкального содержания: художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв. [Электронный ресурс] : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / Андрей Юрьевич Кудряшов. — 2-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. — 429 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/1975/#3>.
- 5 Медушевский В.В. Интонационная форма музыки [Текст] : [исследование] – Санкт-Петербург : Композитор, 1993. – 268 с. :

- 6 Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции [Электронный ресурс] / Е. В. Назайкинский ; рец. Е. А. Ручьевская. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Музыка, 1982. – 239 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1209.
- 7 Плотников Б.Т. Монолог о практике содержательного анализа [Текст] : учебное пособие для муз. вузов / Б. Т. Плотников ; ред. Н. М. Найко ; Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по настоящий момент- КГИИ). – Красноярск : ООО "Енисей-Знак", 2005. – 266 с.
- 8 SATOR TENET OPERA ROTAS. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа [Электронный ресурс] : (к 70-летию со дня рождения): сборник статей / Валерия Стефановна Ценова. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского (МГК им. П.И. Чайковского), 2003. — 368 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1782.
- 9 Шенкер Г. Свободное письмо. Т.1: Текст [Электронный ресурс] = Der freie Satz : Semper idem sed non eodem modo : Новые музыкальные теории и фантазии III / Г. Шенкер ; пер. Б. Т. Плотников ; рец. Л. О. Акопян, С. С. Гончаренко, Н. И. Ефимова. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2003. – 152 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1779.

Шенкер Г. Свободное письмо = Der freie Satz : Semper idem sed non eodem modo : Новые музыкальные теории и фантазии III / Г. Шенкер ; пер. Б. Т. Плотников. – [Б.и.], 2003. Т.2 : Нотные примеры / Г. Шенкер ; пер. Б. Т. Плотников ; ред. Н. М. Найко. – [б. м.] [Б.и.], 2003. – 127 с.

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза)

- или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
 3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
 5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
 6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Журналы

Бюллетень ВАК России
Вестник музыкальной науки
Вопросы искусствознания
Искусствознание
MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальный журнал
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
Проблемы музыкальной науки
Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных
Философия и культура

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

проектор, ноутбук, LCD-телевизор, доска офисная магнитная, экран, доска учебная

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».