

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»
Кафедра истории, философии и искусствознания

Рабочая программа дисциплины

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА

по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(Профили подготовки «Фортепиано», «Орган», «Оркестровые струнные инструменты» (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; 53.04.02 Вокальное искусство (Профиль подготовки «Академическое пение»); 53.04.04 Дирижирование (Профили подготовки «Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»); 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Профиль подготовки «Музыкальная педагогика»))
Квалификация «Магистр»

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель ученого совета
Ж.А. Лавелина

Составлена
в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлениям
подготовки
53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство,
53.04.02 Вокальное искусство,
53.04.04 Дирижирование, 53.04.06
Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство

Автор-составитель: доктор искусствоведения, канд. философских наук, проф.
Н.П. Коляденко

Рецензент: канд. философских наук, и.о. проф. Л.В. Бердюгина

Редактор: канд. иск., доц. О.В. Новикова, канд. иск., доц. Е.В. Панкина

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Философия науки и искусства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО для обучающихся по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.02 Вокальное искусство, 53.04.04 Дирижирование, 53.04.06 Музыкование и музыкально-прикладное искусство, с учетом основных образовательных программ высшего образования и учебных планов по соответствующим направлениям, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины – 1 курс. Общая трудоемкость курса составляет 5 ЗЕТ (180 часов), в том числе 66 контактных часов (лекционных), 113 часов самостоятельной работы, контроль – 1 час.

Целью дисциплины является формирование у магистрантов способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий для решения поставленных общефилософских задач

Задачи дисциплины:

- формирование у обучающихся научного мировоззрения,
- развитие логического мышления,
- пробуждение интереса к фундаментальным знаниям,
- постижение обучающимися сущности философии науки и искусства в широком социокультурном контексте.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника.

Содержание данной учебной дисциплины направлено на подготовку к научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности выпускника

Курс способствует философскому осмыслиению науки и искусства музыкантами-профессионалами в соответствии с направлением и профилем подготовки. Проблематика курса связана с содержанием дисциплин кафедры истории, философии и искусствознания, а также с дисциплинами музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов. Наряду с ними курс участвует в процессе формирования гуманитарной культуры магистрантов, философского и художественного мышления, овладения навыками интеграции философских и общепрофессиональных подходов в осмыслиении искусства в целом и музыки.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данный курс участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. Владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- основные методы критического анализа;
- методологию системного подхода;

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;

Владеть:

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
- навыками критического анализа.

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. Владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- различные исторические типы культур;
- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

Владеть:

- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

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. Владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

- природу эстетического отношения человека к действительности;
- основные модификации эстетических ценностей;
- сущность художественного творчества;
- специфику музыки как вида искусства;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;

Уметь:

- применять методы научного исследования явлений 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;
- профессиональной терминологией.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят в форме лекций. В структуру курса входят темы, посвященные различным аспектам философского осмыслиния науки и искусства. Основное место в курсе уделяется связи данной дисциплины с профилем вуза, направленной на более глубокое философское понимание изучаемых музыковедческих дисциплин и их предмета – музыки как вида искусства. В плане поставленной задачи значительное место отводится историческому процессу осмыслиения музыки классиками мировой философии (временной диапазон – от античности до настоящего времени). В этом процессе особое внимание уделяется выявлению исторического и методологического значения двух возникших в античной философии концепций – пифагорейской математизированной теории музыки и концепции музыкального этоса. Делается акцент на сосуществование в современном искусствоведении и музыковедении аналитической, ориентированной на сциентизм, и герменевтической моделей философской рефлексии. Рассматриваются междисциплинарные контакты музыковедения с другими науками.

Лекционные занятия строятся на основе объяснительно-иллюстративного метода обучения, поскольку в первую очередь направлены на усвоение теоретического материала. В отдельных случаях объяснение материала сопровождается элементами проблемного обучения (применение эвристических бесед, частично-поискового метода, постановки и решения проблемных вопросов).

Содержание курса включает учебный материал, распределенный по темам, последовательность которых обусловлена переходом от рассмотрения

проблем философии науки – к выявлению специфики искусства и музыки как вида искусства. Параметры отбора и организации материала приведены в разделе «Методические рекомендации для преподавателя». Сущностные моменты читаемого курса охарактеризованы в разделе «Содержание курса». Требования, предъявляемые к выполняемым магистрантами итоговым знаниям, содержатся в разделе «Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения итоговой аттестации» по дисциплине «Философия науки и искусства».

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА (основные дидактические единицы)

Обретение магистрантами знаний в области истории и философии науки и искусства. Характеристика предмета, специфики и методологии социогуманитарного познания. Выявление особенностей искусствоведения и музыковедения как его разновидности. Изучение основных этапов и концепций осмысления музыки в истории философии. Включение частных музыковедческих проблем в широкое исследовательское поле философии науки.

Основные разделы курса

Раздел I. Философские проблемы социально-гуманитарных наук

1.1. Проблема соотношения естественно-научного и социально-гуманитарного познания

Две полярные позиции в постановке и решении проблемы: натурализм и антинатурализм. Натурализм, редуцирующий социогуманитарное познание к естественнонаучному как эталону. Основные формы натурализма: механицизм (законы классической механики И. Ньютона), физикализм (неопозитивизм Л. Витгенштейна), биологизм (теория культурно-исторических типов О. Шпенглера), фрейдизм (З. Фрейд, К. Юнг).

Антинатурализм как радикальное противопоставление социального познания естественнонаучному; антисциентизм. Основные формы: социологизм (социоцентризм) – Г. Риккерт; экономизм (экономический детерминизм, вульгарный социологизм – Т. Адорно); психологизм (В. Дильтея).

Интегрирующая полярные позиции культурцентристская исследовательская программа социального познания, её научное значение и перспективы.

1.2. Жизнь как категория наук об обществе и культуре

Понимание жизни за пределами её биологических смыслов. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни и «философия жизни» как реакция на кризис механистического естествознания (В. Дильтей, Ф. Ницше, А. Бергсон). Жизнь как целостный процесс непрерывного творческого становления, противостоящий неорганическим образованиям. История как одна из форм проявления жизни, её объективация, никогда не завершающее целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер).

Роль в осмысливании процессуальности жизни внерациональных (интуитивных, образно-символических) форм познания. Искусство и миф – наиболее адекватные способы постижения жизни. Творчество как личностная самореализация в потоке безличного становления. Познание и «переживание» жизни – основное содержание произведений искусства.

1.3. Предмет социального познания и его специфика

Социальное познание как «гуманитарное познание», «социально-гуманитарное познание», «науки о духе» (В. Дильтей), «науки о культуре» (Г. Риккерт). Различия социального и гуманитарного познания. Научные дисциплины, входящие в состав социально-гуманитарного познания.

Предмет социально-гуманитарного познания – сфера человеческой деятельности в её многообразных формах, «выразительное и говорящее бытие» (М.Бахтин). Критерий научности в социогуманитарном познании – «не точность познания, а глубина проникновения» (М. Бахтин). Объективное и субъективное в социально-гуманитарном познании. Субъект познания в науках о духе. Значимость для наук о духе и культуре единичного, индивидуального, уникального. Ориентированность социального познания на процессы развития общественных явлений. Роль иррациональных компонентов в социогуманитарном познании.

1.4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании

Категории «ценность» и «смысл» – основополагающие для понимания специфики социально-гуманитарных наук. Различие между ценностью и оценкой. Выделение Г. Риккертом шести иерархически построенных областей ценностей: научные, эстетические (художественные), мистические, этические, социально-этические, религиозные (высшие).

Объективные и субъективные ценности. Принципы ценностных суждений в социальных науках (К.Поппер).

Герменевтическая проблема ценностной интерпретации. Проблема смысла в социально-гуманитарных науках. Апелляция в сфере социогуманитарных наук не к природной сущности вещей и явлений, а к их смыслу. Роль внерациональных форм познания в постижении смысла явлений.

1.5. Текст как первичная данность социально-гуманитарных наук

Текст как знаковая система, служащая носителем смысловой информации. Основные признаки текста. Вторичность отражения социальной действительности в социально-гуманитарных науках, его опосредованность текстами.

Текст как высказывание. Диалогичность текста, его воспроизведение на рубеже двух сознаний, «своего» и «чужого» (М. Бахтин). Активный, творческий характер интерпретации текста. Текст и культурный контекст. Культура как «большой текст» (Ю. Лотман).

Семиотический подход в восприятии текстов. Виды знаковых систем. Три аспекта (уровня) исследования знаковых систем (синтаксика, семантика, прагматика). Знак и символ. Текст как «генератор смыслов».

1.6. Роль диалога в социальном познании

Диалог как важнейшее условие общения.

Осмысление диалога в истории философии. Диалогический метод Сократа и его структура (ирония, майевтика, индукция и определение). Развитие идеи диалога Платоном. Смысл диалога как искусства философской беседы – поиск принципа (сущности, закона) исследуемого явления. Проблема диалога в трудах М. Бубера: бытие как диалог между человеком и Богом (Я – Ты), человеком и миром (Я – Оно). Диалектичность герменевтического диалога (Г. Гадамер).

«Философ диалога» М. Бахтин. Монологичность знания в естественных науках, которому противостоит «безгласная вещь». Диалогичность в гуманитарных науках как активное смысловое взаимодействие речевых субъектов. Диалог как «встреча субъектов», смысловых миров «Я» и «Другого», разных хронотопов. Диалогичность как свойство полифонического романа Ф. Достоевского.

«Диалог культур» В. Библера. Культура как основание диалога, «запрос» к будущему в решении вечных, последних вопросов бытия.

1.7. Специфика постижения истины в социально-гуманитарных науках

Истина как знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. Объективность и субъективность, относительность и абсолютность истины. Заблуждение и его отличие от лжи, ошибки, дезинформации. Проблема

критерия истины. Процедуры проверки истинности научной теории: «верификация» и «фальсификация».

Проблема истинности понятий в социально-гуманитарных науках. Г. Гадамер: три, не подлежащих верификации, способа внетактического постижения истины (опыт философии, опыт искусства, опыт истории). Ответ на вопрос об истине в искусстве – не в одном искусствоведении, но в целостном и многообразном «опыте мира».

Истина и вера. Вероятность как «рациональная степень веры», её отличие от субъективности веры. Интерсубъективность истины. Дифференциация понятия истины: экспериментальная (научная), этическая, экзистенциальная (П. Рикёр). Недопустимость попыток (клерикальных и политических) унификации истины насилиственным путём.

1.8. Средства и методы социально-гуманитарного познания

Роль философских методов в социально-гуманитарном познании. Общенаучные методы как «промежуточная методология», объединяющая естественные и гуманитарные науки; понятия «информация», «модель», «структура», «функция», «система», «элемент» и др. Применение в социогуманитарных науках понятий синергетики как общенаучной парадигмы.

Специфические средства и методы социально-гуманитарных исследований.

Методы наблюдения: интроспекция, эмпатия, приёмы трансперсональной психологии («целостная интеграция» С. Грофа), личностно-ориентированный подход в экзистенциальной психологии, этноМетодология.

Экспериментальные методы: социальный эксперимент, формирующий (лабораторный, естественный) эксперимент в педагогической психологии, сравнительный (компаративистский) метод, анализ документов, метод опроса, групповой дискуссии («мозговой штурм»), монографический, биографический, креативный (игровой) метод, тестирование, метод бессловесной коммуникации и др.

1.9. Проблема понимания и объяснения в социальном познании

Понятие «смысл» как ключевое в решении проблемы понимания. Диалектика в процессе понимания рационального и внерационального (эмпатическое постижение, вживание). Понимание текста как распредмечивание его смысла.

Герменевтика как универсальная теория понимания. Герменевтика и экзегетика. Специфика понимания в «науках о духе» (В. Дильтея). Концепция философской герменевтики Г. Гадамера: понимание – не методология гуманитарного познания, а фундаментальная онтологическая структура человеческого существования. Конструктивная роль «пред-рассудка» (предпонимания). Гер-

меневтический круг. Горизонты понимания. Задача герменевтики – раскрытие символической множественности смыслов (П. Рикёр). Творческий характер понимания. Проблема интерпретации.

Понимание и объяснение. Метод понимания – непосредственное постижение духовной целостности явлений, в противоположность объяснению. Модели объяснения в естественных и социогуманитарных науках.

1.10. Новая парадигма в социальной методологии

Необходимость разработки новой теории социального познания. Подчинение логики познания социальных наук «примату предмета, а не метода» (Т. Адорно).

Основные причины формирования новой парадигмы социально-гуманитарных наук: возникновение информационного общества с изменившимися механизмами человеческого общения и взаимодействия; переход научного познания на «постнеклассический» этап и др.

Контуры новой парадигмы: 1 – сближение естествознания и гуманитарных наук; 2 – взаимодействие противоположных концептуально-методологических подходов; 3 – расширение внутринаучной рефлексии в гуманитарных науках; 4 – интеграция объяснительного и интерпретативного подходов; активное внедрение в социальное познание идей и методов синергетики; 6 – возрастание субъективного фактора, 7 – смена приоритета традиций признанием ценности инноваций; 8 – возрастание внимания к диалектике как методу исследования социальной жизни; 9 – дополнение рациональных методов «внериональной методологией»; 10 – ориентация на практику (праксеология).

Синтез, целостное единство всех подходов как наиболее перспективный путь создания новой парадигмы.

Самостоятельная работа. Для более детального освоения данного раздела рекомендуется самостоятельное ознакомление с рекомендуемой литературой из раздела 1.

В результате изучения данного раздела магистрант должен: получить представление о специфике социогуманитарных наук, предмете и особенностях социального познания и социальной методологии.

Знать:

- основные методы критического анализа;
- методологию системного подхода;
- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
- природу эстетического отношения человека к действительности;

- основные модификации эстетических ценностей;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;

Владеть:

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
- навыками критического анализа;
- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур;
- методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
- профессиональной терминологикой.

Раздел 2. Философское осмысление искусства и музыки

2.1. Осмысление искусства и музыки

в философии и искусствознании

2.1.1. Природа искусства

Искусство и наука как формы познания объективного мира, их сходство и различие в предмете, содержании и форме отражения. «Наивный сциентизм» как стремление «онаучить» существующие формы человеческого духа, подменить наукой искусство.

Художественный образ как специфическая, присущая искусству форма отражения и познания объективного мира. Предмет искусства и понятие личностного смысла. Диалектика общего и единичного, объективного и субъективного, эмоционального и рационального в художественном образе. Художе-

ственний образ и представление. Специфика научных и художественных представлений.

Роль воображения в художественно-образном познании мира. Понятия «имагинации» и «имагинативного абсолюта».

Творческо-созидательная (деятельностная) сторона природы искусства. Понятие деятельности, практическая и духовная стороны деятельности. Преобразование, познание, ценностная ориентация и общение как всеобщие формы индивидуальной деятельности. Дихотомия искусства. Неразрывное единство миметической и творческо-созидательной его сторон.

2.1.2. Система искусств: принципы классификации, дифференциация и интеграция искусств

Морфология как учение о строении мира искусств. Реальное бытие и строение художественных произведений как основополагающий принцип классификации видов искусства.

Типы системно-видовых контактов. Взаимодействие и синтез искусств. Способы художественных контактов в системе искусств, обусловленные принципом взаимодействия.

Разновидности системно-видовых контактов, относящиеся к синтезу искусств. Синкретизм как первоначальная нерасчлененность художественных элементов и его проявление в художественном творчестве. Синкретизм в восточном и западном искусстве. Синестезия искусств как отражение в художественной практике психологического феномена межчувственных связей (ассоциаций). Синестезия в художественном творчестве, восприятии, в контактах музыки со смежными искусствами.

Романтическая концепция синтеза искусств. Ницшеанская оппозиция аполлонического и дионисийского начал. Синтез как путь интегральности, всеединства в романтико-символистской философии искусства и художественной практике (Ф. Ницше, Р. Вагнер, Т. Манн, А. Белый). Синтезм. Синтез образных элементов.

2.1.3. Философско-эстетические основания музыки

Музыка как вид искусства. Онтологические признаки музыкального искусства: темпоральность, интонационная выразительность (беспредметность). Аудиальность как способ кодирования музыкальной информации. Музыкальное мышление и музыкальное сознание. Соотношение в музыкальном сознании рационального (дискретно-логического) и предлогического уровней. Структура и функции музыкального образа. Континуальность музыкального мышления. Проблема музыкального хронотопа.

Философские концепции музыки. Пути математизации музыки и развитие концепции музыкального этоса. Материальное и идеально-духовное в музыке. Близость музыкального мышления внерациональным формам познания.

Музыка как речь и как язык. Невербальность музыкального языка. Проблема музыкального смысла. Анализ и интерпретация музыки. Герменевтические, феноменологические, психоаналитические подходы в интерпретации музыкального смысла.

2.1.4. Искусствознание как социогуманитарная наука

Искусствознание в системе гуманитарных и естественных наук. Зарождение искусствознания в недрах философской эстетики, включавшей теорию искусств. Терминологические и методологические проблемы, связанные с отождествлением теории изобразительных искусств и общего искусствоведения.

Предмет и задачи искусствоведения. Философия искусства, эстетика, культурология и искусствоведение как синтетическая наука об искусствах. Значение для искусствознания эмпирического изучения фактов художественной практики («вещей» искусства – Г. Шпет). Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика.

Формально-логические и синтетические суждения в искусствознании. Сциентистские тенденции. Позитивизм (структурализм) и герменевтика. Естественнонаучный (психологический) подход к объяснению художественных явлений. Роль философско-эстетического знания в трактовке феноменов искусства. Приложение социологических методов в области искусствознания. Синергетика и художественное творчество.

2.1.5. Музыковедение как искусствоведческая дисциплина и его интердисциплинарные контакты

Музыковедение как раздел искусствознания. Предмет музыковедения. Функции музыкальной науки. Исторические этапы становления музыковедения.

Классификация музыковедческих дисциплин. Основное деление: теоретические, исторические дисциплины и музыкальная критика. Выделение самостоятельных научных отраслей музыковедения (этномузыкознание, теория и история музыкального исполнительства, музыкальная педагогика).

Взаимодействие логического и исторического в музыковедческой методологии. Сциентизм и проблема научности музыкознания. Интерпретативный и аналитический типы рефлексии в деятельности музыковеда.

Методы музыкознания (интоационный, целостный анализ, акустические методы). Процессуально-энергетический подход в музыкознании рубежа XIX – XX вв. и начала XX в. как результат его сближения с естественными науками (Э. Курт, Б. Асафьев, Б. Яворский).

Позитивистские тенденции в музыковедении 60-80-х гг. XX века. Количественные методы: структурализм (структурная поэтика, структурная лингвистика), семиотика, математическая статистика. Предпосылка обращения к методам точных наук – математически-числовой аспект музыкального мышления. Проблема ценностной нейтральности, технологичности, формализованности позитивистского подхода в музыказнании. Социологизм в музыкальной науке.

Постнеклассический период развития науки о музыке. Проникновение в музыказнание общен научных методов, реализующих антисcientistскую парадигму. Музыкальная герменевтика. Музыкальная феноменология.

2.2. Осмысление музыки в истории философии

2.2.1. Философские трактовки музыки в трудах античных мыслителей

Понимание музыки в Древней Греции. «Мусике» как синкретическое единство пения, декламации и танца (хорея).

Мифологическая основа античной музыкальной философии.

Пути математизации музыки. Пифагорейское учение о «гармонии сфер», его интеллектуально-умопостигаемый характер.

Учение досократиков о музыке: диалектическая природа гармонии у Гераклита, исследование природы музыкального восприятия у Демокрита.

Античное учение об этосе и его связь с музыкальной практикой. Развитие учения об этосе в теории музыкального воспитания Платона. Концепция музыкального мимезиса Аристотеля. Аристоксен и традиция эмпирического изучения музыки. Каноники и гармоники. Критика теории музыкального этоса в философии эллинизма.

2.2.2. Философия музыки западноевропейского Средневековья

Музыка как символ духа, вид искусства, способный выразить рационально невыразимую божественную гармонию.

Рационалистичность средневековой философии музыки как продолжение пифагорейской традиции. Музыка как наука о числах, одна из областей математических знаний, входившая в состав «квадривиума».

Философия музыки С. Боэция как связующее звено между языческой античной и христианской средневековой культурами. Учение о трёх видах музыки: *musica mundane* (мировая), *humane* (человеческая) и *instrumentalis* (инструментальная). Философия числа у Боэция. Идеал музыканта – отвлеченный знак-теоретик музыки.

Расширение границ понимания музыки у Августина Аврелия. Чувственное переживание музыки как непосредственное ощущение присутствия Абсолюта.

2.2.3. Философское осмысление музыки в эпоху Ренессанса

Переход к антропоцентрической гуманистической модели мира. Перемещение рассуждений о музыке из сферы фундаментальной теологии в сферу человеческого бытия. Двойственный характер музыки: музыка как *ars* и как *scientia*.

Философские проблемы музыки в трудах И. Тинкториса. соотношение понятий *ars*, *ratio*, *techne*, *scientia*. Переосмысление пифагорейской математизированной теории музыки: подчинение «числовой стороны» музыки (*ratio*) чувственному характеру музыкального восприятия (*sensus* Аристотеля). Взгляд на музыку как выражение аффектов. Ценность музыкальной практики.

Снижение онтологического статуса музыки в иерархии искусств Ренессанса как следствие приоритета чувственно-зримого визуального познания над слуховым.

Трактовка природы музыкальной гармонии в трудах Д. Царлино. Пантеизм. Опора на учение о темпераментах.

2.2.4. Мысль о музыке в новоевропейской культуре

Кризис ренессансного гуманизма и новая концепция личности.

Развитие И.Кеплером пифагорейской идеи «гармонии сфер». Дуализм «чувственной» и «чистой» гармонии в учении Кеплера.

Разработка теории аффектов в философии французского классицизма. Роль Р.Декарта в научном изучении аффектов. Рационалистическое подчинение индивидуальных страстей абстрактному разуму. Механицизм в классификации страстей. Продолжение декартовой теории аффектов в музыкальной эстетике (И. Маттезон, А. Кирхер).

Значение картезианской теории аффектов и его трактата «*Compendium musices*» для рационалистической трактовки соотношения мелодии и гармонии в трудах Ж. Рамо. Приоритет гармонии как внесение порядка и меры в мелодическое озвучивание неконтролируемых разумом страстей.

2.2.5. Учение об аффектах в эпоху Просвещения

Сенсуализм просветительской музыкальной эстетики (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Д. Аламбер. Возвращение на новой философской основе к идеи мимезиса. Внутренняя сущность музыки – подражание природе. Трактовка аффектов в русле теории подражания.

Музыкальные аффекты и язык. Национальная обусловленность музыкальных аффектов. Ведущая роль мелодии по отношению к гармонии как приоритет выразительности чувства над искусственной «учёной музыкой».

Связь теории музыкальных аффектов с учением о риторике (А. Кирхер, И. Маттезон). Создание герменевтического словаря музыкально-риторических фигур. Механистическое понимание музыкальных образов. Ограничение возможностей музыки как искусства подражания.

2.2.6. Немецкая классическая философия и эстетика музыки

Трактовка музыки в трудах И. Канта. Музыка – «изящная игра ощущений», содержащая лишь неопределённые идеи. Низведение музыки, как способности не разума, а рассудка, на низшую ступень в иерархии искусств.

Онтологический подход к пониманию музыки. Самоидентификация музыки, связанная с ростом самосознания личности как автономного субъекта, у Гегеля.

Трактовка Гегелем музыки как процесса саморазвёртывания субъективности. Способность музыки к обнаружению скрытых фундаментальных основ бытия. Особая роль музыки, как искусства «чистых смыслов», в развёртывании диалектического процесса саморазвития Абсолютной Идеи. Недооценка возможностей чувственно-эмоциональной составляющей музыки. Вспомогательная роль музыки, в сравнении с литературой и философией, в выражении определённых понятий.

2.2.7. Романтическая философия музыки

Романтизм как переходный этап между классической (рациональной) и неклассической (иррациональной) парадигмами мышления. Антиномичность философии романтизма: стремление индивидуального, субъективного сознания художника утвердить себя в качестве основания объективной, данной извне, картины мира.

Отождествление музыки с природой в поисках метафизических основ бытия. Трактовка беспредметного и «неизречённого» языка музыки как наиболее полного и адекватного выражения спонтанных движений души (В. Вакенродер). Возвышение музыки в романтической иерархии искусств, её приоритет над поэзией и живописью.

Развитие лейбницевской концепции музыки («музыка есть восторг души, не сознающей, что она считает») в понимании единства музыкального, математического и магического у Новалиса.

Новый взгляд на художника как креатора, творца мира.

2.2.8. Музыка в концепциях А.Шопенгауэра и Ф.Ницше

Субстанциализация музыки в концепции А.Шопенгауэра. Музыка – непосредственное выражение первоосновы всего сущего – мировой воли («музыка... есть мелодия, текст к которой – мир»). Темпоральность музыки как ос-

нова метафизического понимания времени и движения. Иррациональность языка музыки. Абсолютизация интуиции и роли бессознательного в музыке.

Развитие концепции Шопенгауэра в трудах Ф. Ницше. Антиномия аполлонического и дионаисийского начал. Носитель дионаисийского начала – Первоедине (Первосущее, Праматерь бытия) как неделимая Воля, иррациональная природная стихия. Музыка как медиум, через который говорит Воля, довербальный, добразный уровень художественного творчества в целом.

Проявление принципа деиндивидуации в музыкальной дионаисийской стихии. Музыка как носитель трагического начала, но, одновременно, – ощущения радости внеиндивидуального бытия, слияния с Первоединым и растворения в нём. Творец музыки как дионаисийский художник, его противопоставление рассудочному «сократическому человеку».

2.2.9. Философская трактовка музыки в символизме

Продолжение и развитие в символизме романтических идей. Антирационализм и антисциентизм символистской трактовки музыки. Противопоставление принципа культуры и принципа цивилизации.

Французский символизм. Художник как творец мира. Обращение к символу как способу постижения и выражения Невыразимого, непостижимых глубин бытия. Отождествление музыки с символом как основа одного из основных принципов романтико-символистской эстетики – панмузыкальности. Концепция С. Малларме: музыка как выражение Ничто, предбытия мира, его изначальной непроявленности. Музыкальность литературы, живописи, театрального искусства как сфера проявления невыразимого.

Русский символизм Серебряного века, его уникальность, обусловленная атмосферой апокалиптических пророчеств и ожидания исторического катарсиса. Отражение ницшеанской оппозиции аполлонического – дионаисийского начал и концепции панмузыкальности в работах В. Иванова, А. Белого. Разработка мистериальной концепции теургии Н. Бердяевым. Теургический смысл философии музыки А. Скрябина, её солипсизм и мистический универсализм. Трансформация идеи дионаисийской иррациональной бездны Первоединого.

2.2.10. Музыка как предмет логики в концепции А.Ф. Лосева

Концепция А.Ф. Лосева – связующее звено между символизмом Серебряного века и современной философией. Развитие Лосевым софийно-символической неоплатонической линии русской философии (музыка – символическое выражение бытийной сущности). Влияние философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Образно-символический аспект трактовки музыки как особого рода мироощущения, базирующегося на синтезе чувственно-медитативных и религиозно-мифологических форм мышления.

Феноменолого-диалектический аспект учения А.Ф. Лосева о музыке («Музыка как предмет логики»). Гносеологическая основа феноменологии Лосева – пифагорейская космология и платоновская линия античного иррационализма. Музыка как выразительное символическое конструирование числа в сознании (выразительный гилетизм). Музыкальная форма как материализация числа и времени. Философская теория гармонии. Осмысление феноменологии музыкального времени как сферы становящегося смысла и его продолжение в трудах представителей процессуально-энергетического направления музыкования.

2.2.11. Философия музыки С. Лангер

Вклад в осмысление проблем музыкальной культуры американского философа и музыканта Сьюзен Лангер. Основная идея «Философии в новом ключе» С. Лангер – признание символического характера познания и разработка предметной сферы «недискурсивного» или «презентативного» символизма. Недискурсивная (невербальная) символика как ключ к пониманию музыкального смысла.

Отличие музыки от верbalного языка. Музыка как логическое выражение чувств, «морфология чувства» в концепции С. Лангер. Идея присутствия в музыкальном символизме «артикуляции форм, которые не может сформулировать язык».

Развитие в концепции С. Лангер идей гештальтпсихологии В. Келера. Возможности коннотативной семантики в музыке. Элементы музыкальной синестетики и музыкальной герменевтики в теории С. Лангер.

Самостоятельная работа. В дополнение к материалу лекций рекомендуется изучение источников по списку рекомендованной литературы (раздел 2)

В результате изучения данного раздела магистрант должен знать основные концепции философии музыки и основные этапы ее философского осмысливания.

Знать:

- различные исторические типы культур;
- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
- природу эстетического отношения человека к действительности;
- основные модификации эстетических ценностей;

- сущность художественного творчества;
- специфику музыки как вида искусства;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
- применять методы научного исследования явлений 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:

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
- навыками критического анализа;
- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур;
- методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
- профессиональной терминологикой.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№ тем	Наименование темы (раздела):	Количество часов			самосто- ятельная работа
		всего	аудиторные занятия	лекцион- ные	
Раздел 1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК					
1	Проблема соотношения естественно-научного и социально-гуманитарного познания. Предмет социального познания и его специфика. Жизнь как категория наук об обществе и культуре	25	8	–	17
2	Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. Текст как первичная данность социально-гуманитарных наук. Роль диалога в социальном познании. Специфика постижения истины в социально-гуманитарных науках	25	8	–	17
3	Средства и методы социально-гуманитарного познания. Проблема понимания и объяснения в социальном познании. Новая парадигма в социальной методологии	25	10	–	15
Раздел 2. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ИСКУССТВА И МУЗЫКИ					
1	2.1. ОСМЫСЛЕНИЕ МУЗЫКИ В ФИЛОСОФИИ И ИСКУССТВОЗНАНИИ. Природа искусства. Система искусств: принципы классификации, дифференциация и интеграция искусств. Философско-эстетические основания музыки.	20	8	–	12
2	Искусствознание как социогуманитарная наука. Музикование как искусствоведческая дисциплина. Интердисциплинарные контакты музыковедения.	20	6	–	14
1	2.2. ОСМЫСЛЕНИЕ МУЗЫКИ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ. Философские трактовки музыки в трудах античных мыслителей	13	6	–	7
2	Философия музыки западноевропейского Средневековья. Философское осмысление музыки в эпоху Ренессанса. Мысль о музыке в новоевропейской культуре	20	8	–	12
3	Учение об аффектах в эпоху Просвещения. Немецкая классическая философия и эстетика музыки. Романтическая философия музыки. Музыка в концепциях А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Философская трактовка музыки в символизме.	21	6	–	15
4	Музыка как предмет логики в концепции А.Ф. Лосева. Философия музыки С. Лангер	10	6	–	4
5.	Контроль	1	–	–	–
Итого		180	66		113

IV. Формы итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по дисциплине «Философия науки и искусства» проводится дифференцированный зачет в конце первого семестра и экзамен в конце 2-го семестра первого курса. При подготовке к зачету и экзамену по настоящей программе магистранты используют вопросы программы и библиографию. Экзамен включает ответ на два вопроса (по одному из первой и второй частей программы).

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Литература к 1 разделу курса:

1. Гуренко Е. Эстетика: Учеб.курс. – Новосибирск, 2011.
2. Кохановский В. Основы философии науки: Учебное пособие для аспирантов. – Ростов н/Д, 2007.
3. Кохановский В. Философские проблемы социально-гуманитарных наук. – М.,2004.
4. Шуранов В. Эстетика и герменевтика в поисках смысла // Проблемы музыкальной науки. Уфа, 2011/2 (9).

Литература ко 2 разделу курса:

1. Белый А. Символизм и философия культуры // Символизм как миропонимание.- М.,1994.
2. Бонфельд М. Музыка как речь и как мышление. – М.,2005.
3. Гуренко Е. Эстетика: Учеб.курс. – Новосибирск, 2011
4. Евин И. Синергетика искусства. – М.,1993.
5. Земцовский И. Текст. Культура. Человек. Опыт синтетической парадигмы.- Музыкальная академия. – 1992. - № 4.
6. Каган М. Морфология искусства. Л.,1972.
7. Консон Г. Метод целостного анализа художественных текстов. М, 2012.
8. Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства. – М.,2000.
9. Лосев А. Музыка как предмет логики // Форма. Стиль. Выражение. – М., 1995.
10. Маркус С. История музыкальной эстетики. – М.,1968. – Т.2.
11. Музыкальная эстетика Германии XIX века: В 2-х т. – М.,1981. 16. 19. Музыкознание как социальная, гуманитарная наука. Круглый стол.– Советская музыка. – 1977. - № 7
12. Назайкинский Е. Музыкальная наука: какой ей быть сегодня? - Советская музыка. - 1989. - № 8.
13. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. – Соч.: В 2-х т. - М.,1997

14. Сагарадзе Е. «Понимание», «смысл», «интерпретация» как категории философской герменевтики и их преломление в музыказнании второй половины XX века // Приношение музыке XX века.- Екатеринбург, 2003.

15. Шестаков В. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. – М., 1975.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/10_00
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

В задачи магистерского этапа высшей школы входит всесторонняя подготовка будущих специалистов. Для профессиональных музыкантов важно овладеть

дение общефилософской базой знаний. Курс «Философии науки и искусства» должен способствовать воспитанию многогранной творческой личности: обогащению общей философской и художественной культуры магистрантов, углублению представлений о специфике науки в целом (в том числе музыкальной науки), искусства и музыки.

Учебный процесс в данном курсе должен быть ориентирован на универсализм, комплексность подготовки специалистов-музыкантов. Следует уделять внимание широкому кругу художественных явлений, возникших на пересечении философии с музыкой. При этом необходимо показать связь и различие между общефилософской и музыковедческой методологией исследования, т.е. обосновать диалектику общего и частного в решении данной проблемы.

В изложении материала важно обращать внимание на историко-философские этапы осмыслиения музыки. В то же время желательно учитывать неправомерность прямой экстраполяции закономерностей философского мышления в область изучения музыкальных явлений. Проблемы следует рассматривать не только в историческом, но и в теоретическом аспекте, обращая внимание на диалектику специфического для музыкального искусства и обусловленного влиянием философии.

Рассмотрение философского смысла музыкальных явлений должно быть направлено на углубление представлений студентов о невербальной, непонятной сущности музыки как эталона «недискурсивного символизма» (Ч. Кассиер, С. Лангер), способного формировать многозначные смыслы, «добавляя к понятию много неизреченного» (Кант).

Обязательным условием изучения тем курса должно стать подтверждение в ходе лекций философско-теоретической информации примерами из исторического и теоретического музыказнания, музыкальной эстетики, психологии, социологии.

Организация учебного материала должна учитывать принципы четкого структурирования разных элементов: обобщающих положений лекции, фактических сведений, аналитических характеристик. Вместе с тем, отдельные разделы лекций необходимо дополнять различными формами проблемного обучения: эвристическими беседами, совместным решением познавательных задач. Атмосфера открытого диалогического общения, обмена информацией должна способствовать повышению интереса к изучаемым темам и в дальнейшем самостоятельному совершенствованию понимания философских аспектов музыки.

Методические указания для магистрантов

Для магистрантов, изучающих курс «Философии науки и искусства», важны следующие рекомендации:

- освоить теоретическую базу курса, включающую исследования по философии социально-гуманитарных наук (в том числе, музыкознания), философии искусства и музыки, и необходимую для сдачи экзамена и подготовки к поступлению в аспирантуру;

- активизировать межпредметные знания из области эстетики, истории, теории музыки в целях более эффективного применения философской методологии при осмыслиении конкретных проблем искусства и музыки;

- уметь методологически грамотно применять методы научного исследования художественных явлений, формулировать и решать исследовательские задачи, выбирать необходимые общефилософские, общенаучные и принятые в музыкальной науке методы исследования, разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач конкретного исследования.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для проведения занятий по дисциплине «Философия науки и искусства» необходима аудитория для групповых занятий, оборудованная рабочими местами преподавателя и обучающихся.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.