

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
истории музыки
Гаврилова Л.В.

«26» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Современные проблемы музыкального искусства и науки

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3		
2	72	38	34	-	зачет

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки (уровень магистратуры):

53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 823 от 23.08.2017;

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «21» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчик:

доктор искусствоведения, профессор

Гаврилова Л.В.

старший преподаватель

Шкредова И.Н.

Заведующий кафедрой истории музыки

доктор искусствоведения, профессор

Гаврилова Л.В.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста, ориентированного на актуальные проблемы музыкального искусства и науки, запросы современной музыкальной культуры; изучение актуальных проблем современного композиторского и музыкально-исполнительского творчества с ориентацией на текущие процессы художественной жизни общества; научно-аналитическое осмысление художественных тенденций в музыкальном искусстве и в смежных видах искусства в условиях глобализации информационной культуры.

1.2 Задачи:

- анализ развития и функционирования музыкального искусства и науки в контексте общехудожественных и исторических процессов;
- изучение проблем социокультурной динамики современного общества с учетом задач музыкального искусства и науки с учетом взаимодействия с другими видами искусства и отраслями наук;
- изучение художественно-эстетических проблем новых видов музыкального искусства, связанных с цифровыми, аудиовизуальными, мультимедийными технологиями; постижение системы научно-методологических принципов, сформировавшихся в современной практике российской и зарубежной школ семиотики, культурологии, структурализма, постструктурализма и др.;
- экстраполяция приобретенных общенаучных и художественно-теоретических знаний на сферу музыкальной культуры и искусства.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

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

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Современные проблемы музыкального искусства и науки» включена в часть Блока 1, формируемую участниками образовательных отношений и изучается в течение 2 семестра в объеме 34 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце первого 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	<u>Знать:</u> специфику музыки как вида искусства; природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; типы и виды музыкальной фактуры;

<p>широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;</p> <p>основные характеристики нетиповых архитектурных структур;</p> <p>принципы современной гармонии;</p> <p>важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;</p> <p>разновидности нового контрапункта;</p> <p>принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях</p> <p><u>Уметь:</u></p> <p>применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;</p> <p>совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;</p> <p>грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;</p> <p>работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;</p> <p>на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;</p> <p>анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;</p> <p>посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание</p> <p><u>Владеть:</u></p> <p>методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;</p> <p>навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;</p> <p>методами анализа современной музыки;</p> <p>профессиональной терминологией;</p> <p>представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;</p> <p>широким кругозором, включающим знание музыкальных</p>
--	---

	сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	2	
Аудиторные занятия (всего)	34	34
лекционных	34	34
Самостоятельная работа (всего)	38	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	
Общая трудоемкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела	Содержание раздела	Компетенции
Актуальные проблемы музыкального искусства	<p>Тема 1. Современное состояние мировой музыкальной культуры. Основные художественные направления, течения, эстетические установки и технические решения.</p> <p>Тема 2. Творческие достижения выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей сквозь призму научных исследований и в свете современной музыкально-критической мысли.</p> <p>Тема 3. Проблемы интерпретации музыкальных произведений: исполнительские задачи в связи с современными композиторскими техниками, аутентичное исполнение.</p>	ОПК-1

<p>Проблемы современной музыкальной науки</p>	<p>Тема 4. Многообразие видов науки о музыке: история музыки, теория музыкальной композиции и музыкального исполнительства, музыкальная фольклористика и этнография, музыкальная психология и педагогика, музыкальная эстетика и философия музыки, музыкальная социология, акустика, информатика.</p> <p>Тема 5. Современные аспекты методологии музыкально-исторической науки: опора на опыт мировой музыкальной культуры, работа с подлинниками, изучение новейших сочинений.</p> <p>Тема 6. Методология современной музыкально-теоретической науки: контакты музыковедения с новейшими областями смежных гуманитарных и точных наук.</p> <p>Тема 7. Актуальные задачи музыковедения: разработка методов содержательно-смыслового анализа музыки как звучащего феномена, интеграция различных видов музыкально-теоретических учений.</p>	<p>ОПК-1</p>
---	--	--------------

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
Актуальные проблемы музыкального искусства	18	18	36
Проблемы современной музыкальной науки	18	18	36
всего	36	36	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Гуляницкая, Наталья Сергеевна. Методы науки о музыке [Текст] : исследование / Н. С. Гуляницкая. – М. : Музыка, 2015. – 255 с.
2. Холопова, Валентина Николаевна. 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. : тв. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

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

3. Цукер, Анатолий Моисеевич. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. [Текст] : учебное пособие: рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов вузов по специальности «Музыковедение» / А. М. Цукер. – 2-е изд., доп. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2016. – 254 с. : тв. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

Цукер, Анатолий Моисеевич. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия для педагогов и студентов вузов по специальности «Музыковедение» / А. М. Цукер. – 2-е изд., доп. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2016. – 256 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/76307/>

6.2 Дополнительная литература

1 Бонфельд, М. Ш.. История музыкознания [Текст] : пособие по курсу "Основы теоретического музыкознания": учебное пособие для студентов вузов: допущено УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Музыкальное образование" / М. Ш. Бонфельд. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. – 320 с. : нот.: тв. – (Учебник для вузов)

2 Бонфельд, Морис Шлемович. Введение в музыкознание [Текст] : учебное пособие для вузов / Морис Шлемович Бонфельд. — Москва : ВЛАДОС, 2001. — 224 с. : нот. тв. — (Учебник для вузов) .

Бонфельд, Морис Шлемович. Введение в музыкознание [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Морис Шлемович Бонфельд. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2001. — 224 с. — (Учебник для вузов) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3201

3 Гаврилова, Наталия Александровна. К проблеме национального в музыке XX века [Текст] / Наталия Александровна Гаврилова. — Москва : Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского (МГК им. П.И. Чайковского), 2003. — 134 с. : ил. мяг. — (Науч. тр. Моск. гос. консерватории им. П.И.Чайковского ; Вып. 1.)

4 Медушевский, Вячеслав Вячеславович. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки [Текст] : [исследование] / Вячеслав Вячеславович Медушевский. — Москва : Музыка, 1976. — 254 с. : нот.: мяг.

Медушевский, Вячеслав Вячеславович. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки [Электронный ресурс] : [исследование] / Вячеслав Вячеславович Медушевский. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Музыка, 1976. — 253 с. — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3205.

5 Мозгот, Светлана Анатольевна. Категория пространства как смысловой феномен в музыкальном искусстве [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения: 17.00.02 / С. А. Мозгот. – Новосибирск : [Б.и.], 2018. – 45 с. : мяг. - На правах рукописи . – Специальность : Музыкальное искусство.

6 Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории и методологии: материалы международной научной конференция 31 октября - 2 ноября 2006 года / РАМ имени Гнесиных. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2008.

7 Музыкальное содержание: современная научная интерпретация: сборник научных статей. – Ростов-на-Дону: Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, 2006.

8 Назайкинский, Евгений Владимирович. История в музыке [Текст] : избранные исследования / Евгений Владимирович Назайкинский. — Москва : Московская консерватория, 2009. — 392 с. : ил., нот., 1 л. портр. мяг.

9 Назайкинский, Евгений Владимирович. Логика музыкальной композиции [Электронный ресурс] / Е. В. Назайкинский ; рец. Е. А. Ручьевская. – 1 файл в формате PDF. – М. : Музыка, 1982. – 239 с. – Режим доступа : 1209 .

10 Назайкинский, Евгений Владимирович. Стиль и жанр в музыке [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Евгений Владимирович Назайкинский. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС, 2003. — 248 с. — (Учебное пособие для вузов) . — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1724. — Гриф М-ва образования РФ.

Назайкинский, Евгений Владимирович. Стиль и жанр в музыке [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов] / Е. В. Назайкинский. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 248 с. : тв. – (Учебное пособие для вузов) . - Гриф М-ва образования РФ.

11 Скребков, Сергей Сергеевич. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : рекомендовано кафедрой теории музыки МК им. П. И. Чайковского в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов консерваторий, муз. колледжей, обучающихся по направлениям: музыковедение, исполнительство, композиция, музыкальная педагогика / Сергей Сергеевич Скребков. — 3-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 448 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/102524/#1>.

Журналы

1. Вестник музыкальной науки
2. Вопросы искусствознания
3. Вопросы этномузыкознания
4. MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
5. Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
6. Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
7. Музыкальная жизнь

8. Музыкаведение
9. Научный вестник Московской консерватории
10. Проблемы музыкальной науки
11. Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)

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.

Интернет-ресурсы

1. Культура.РФ. Портал культурного наследия и традиций России – URL: <https://www.culture.ru/>
2. Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура». - URL: <https://tvkultura.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения 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 проведения лекционных занятий:

- Учебными аудиториями для групповых занятий, оснащенные мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы (ноутбук, проектор);

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».