

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич Министерство культуры Российской Федерации

Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 01.12.2023 15:49:48

Уникальный программный код:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feffff6da8207f7d14

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

“Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки”

Кафедра истории музыки

Рабочая программа дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В МУЗЫКОЗНАНИЕ

для обучающихся по специальности
53.05.05 Музыковедение

Квалификация: Музыковед. Преподаватель

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальности 53.05.05 Му-
зыковедение

Авторы-составители: кандидат искусствоведения, доцент Т.В. Смирнова, кандидат искусствоведения, доцент А.А. Мальцева, кандидат искусствоведения, доцент Ю.В. Антипова

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензенты: кандидат искусствоведения, профессор Г.А. Еременко

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Введение в музыказнание» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.05 Музыказнание; с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Курс «Введение в музыказнание» входит в обязательную часть Блока Б.1 «Дисциплины (модули). Срок освоения данной дисциплины – 4 ЗЕТ (144 часов), контактная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 77,5 часов, контроль – 0,5 часа, время изучения – 3-4 семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий.

Цель курса - подготовка студентов к научно-исследовательской, аналитической и критической деятельности в области музыкального искусства и культуры путем его знакомства с методологией науки о музыке и областями применения разных научно-исследовательских подходов и методик.

Задачи курса: 1) формирование навыков профессиональной работы будущего музыковеда-исследователя в области музыказнания: умения ориентироваться в актуальных проблемах современной науки и музыкальной практики, анализировать явления музыкальной жизни с целью создания собственных научных и творческих проектов; 2) умение самостоятельно находить, анализировать и применять научную информацию; 3) формирование навыков работы с научной литературой и использования научных данных в исследовательской и практической деятельности; 4) овладение совокупностью гуманитарных методов исследования, нашедших применение в различных областях музыказнания.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Дисциплина «Введение в музыказнание» является основополагающей в кругу других предметов специального цикла и занимает важное место в системе профессиональной подготовки будущих квалифицированных музыковедов. Следует отметить целесообразность и практическую необходимость изучения дисциплины в период работы над квалификационной работой в Специальном классе, поскольку методологические положения способствуют не только освоению студентами музыкально-теоретических и исторических дисциплин, но и более глубокому осмыслению организации и содержания научно-практической деятельности.

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

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

— основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;

Уметь:

— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;

— подвергать критическому анализу проделанную работу;

— находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

Владеть:

— навыками выявления стимулов для саморазвития;

— навыками определения реалистических целей профессионального роста.

ОПК-4 - способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления; владение компетенцией выражается в том, что студент должен:

Знать:

— основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам;

— основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;

Уметь:

— планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения;

— применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;"

Владеть:

— навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.

Краткие методические указания. Основные направления занятий отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов. Разделы данного курса читают разные лекторы-представители музыковедческих кафедр консерватории в 3 и 4 семестрах (2 курс). Занятия по дисциплине проходят в групповой форме и носят лекционный характер. В содержании курса нашли отражение личные разработки авторов.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(основные дидактические единицы)

Методология. Метод. Методика. Музыказнание в системе гуманитарных наук. Теоретическое музыказнание. Историческое музыказнание. Этномузыкология. Социология музыки. Целостный анализ музыкального произведения. Системный и комплексный подходы в изучении явлений музыкальной культуры.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МУЗЫКАЗНАНИЕ

Основные предметы теоретического музыказнания, его структура

Структура теоретического музыкознания как отражение строения и функционирования музыкальной культуры, а также различных методов ее изучения. Основные разделы теоретического музыкознания: музыкальная культурология, музыкальная эстетика, теория музыкального языка и музыкальной формы, учение о музыкальных жанрах и стилях.

Музыкальная культурология – раздел музыкознания, изучающий роль музыки в жизни общества, ее отношение к различным аспектам человеческой деятельности и в связи с этим – различные слои и уровни музыкальной культуры в единстве форм музыкальной деятельности и реальной звуковой музыкальной среды.

Музыкальная эстетика – раздел музыкознания, изучающий отношение музыки к действительности, принципиальные вопросы воздействия музыки на человека, феномен музыкального мышления, взаимоотношения и взаимодействие музыки с другими видами искусства.

Разделы теоретического музыкознания, посвященные музыкальному языку и музыкальной форме (теория музыки в традиционном смысле слова). Музыкальное произведение, жанр и стиль как предметы теоретического музыкознания.

Музыкальная акустика, психология, семиотика, социология как отражение различных научных подходов к изучению явлений музыкальной культуры.

Эмпирический и теоретический уровни музыкознания. Их единство и взаимозависимость. Эмпирическое знание как результат музыкального опыта и первоначальной классификации явлений. Теоретическое (рациональное) знание как трансформация данных, полученных на чувственном уровне познания, в более глубокие обобщения, вскрывающие сущность различных сторон музыкального искусства, закономерности функционирования и развития музыкальной культуры. Изменение музыкальной реальности и запросы художественной практики как основы развития теоретического знания. Стремление теории музыки к системности и не противоречивости как внутренняя причина ее развития.

Музыкальная культурология

Культура как духовное бытие человечества. Различные философские взгляды на соотношение материального и духовного начал в жизни общества. Материалистическая трактовка данной проблемы: детерминированность культуры условиями материальной жизни и социальными отношениями людей; ее обратное воздействие на материальную и социальную жизнь.

Производство и потребление духовных благ, в процессе которых изменяется и совершенствуется и сам человек, как содержание культурной жизни. Творческая деятельность человека и его приобщение к духовным ценностям.

Проникновение культуры во все сферы жизни общества:

духовная сторона материального производства и человеческого общежития (быт, общение);

общественная и политическая жизнь как формы проявления культуры;

обыденное сознание и специализированное (профессиональное) духовное творчество (наука, искусство).

Определяющее человеческой деятельности, выражение духовного содержания в материальных формах (семиотический аспект культуры). Деятельностные и предметные формы обнаружения культуры.

Ценостный (аксиологический) аспект культуры. Ценность как отражение функций предметов и явлений в системе общественной жизни человека. Матери-

альные и духовные ценности. Природные и общественные явления, человек, его физические и духовные свойства как сферы проявления ценностных отношений. Моральные и эстетические ценности.

Общечеловеческие и конкретно-социальные компоненты культуры. Идеи гуманизма как пример общечеловеческих ценностей. Диалектика личностного и общественного начал в культуре.

Специфика художественной культуры и ее основные функции: активизация эстетического начала в человеческой жизни, формирование целостного, всесторонне развитого человека.

Предмет музыкальной культурологии – музыкальная культура общества и ее основные структурные подразделения.

Роль музыки в жизни общества. Зависимость музыкального искусства от общественной жизни, его относительно самостоятельное, имманентное развитие.

Музыкальное искусство как отражение действительности в форме специфических художественных образов, вид духовного творчества и обогащения духовной жизни человека. Мобилизующие и компенсирующие функции музыки. Музыка как средство человеческого общения, средство самопознания и самораскрытия человека.

Отношение музыки к другим областям культуры. Музыка и труд. Организующие функции музыки в процессе совместного труда. Музыка как средство и форма эстетизации быта. Музыка и развлечение. Отражение в музыке общественной психологии. Музыкальное искусство и нравственность. Отношения музыки и религии. Применение музыки в функциональных целях – в медицине, спорте и педагогике. Музыка и техника. Музыка и наука. Философский аспект музыкального искусства, раскрытие в музыке мировоззренческих сторон общественного сознания (музыкальное искусство как художественная «картина мира»; концептуальность наиболее развитых музыкальных жанров).

Музыка как специфический вид художественной деятельности человека. Место музыки в ряду других искусств. Синкетические формы художественной деятельности и ее дифференциация.

Соотношение общечеловеческого и классового начал в музыкальном искусстве. Музыка и идеология. Музыка и политика.

Понятие о типах музыкальной культуры. Их различие по месту в жизни общества, по особенностям функционирования, по духовному содержанию и языковой основе. Культуры канонические и динамические, гомогенные и гетерогенные, монодические и многоголосные и пр. (на примере сравнения музыкальных культур различного типа, например, средневековой и Нового времени, современной европейской и одной из традиционных восточных культур).

Аспекты культурной дифференциации: региональный (национальный), исторический, субкультурный.

Структурные характеристики музыкальной культуры

Целостность музыкальной культуры определенного общества как отражение целостности общественной жизни. Разнообразие ее функций и связанная с этим многослойность. Фольклор, бытовое, профессиональное музыкальное искусство. Их взаимосвязь и взаимовлияния. Общенародные формы музыкальной культуры. Музыкальные жанры, бытующие в различной социальной среде. Массовое и элитарное искусство. Культура и контркультура.

Музыкальный фольклор как коллективное искусство народа. Его анонимность и безличность. Бесписьменный характер фольклора. Синкетическое единство творчества, исполнительства и восприятия. Воспроизведение, отбор, сотворчество как способы функционирования фольклора. Привязанность различных форм фольклора к определенным жизненным ситуациям. Единство художественного и нехудожественного. Проникновение эстетического в жизнь. Фольклор как комплексное явление (связь слова, танца, музыки и действия). Локальный (ареальный) характер распространения фольклора. Его социальная окрашенность. Отражение в фольклоре общественной жизни. Фольклор определенных социальных групп (деревенский, городской, фольклор различных общественных прослоек: рабочий, студенческий, революционный, уголовный и пр.).

Народно-профессиональное искусство, его различные формы. Аэды, рапсоды, жонглеры, менестрели, скоморохи, ашуги и другие странствующие актеры и музыканты-профессионалы как носители народных художественных традиций, исполнители сказаний, героико-эпических, исторических и сатирических песен. Демократический характер их творчества, его связь с фольклором. Роль народного профессионального искусства в повседневной жизни людей. Участие народных музыкантов в обрядах, торжествах и праздниках, их выступления на ярмарках, пирах и похоронах.

Вторичные формы фольклора. Их место в современной музыкальной жизни. Развитие народно-национальных традиций в деятельности фольклорных ансамблей, хоров и оркестров. Воздействие академического профессионального искусства на данные формы музенирования.

Бытовое искусство города: бытовая песня и романсы, танцевальные жанры. Малая степень индивидуализации этого вида искусства. Относительная легкость его восприятия и воспроизведения, полуписьменный характер.

Советская массовая песня.

Современная массовая музыкальная культура, ее основные формы и социальные функции. Роль средств массовой коммуникации в становлении и функционировании массовой музыкальной культуры. Противоречивый характер ММК: снижение художественных критериев, нивелировка национального облика, подмена истинных ценностей культуры их суррогатом.

Религиозная музыка. Ее древние истоки. Культовые и внекультурные формы. Система церковного богослужения как условие формирования системы культовых музыкальных жанров. Утрата богослужебной функции рядом культовых жанров и приобретение ими роли концертных композиций. Каноничность церковного искусства, специфика его художественного содержания. Церковь как центр музыкального профессионализма. Зарождение и развитие европейской теории музыки в рамках церковного искусства. Взаимодействие церковного и светского искусства. Музыка различных религиозных конфессий.

Светское аристократическое искусство как важный элемент придворного быта. Противоречивость придворного искусства. Развлекательные и внешне декоративные тенденции, условность в изображении человеческих чувств. Нарочитая возвышенность и самодовлеющая красота. Развитие общечеловеческого содержания в придворном музыкальном искусстве. Непрерывный рост профессионализма и обновление художественных форм. Рождение в рамках придворного искусства основных жанров современной музыки (опера, симфония и др.).

Современное академическое музыкальное искусство. Его исторические истоки. Зарождение традиций академического искусства в сфере духовной музыки Средневековья. Усвоение гуманистических идей музыкальным искусством эпохи Возрождения. Роль придворного музицирования с его тяготением к возвышенным образам и самодовлеющей красоте для становления академического искусства. Обогащение академического искусства в процессе развития буржуазного общества. Роль буржуазной интеллигенции в процессе становления академического искусства. Ассимиляция академическим искусством фольклорных и народно-бытовых элементов.

Академическая музыка как специализированная форма духовной деятельности, вершина пирамиды в системе пластов музыкального искусства. Ее вычлененность из повседневности, свобода от прикладных функций. Взаимосвязи академического искусства с литературой, театром и другими видами художественной деятельности. Разнообразие эмоционального строя академической музыки, ее широкий образный диапазон, богатство интонационного фонда, глубокая стилевая и жанровая дифференциация. Высокая степень художественного обобщения и индивидуализированность музыкальных образов как эстетическая норма академической музыки. Личностный характер творчества и присвоения художественных ценностей.

Сложность, «ученость» академической музыки. Ее обращенность к образованным, культурно развитым слоям общества. Необходимость серьезной профессиональной подготовки для творческой деятельности.

Национальная характерность, почвенность и общечеловеческое значение академического искусства. Преодоление им этнографических и узко национальных рамок, открытость различным национальным влияниям и интерпретациям, потенциальная доступность людям различных регионов земного шара.

Первичные (массовые, популярные) формы музыкальной культуры (фольклор, бытовое, современное массовое искусство). Их широкое распространение, доступность, включенность в непосредственные жизненные процессы (труд, быт, отдых).

Вторичные (классические, академические) формы музыкальной культуры. Их относительная выделенность из повседневной жизни, выполнение ими специальной художественной функции. Относительная сложность овладения этими формами искусства, необходимость специальной подготовки для слушателя.

Элитарные формы музыкального искусства, ориентированные на культурные слои общества, на музыкантов-профессионалов. Поисковая, авангардная роль элитарного искусства, его обобщенный интеллектуальный характер, новаторство в области средств художественной выразительности. Необходимость элитарного искусства и художественной элиты как культурной прослойки общества.

Взаимосвязи и взаимовлияния первичных и вторичных форм музыкального искусства. Опора на первичные формы как условие проникновения жизненного начала в высокие формы искусства. Претворение фольклора и бытовой музыки в академическом искусстве. Воздействие художественной музыки на массовые музыкальные жанры как средство их облагораживания, внесения эстетических моментов в повседневную музыкальную жизнь, в музыкальный быт. Противоречия в функционировании музыкальной культуры, нарушения взаимосвязи между различными ее уровнями (отрыв элитарного искусства – модернизм, авангардизм – от народного и бытового искусства, отрицание им классических основ музыкального

искусства; «академизация» классического направления, утрата им живых связей с повседневной музыкальной действительностью). Социальная и культурно-психологическая обусловленность этих противоречий.

Резкие сдвиги в массовом музыкальном сознании как причина отчуждения широких слушательских масс от классических (академических) форм музыкального искусства. Отсутствие «культурной надстройки» над современным массовым музыкальным сознанием.

Гетерогенный характер современной музыкальной культуры. Плюрализм и диалогичность различных субкультурных образований и творческих направлений как условие полнокровного функционирования культуры. Пагубность тенденций тоталитаризма и монополизации художественной жизни для культурного развития.

Музыкальная деятельность и музыкальная звуковая среда как два диалектически зависимые компонента музыкальной культуры.

Музыкальная деятельность как форма осуществления музыкальной культуры. Ее духовный характер и внешние материальные проявления. Индивидуально-личностный характер основных форм музыкальной деятельности и ее социальная детерминированность. Творческий характер музыкальной деятельности. Соотношение творческой свободы и социально-исторической детерминированности музыкальной деятельности.

Художественная коммуникация (общение) как важнейшая сторона системы музыкальной деятельности. Творчество, исполнительство и восприятие как основные функциональные блоки в системе музыкальной культуры.

Дополнительные области музыкальной деятельности. Музыкальная наука и критика как формы саморефлексии музыкальной культуры. Музыкальная пропаганда, ее художественная и идеологическая роль.

Музыкальная педагогика как основная форма воспроизведения музыкальной культуры.

Историческая конкретность типов музыкальной деятельности.

Общественная музыкальная жизнь как совокупность различных видов музыкальной деятельности. Исторические различия в организации и формах музыкальной жизни.

Материальное и организационное обеспечение музыкальной деятельности (институализация музыкальной культуры). Музыкальные ассоциации и учреждения, организации по распространению музыки – филармонии и другие концертные объединения. Музыкальные мероприятия (концерты, спектакли и пр.). Значение музыкальных конкурсов и фестивалей в современной музыкальной жизни. Роль радио, телевидения, студий звукозаписи в распространении музыкальной культуры.

Музыкальная пресса. Ее место в современной системе информации. Отражение вопросов музыкальной жизни в общих и специальных изданиях.

Менеджмент и маркетинг в области музыкальной культуры. Их творческие и коммерческие аспекты.

Институты воспроизведения музыкальной культуры. Формы передачи традиций. Общее и специальное музыкальное образование. Музыкальные учебные заведения разного профиля.

Органы государственного и общественного управления функционированием и развитием музыкальной культуры.

Соотношение музыкальной жизни с другими сторонами и формами общественной жизни, с жизнью общества в целом. Ее включенность в современные си-

стемы управления, информации и образования. Экономические основы музыкальной жизни.

Музыкальное любительство и художественная самодеятельность как обнаружение потребности людей в активном художественном творчестве. Различные социальные формы любительства. Домашнее музицирование. Художественная самодеятельность как вид народного творчества. Фольклорная, академическая, эстрадная и другие художественные ориентации самодеятельного искусства. Коллекционирование звукозаписей как особый вид художественной активности населения.

Музыкальный профессионализм и его социокультурная функция. Художественное творчество как форма духовного производства. Художник-творец как соизиатель музыкальных ценностей, исследователь жизни, идеолог, воспитатель, социальный организатор. Специфическая одаренность как условие профессиональной музыкальной деятельности. Талант и гений в музыке.

Целенаправленная творческая деятельность композитора по созданию музыкальных произведений. Ее роль в исторической эволюции музыкального искусства, в культурном обогащении общества. Владение сложным аппаратом технических средств (композиторское мастерство), способность перевода жизненного и духовного содержания на специфический язык музыки как необходимые условия композиторской деятельности.

Исполнительский характер музыкального искусства. Исполнительство как сотворчество по отношению к деятельности композитора. Музыкант-исполнитель как посредник между композитором и слушателем.

Импровизация как синкетическая форма художественной деятельности.

Музыкальный слушатель как объект воздействия художественного творчества и субъект его оценки и отбора. Художественные запросы слушателя и их роль в определении путей развития музыкального искусства. Взаимодействие деятельности композитора, исполнителя и слушателя как закон функционирования музыкальной культуры.

Музыкальное восприятие как специфическая деятельность отдельного человека или социальной группы, а также общества в целом по духовному овладению произведениями музыкального искусства. Различные аспекты восприятия: физиологический, индивидуально-психологический, антропологический. Социологический аспект восприятия (восприятие как звено общественной музыкальной коммуникации). Социально-психологический аспект восприятия: индивидуальные формы восприятия музыки; психологические особенности восприятия музыки в коллективе или группе. Музыкально-эстетический аспект восприятия: содержание музыкального восприятия, структура формирующегося художественного образа и различные стороны его воздействия на человеческую личность.

Материальные предпосылки восприятия: тип и состояние музыкальной культуры общества; реальная звуковая среда; совокупность музыкальных произведений, степень их доступности для слушания.

Условия музыкального восприятия: бытовая или рабочая обстановка, включенность музыкального восприятия в совокупный жизненный процесс, в различные виды деятельности (работа, праздничное застолье, физические упражнения и пр.). Специальные условия восприятия (концерт, театральный спектакль, прослушивание музыки дома, в студии, в классе и пр.). Слушатель в звуковой среде техниче-

ских каналов тиражирования музыки. Специфика восприятия музыки в синтетических художественных произведениях.

Идеальные (личностные) предпосылки восприятия. Уровень и характер музыкальной культуры слушателя, его психологическое состояние как факторы, определяющие содержание музыкального восприятия. Вариантность музыкального восприятия. Социально-демографическая характеристика слушателя; его личностные характеристики (интересы, взгляды, вкусы).

Музыкальная публика. Слушательские группы. Типология слушателей.

Понятие музыкальной публики. Публика потенциальная и актуальная. Публика той или иной сферы музыкального искусства (народная, академическая, поп-или рок-музыка). Публика жанра. Публика определенного композитора, исполнителя.

Основные аспекты рассмотрения реальной публики: структура, музыкальное поведение, результаты восприятия (воздействие на художественные пристрастия, эмоциональный мир, личностные характеристики слушателей).

Представительство в публике различных социально-демографических групп (по возрасту и полу, общественному положению и пр.). Степень гомогенности и стабильности слушательских групп.

Стимулы и мотивы обращения публики к данному музыкальному объекту. Интенсивность взаимодействия публики и исполнителя. Ритуалы музыкального поведения. Активность публики и острота внешних реакций. Сила и устойчивость музыкальных впечатлений. Их влияние на дальнейшую социальную и музыкальную деятельность слушателей.

Основные аспекты рассмотрения потенциальной публики. Музыкальные вкусы определенной социально-демографической группы, социальной прослойки (что и почему слушают, как оценивают те или иные художественные явления; формы выражения оценки).

Слушательская группа как культурная общность. Ее формирование, состав, основные характеристики. Социально-демографическая характеристика публики: принадлежность к определенным общественным и возрастным слоям, общий культурный уровень. Социально-психологическая характеристика и художественные ориентации публики. Устойчивые коллективные установки и оценки. Обмен информацией внутри группы. Формы институализации слушательских групп (салон, клуб и пр.). Роль прессы консолидации и структурирования музыкальной публики.

Структура публики как совокупность слушательских групп. Отражение в ней реального состояния музыкальной культуры общества. Сопоставление типологической структуры публики с социально-демографической структурой.

Двустороннее взаимодействие между структурой публики и структурой музыкального творчества. Возвышение музыкальных вкусов публики, ее воспитание – один из факторов общественного прогресса. Демократизация художественного творчества под воздействием вкусов и потребностей публики.

Ситуация дисгармонии между блоками музыкальной культуры. Неудовлетворенность художественно-эстетических запросов публики. Невостребованность культуры, отсутствие квалифицированного потребителя музыкального творчества.

Особенности музыкальной коммуникации с использованием современной звуковой техники. Изменение форм обратной связи между исполнителями и слушателями. Технические средства массовой коммуникации. Их воздействие на распространение и развитие музыкальной культуры. Необходимость преодоления от-

рицательных моментов музыкальной коммуникации, связанных с научно-технической революцией (стандартизация звуковой среды вкусов слушателей, потребительское отношение к музыке и пр.).

Структура общества и музыкальная культура

Влияния на музыкальную культуру различных форм социального устройства. Малые и большие социальные группы. Семья, бытовой, производственный или ученический коллективы и формы их воздействия на отдельных индивидов в плане освоения музыкального искусства и ориентации в нем. Особенности культурного поведения различных социальных слоев и групп.

Дифференциация общества по культурным признакам, по степени и характеру музыкального развития, по художественной ориентации. Возрастные особенности овладения музыкальной культурой и музыкального поведения. Музыкальные пристрастия людей определенного поколения.

Национальные системы художественных ценностей. Территориальные особенности в функционировании музыкального искусства, в характере художественных ориентаций населения.

Общественная музыкальная звуковая среда как объект познавательной и оценочной музыкальной деятельности, средство музыкальной коммуникации, способ фиксации духовного содержания музыки. Художественное творчество как способ преобразования музыкальной среды. Структура общественной музыкальной среды, охват ею музыкальных феноменов разного рода: звуковых сигналов, музыкальных компонентов ритуалов или синтетических художественных произведений; музыкальных произведений современных и живших ранее авторов, народного музыкального творчества, музыки различных жанров и видов. Историческая конкретность музыкальной среды.

Современная музыкальная общественная среда. Музыка повседневного быта, обрядов и праздников. Концертная и театральная музыка. Роль звукозаписи, радио и телевещания в формировании современной звуковой среды. Произвольная, агрессивно навязываемая музыкальная среда. Регулирование звуковой среды путем сознательного выбора музыкальных объектов.

Музыкальная экология. Ее физические, психологические и культурно-эстетические аспекты.

Роль музыкального произведения в музыкальной культуре. Музыкальное произведение как художественно-самостоятельное, обособленное, конструктивно законченное явление и его включенность в звуковую среду, в музыкальную культуру общества. Историчность категории «музыкальное произведение». Роль авторства и письменной фиксации музыки для ее становления. Романтическое искусство как высшая точка в развитии музыкального произведения (период наиболее жесткой фиксации музыкального текста). Нотный текст как главный представитель музыкального произведения.

Сложный, диалектически противоречивый бытийный статус музыкального произведения. Его актуализация в различных видах музыкальной деятельности. Творческий замысел композитора и его реализация. Отчуждение музыкального произведения от его творца, самостоятельная жизнь музыкального произведения. Текст музыкального произведения как двухуровневая система: структурированный композитором инвариантный центр и неструктурированная вариантная периферия – область исполнительской интерпретации (А. Кудряшов). Проблема аутентичного исполнения. Восприятие и понимание музыкального произведения.

Историческая жизнь музыкального произведения. Неизменные и изменяющиеся компоненты его содержания и формы. Общечеловеческое духовное содержание в выдающихся произведениях различных исторических эпох. Актуальная художественная ценность произведения и его значимость как исторического документа (К. Дальхауз). Проблема аутентичного исполнения. Культурно-историческая реконструкция музыкального содержания.

Музыкальное произведение в межкультурных отношениях. Относительное постоянство, неизменность культурной среды как условие адекватного восприятия и понимания художественного произведения. Трансляция музыкального произведения в иные культурные контексты.

Основные понятия музыкальной эстетики

Искусство как отражение действительности в форме художественных образов, преобразование мира по законам красоты, средство всестороннего и гармоничного развития личности.

Специфика музыки как вида искусства. Ее содержательное, функциональное и языковое своеобразие. Звук как основа музыкальной образности. Процессуально-временной характер музыки.

Многоуровневый характер музыкального содержания. Чувственная основа музыкального переживания. Звуковая предметность музыки. Образно-ассоциативные и символические компоненты музыкального содержания, его эмоциональные и рациональные аспекты. Концептуальный уровень музыкального содержания. Вариативность музыкального образа. Историческая типология содержания музыки.

Понятие о музыкальной интонации. Музыка как искусство интонируемого смысла (Б. Асафьев.) Духовная окрашенность чувственно данного материала.

Речевая и музыкальная интонация. Их сходство и различие. Подчиненный характер интонации в речевом процессе и ее самостоятельное художественно-эстетическое значение в музыке. Раскрытие музыкой эмоциональных состояний и процессов, интеллектуальных и волевых сторон личности; отражение в ней динамической стороны психических явлений.

Специфический характер музыкальной материи. Звук как отражение в особой чувственной модальности свойств колеблющихся тел. Специфический характер музыкально-звуковой предметности. Ее материальная подоснова и субъективно-психологическая, культурно-историческая обусловленность. Движение, время, пространство как формы существования музыкальной материи. Время в музыке. Физическое, перцептуальное, концептуальное время в музыкальном произведении. Понятие о музыкальном пространстве. Ассоциативные пространственные представления в музыке. Многомерное звуковое пространство музыки как результат активности музыкального сознания, экстраполяции субъективных пространственных представлений, сформировавшихся в иной предметной области, на организацию музыкальной материи.

Движение в музыке как изменение параметров звучания, перемещение в звуковом и смысловом пространстве. Музыкальный процесс: цепь событий, смена состояний. Музыкальное развитие как направленное изменение, закономерный переход к новым качествам. Музыкальный хронотоп – принцип пространственно-временной организации произведения, определяющий логику его образного развития.

Музыкальная логика как форма осуществления музыкальной мысли. Отражение в закономерностях музыкального интонирования связей и отношений действительности, законов человеческой деятельности и мышления, внутренней жизни человека. Музыкальная логика как система приемов и способов организации, развития музыкального материала, система интеллектуально-практических операций со звуковыми образами. Категории тождества и различия, связи и раздельности, единства и противоречия в музыкальном мышлении. Количественные и качественные отношения в музыке. Ассоциативные и символические аспекты в системе музыкальной логики.

Процессуальный и конструктивный аспекты музыкальной логики. Закономерности развертывания музыкального процесса и построения законченного музыкального целого. Их диалектическое взаимопроникновение. Разветвленные перекрестные связи внутри музыкального произведения.

Конструктивно-звуковая, конкретно-образная и обобщенно-эмоциональная ориентация музыкального мышления как результат акцентирования различных пластов музыкальной образности.

Структурное слышание музыки. Переживание и оценка звуковых структур как способ постижения содержания музыки. Система познавательных действий как основа формирования музыкального художественного образа в сознании слушателя. Художественные ассоциации, синестезии и аналогии как способы обогащения и предметной конкретизации музыкального образа. Непосредственное и опосредованное в художественном познании действительности.

Предметные области, отражаемые в музыкальном искусстве. Природа в музыке. Жанрово-бытовые аспекты в содержании музыкальных произведений. Отражение в музыке духовного мира человека. Социальное содержание музыки. Философский аспект музыкальной образности. Конкретно-образная и обобщенная (абстрактно-эмоциональная) ориентация музыкального мышления.

Эпос, лирика и драма в музыке. Лиричность как фундаментальное свойство музыкальной выразительности. Симбиоз родов: лирико-эпическое и лирико-драматическое начала в музыке.

Границы музыки как средства отражения действительности. Музыка и другие виды искусства. Их сравнение в плане художественной образности (например, музыка и живопись: предметность – беспредметность, пространственный и временной характер и пр.).

Программность в музыке как форма синтеза искусств. Литературные, живописные, архитектурные мотивы в качестве программной подосновы музыкального произведения. Предметная и сюжетная конкретизация образов. Психологические аспекты восприятия программной музыки. Установочная роль программы.

Синтетические формы искусства с участием музыки. Вокальные жанры как синтез музыки и слова. Музыка и визуальные искусства. Музыкально-сценические жанры: опера, балет и др. Музыка в кино и на телевидении. Музыка и цвет. Музыкально-звуковые синестезии. Цветомузыка. Синтез искусств как средство создания конкретных жизненных образов или подключения к музыкальной образности словесно-понятийного ряда. Музыка и отвлеченные внemузикальные структуры. Взаимодействие музыкальных звучаний с образами иных чувственных модальностей (музыка и свет, музыка и пластика, музыка и языковые структуры).

Музыка и эстетический идеал. Гармоничное и дисгармоничное в музыке. Воплощение прекрасного в музыкальном искусстве. Безобразное (отрицательное) в

музыке. Ирония и гротеск в музыкальном искусстве XIX-XX веков. Трагическое, комическое, возвышенное в музыкальном искусстве.

Личностно-психологический характер содержания музыки и его социально-историческая обусловленность. Возможность отражения в музыке социальной действительности. Музыка и нравственность. Музыка и религиозные чувства и идеи.

Диалектика общественного и личностного начал в музыке. Степень их проявления в музыке различных исторических эпох, в разных жанрах.

Общечеловеческое и конкретно-социальное в музыкальном искусстве. Общечеловеческая сущность музыки. Классовые моменты ее содержания (идеологические и образно-психологические). Отражение в музыке черт конкретной социальной действительности. Проблема реализма в музыкальном искусстве.

Музыкальный язык и музыкальная форма

Общее понятие о языке. Язык – знаковая система любой физической природы, выполняющая познавательную и коммуникативную функции в процессе человеческой деятельности. Социокультурная природа языка. Язык как форма существования и выражения мышления. Условность и безусловность языковых знаков. Специфические законы языка, отличные от законов мышления. Проявление языка в речевой деятельности.

Музыкальный язык (система средств музыкальной выразительности) как:

основа материально-звуковых явлений музыкальной культуры;

инструмент музыкального мышления, орудие всех форм музыкальной деятельности.

Роль музыкального языка в осуществлении художественного общения людей. Музыкальный язык как средство художественного выражения, как условие восприятия музыкального произведения. Музыкальный язык как инструмент наследования музыкальной культуры и ее передачи от одного поколения к другому.

Существование и обнаруживание музыкального языка в музыкальных произведениях и других музыкальных феноменах.

Специфика музыкального языка. Отсутствие однозначных смысловых значений элементов музыкального языка. Ведущее место эмоционально-оценочного компонента в системе средств музыкальной выразительности (ценостные поля музыкального языка) и вытекающая отсюда смысловая роль конструктивно-логической организации музыкальной ткани.

Различные аспекты и подходы к изучению музыкального языка. Синхронический подход – изучение средств музыкальной выразительности в определенный исторический период. Диахронический подход – изучение музыкального языка в его развитии. Региональные и национальные различия музыкального языка. Существование и проявление некоторых общих закономерностей в организации музыкального языка. Субкультурная, стилевая и жанровая дифференциации музыкального языка.

Системная организация музыкального языка. Вневременные (парадигматические) и временные (сintагматические) отношения элементов музыкального языка. Сintагматические отношения – отношения элементов музыкального языка в процессе их реального функционирования, в конкретных временных и пространственных условиях музыкального произведения. Парадигматические отношения – отношения элементов по их качеству (ценности) и внутренней определенности, по

их потенциальным выразительным возможностям – в отвлечении от реального процесса функционирования.

Многоуровневый характер музыкального языка и музыкальной организации.

Звуковой материал как исходный уровень музыкальной выразительности. Музыкальный звук и его свойства: высота, длительность, громкость, тембр, пространственная локализация. Физическая и физиологическая акустика, тонпсихология – науки, изучающие природу музыкального звука, закономерности его восприятия и воздействия на человека.

Различные стороны (системы и подсистемы) музыкальной организации. Высотная и ритмическая системы музыки как наиболее развитые и сложные стороны музыкальной организации. Яркое проявление в них рационального начала музыкального искусства. Музыкальная организация как способ создания индивидуализированных звуковых структур различной степени сложности, закономерности и случайности. Гармоничность и дисгармоничность звуковых структур как одна из важнейших сторон выразительности музыки.

Звуковысотный аспект музыкального интонирования. Уровни высотной организации музыки. Интервал как «качество, выражающее степень звукосопряжения или тяготения тонов друг к другу» (Б.Асафьев). Мелодические, гармонические интервалы. Музыкальный строй как совокупность фиксированных и подвижных тонов звуковысотной системы. Взаимосвязь (взаимозависимость) музыкального строя и интонирования. Математическое выражение строя. Ладовые и гармонические системы музыки как специфически музыкальные формы организации. Базисные понятия учения о ладе и гармонии: звукоряд, ступень, функция, устой и неустой, переменность; созвучие, аккорд, гармонический оборот, модуляция, каданс и др. Модальность и тональность как принципы и формы звуковысотных систем. Серийность как проявление принципа интонационной константности.

Метроритмическая организация музыки. Генезис и специфика музыкального ритма. Равномерность и темп, метр и конкретные ритмические формы как различные уровни метроритмической организации. Конструктивное и выразительное значение ритма в музыке. Агогика (микроуровень в организации музыкального времени). Музыкальная архитектоника (макроуровень временной организации музыки). Различные исторические формы ритмической организации. Национальная специфика ритма.

Природа, функции и формы проявления громкостной динамики в музыке. Динамика как сторона исполнительской техники музыканта. Динамические характеристики различных музыкальных жанров. Динамический профиль («громкостная драматургия») произведения.

Тембр как первичный, комплексный признак звука. Физико-акустические предпосылки тембровой характеристики звука. Сочетание в тембре количественно сопоставимых (тембровая плотность, интенсивность) и количественно несопоставимых признаков (тембровая модальность, характеристичность).

Певческий голос как универсальное средство музыкальной выразительности. Богатство интонационных возможностей человеческого голоса. Понятие о «звуковом идеале». Различные манеры пения (классическая, народная, эстрадная и пр.). Национальные и региональные отличия в манере пения. Характеристичность человеческого голоса как выразительное средство музыки. Вокальные ансамбли и хоры. Их типы. Выразительные возможности хорового звучания.

Тембровая характеристика музыкальных инструментов (инструментальный колорит). Основы классификации музыкальных инструментов (по характеру звучания, по материалу, по способу звукоизвлечения и пр.). Развитие музыкальных инструментов в связи с развитием музыки и музыкального исполнительства, с прогрессом техники и материального производства.

Инструментальные исполнительские составы. Их типы. Специфика оркестровых коллективов и их темброво-динамические возможности. Различные виды оркестров. Симфонический оркестр как наивысшее достижение классической инструментальной культуры. Оркестры народных инструментов. Национальная характерность их звучания.

Свообразие тембровой палитры в музыке различных исторических эпох. Интенсификация тембровой выразительности в музыке XIX и особенно XX века.

Развитие музыкального инструментария. Электромузикальные инструменты и их выразительные возможности. Колористическое своеобразие музыки для современных исполнительских составов.

Колористика традиционных вокальных и инструментальных средств. Сотрудничество тембра и гармонии в создании музыкальных красочных эффектов. Сонорные приемы в музыке XX века (широкое применение звуков неопределенной высоты, конкретная музыка, синтезирование звуков различных инструментов электронными способами). Возможность построения целостных произведений (или относительно крупных разделов) на основе темброво-сонористических приемов.

Исполнительские средства музыкальной выразительности (штрихи, артикуляция, фразировка и др.).

Пространственная локализация музыкального звука. Пространственно-позиционный аспект музыкального исполнительства и восприятия. Расположение исполнителей по отношению друг к другу. Различное расположение слушателей по отношению к исполнителям. Некоторые формы проявления пространственной характеристики звучаний. Антифонное пение. Различные варианты размещения симфонического оркестра на эстраде.

Влияние акустики концертных залов и других помещений (собор) на пространственную характеристику звучания. Сочетание прямого и отраженного сигналов. Пространственно-звуковые эффекты, сопровождающие музыкальные шествия. Изменение пространственного расположения источников звука в процессе исполнения музыкальных произведений (сценических, концертных). Специальное применение пространственно-звуковых эффектов в экспериментальных музыкальных произведениях XX века.

Включение пространственной характеристики звучаний в систему языковых средств музыкального искусства.

Совместные действия различных средств музыкальной выразительности. Предпосылки выразительности, заключенные в каждой стороне музыкальной организации. Их вариантная (контекстная) реализация в конкретных музыкальных текстах.

Тематизм как образно-интонационная определенность, художественное качество музыкального материала. Внетекстовые и внутритекстовые функции музыкального тематизма. Тема как условие дальнейшего развития произведения, импульс к становлению целостной музыкальной формы. Тематический рельеф и фактурный фон. Тематическая структура произведения как материальная реализация художественной концепции. Исторические формы тематизма. Мелодия, фактура,

гармония, краска, ритм как доминанты тематизма. Отказ от тематического принципа построения музыкального произведения в творчестве композиторов-атоналистов (А. Шёнберг и его школа). Серия как прекомпозиционная структура.

Музыкальная форма как способ существования и выражения содержания музыкального произведения. Закономерности построения музыкальной формы (форма как принцип). Структура конкретного музыкального произведения (форма как данность). Диалектика становления и развертывания музыкальной формы как отражение противоречия формы и содержания. Временные и пространственные характеристики музыкальной формы.

Пространственный аспект музыкальной формы.

Пространство музыкальной образности как парадигматическая система реально существующих и потенциально возможных образно-тематических структур. Его языковое и конкретно-текстовое проявления.

Пространства различных сторон музыкальной выразительности. Высотное пространство музыки. Пространственные аспекты лада и гармонии. Тембровое и динамическое пространства музыкального произведения. Парадигматика ритмических средств – пример парадоксального взаимопроникновения временных и пространственных характеристик музыкального звучания.

Элементы реального физического пространства в структуре музыкального произведения. Пространственные ассоциации и мнимые пространственно-звуковые эффекты.

Фактура как комплексное понятие, раскрывающее совокупность пространственных характеристик музыкальной формы. Типы фактур. Их историческое становление и развитие. Основные параметры и элементы фактуры. Высотно-временной и глубинный параметры музыкального звучания. Голоса и пласти фактуры, их функциональная дифференциация. Фактурное развитие музыкального произведения. Фактура и музыкальная форма в целом.

Понятие «склад» как характеристика основных типологических свойств фактуры. Исторические типы склада: монодический, полифонический, гомофонно-гармонический. Сонористический и пуантилистический склады в музыке XX века.

Мелодия как основной носитель музыкальной образности. Многогранность структурных характеристик мелодии. Мелодия как самостоятельная художественная ценность.

Монодическое искусство как этап в развитии европейской музыкальной культуры. Монодия как основа музыкального мышления в культуре ряда регионов земного шара.

Полифония как многоголосный музыкальный склад, характеризующийся относительным равноправием голосов. Специфика полифонического тематизма и формообразования. Ритм, лад и гармония в полифонической музыке. Исторические типы полифонического письма. Хоровая и инструментальная полифония. Полифония сонорных пластов в музыке XX века.

Гомофонно-гармонический склад как тип многоголосия, характеризующийся функциональным разделением элементов музыкальной ткани (мелодии, баса и гармонических голосов). Его развитие в рамках европейской музыкальной культуры. Противопоставление мелодии (принцип солирования) и аккомпанемента. Аккорд как фактурное, акустическое и ладофункциональное единство. Гомофония и тональное письмо. Соотношение мелодии и гармонии в музыке гомофонно-гармонического склада. Основные принципы ритмической организации гомофон-

ной ткани. Система гомофонных форм. Различные виды синтеза гомофонно-гармонических и полифонических приемов.

Временной аспект музыкальной формы. Музыкальный синтаксис (строение музыкальной речи) и композиция (строение музыкального произведения). Типы музыкальной композиции. Основы их классификации. Универсальное и исторически преходящее в строении музыкального произведения.

Эстетические требования художественного единства произведения, его целостности и законченности, сквозного развития мысли как основа музыкального формообразования.

Функциональные основы музыкальной композиции. Общие и специальные композиционные функции.

Многообразие композиционных планов музыкального произведения. Тематический, ладогармонический, темброво-инструментальный, динамический планы музыкальной формы. Ритм музыкальной формы.

Процессуальный и конструктивно-архитектонический аспекты музыкальной формы. (Форма становящаяся и форма кристаллизующаяся.) Звуковой и смысловой планы в становлении музыкальной целостности. Их проявление на разных масштабных уровнях музыкальной формы.

Звуковой (музыкально-синтаксический) и содержательный аспекты в построении музыкального произведения.

Музыкальная драматургия как сопоставление, столкновение и развитие музыкальных образов (образная композиция музыкального произведения). Различные типы музыкальной драматургии, их зависимость от содержания произведения.

Сюжетная и несюжетная музыкальная драматургия (отвлеченная музыкальная логика). Тенденции к последовательному развитию образов и сопоставлению различных образных сфер («взглядов на мир»). Сюитный и концертный (проявление принципа игры) типы драматургии. Симфонизм как тип драматургии, предлагающий обобщенное музыкальное раскрытие концепции произведения и диалектическое развитие системы образов (становление нового качества). Театральность в музыке как драматическое столкновение конкретных художественных образов.

Активность музыкального сознания как необходимое условие восприятия и охвата музыкальной формы. Роль общелогических, драматургических и музыкальных закономерностей в осмыслении (восприятии) структуры музыкального произведения.

Исторические принципы построения музыкальной формы.

Поэтический текст и структура обряда, порядок литургического действия как основа музыкальной композиции в средневековой музыке.

Двойственность формообразующих принципов в музыке барокко. Законы риторики (приоритет содержательного начала) как одна из основ музыкальной композиции. Становление автономных принципов развития и построения музыкальной формы.

Взаимодействие театральных (конкретно-образных) и обобщенно-логических принципов в становлении композиционных принципов классической музыки. Типовые музыкальные формы (приоритет музыкально-грамматического начала) в музыке классицизма.

Программность как фактор музыкальной композиции в романтической музыке.

Приоритет драматургического начала в построении музыкальной формы XX века. Обобщенные драматургические модели, синтез и взаимодополняемость различных принципов формообразования как основа композиции. Зависимость композиционных решений от особенностей интонационно-звукового материала и техники композиции (серийная, сонорная, алеаторическая). Индивидуализация музыкальной формы.

Жанр и стиль как типологические общности музыкальных произведений и как комплексы средств музыкальной выразительности.

Жанр как функционально-содержательная характеристика музыкального произведения, специфический комплекс выразительных средств и способ художественного обобщения. Различные основания жанровой классификации: по содержанию, по условиям и средствам исполнения (вокальные, инструментальные жанры), жизненным функциям и др. Разномасштабность понятия жанр, иерархичность жанровой системы.

Жанр как музыкально-социологическая категория.

Первичные музыкальные жанры: песенно-речевые, моторно-двигательные (танец, марш), инструментальные наигрыши и сигналы. Их непосредственная жизненная основа. Дальнейшая дифференциация жанровых признаков. Их относительная историческая устойчивость.

Жанровые системы в музыке различных эпох и регионов, в фольклоре разных стран. Относительное место тех или иных жанров в музыкальной культуре определенных исторических периодов. Историческая жизнь музыкальных жанров.

Жанр как специфический комплекс выразительных средств и способов типизации художественного содержания. Жанровая определенность образа. Ассоциативная связь музыкального жанра с теми или иными жизненными ситуациями, со сферами действительности. Жанровая конкретизация предметного содержания музыки. Жанровая выразительность (тип экспрессии) изобразительность.

Авторское переосмысление музыкального жанра. Жанровые синтезы и симбиозы. Индивидуализация жанра.

Стиль в музыке как исторически сложившаяся система художественной об разности и соответствующих ей приемов выражения. Многоуровневость стилевой дифференциации. Индивидуальный авторский стиль (идеостиль), стиль художественного направления, стиль эпохи (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, экспрессионизм, конструктивизм и пр.).

Региональные и национальные музыкальные стили. Своеобразие и асинхронность их эволюции.

Стилевая ассоциация как вторичное средство музыкальной выразительности. Стилевое единство и стилевые сопоставления. Модернизация стилистических систем прошедших эпох (неоклассицизм, неоромантизм, полистилистика) как способ художественного опосредования образного содержания музыки. Проявление в конкретном музыкальном стиле многообразных интонационных пластов (историко-культурная «стереоскопичность» музыкального стиля).

Соотношение стилевых и жанровых признаков музыкального произведения на различных этапах истории музыки.

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам;

— основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; структуру теоретического музыкознания; иметь представление о социологии музыки и ее аксиологических аспектах; осознавать диалектичность научного познания, характеризующегося единством и взаимозависимостью различных уровней музыкознания (эмпирического и теоретического), подходов к изучению явлений музыкальной культуры (синхронный и диахронный), ориентироваться в сменах художественных парадигм и обновлениях пространственно-временных, коммуникативных, жанровых, стилевых, композиционно-драматургических и языковых параметров музыкального искусства.

Уметь:

— находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

Владеть:

— навыками определения реалистических целей профессионального роста.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ

Цель, задачи, структура исторического музыкознания

Историческое музыкознание как комплекс наук о музыке, изучающих процесс развития музыкальной культуры и ее современное состояние в различных регионах земного шара во всей их конкретности и многообразии.

Цель исторического музыкознания: поставить на службу современной музыкальной практике опыт развития музыкальной культуры.

Задачи исторического музыкознания: сохранение музыкального культурного наследия, открытие ранее неизвестных художественных явлений, включение их в современную музыкальную жизнь; выявление закономерностей исторического развития музыкальной культуры путем исследования фактов, событий и процессов на базе исторических источников; прогнозирование перспектив развития музыкальной культуры, научное обоснование методов управления ею.

Многообразие предметов исторического музыкознания. История музыкального художественного творчества (в контексте социальной и культурной жизни соответствующих эпох) как основной предмет исторического музыкознания (всеобщая история музыки, история музыки различных регионов земного шара, отдельных стран и народов).

Дифференциация музыкально-исторических исследований по историко-географическому признаку, например, русская и западная медиевистика, византиеведение и пр.

История развития отдельных музыкальных жанров (оперы, симфонии, камерных инструментальных жанров и пр.).

История музыкального исполнительства (в целом и в различных его областях – вокальное и инструментальное исполнительство, оперный театр и пр.). История музыкальных инструментов.

История музыкознания, музыкальной критики и публицистики. История музыкальной педагогики.

Проблема становления исторических дисциплин, исследующих вопросы музыкального восприятия (К. Дальхауз) исторической музыкальной социологии (Т. Кнайф), истории музыкальной жизни.

Музыкальная этнография – область исторического музыкознания, изучающая народное музыкальное творчество. Предметы музыкальной этнографии: народное песенное творчество, инструментальная музыка, народный музыкальный быт в их историческом развитии. Исследование исторических и национальных художественных стилей, их географического распространения, культурно-исторических взаимоотношений народов мира («сравнительное музыкознание»). Методы музыкальной этнографии: непосредственное наблюдение и документальное описание, звукозапись образцов народной музыки, теоретический анализ языковых систем народной музыки, строя народных музыкальных инструментов.

Актуальные задачи отечественного музыкования по изучению музыкальных культур народов земного шара с целью расширения культурных контактов и проведения культурной политики, адекватной тенденциям развития мировой музыкальной культуры.

Музыкальное краеведение – музыкально-историческая дисциплина, занимающаяся изучением музыкальной культуры отдельных местностей (городов, областей, краев и пр.) и культурных центров и ареалов. Музыкальный фольклор, художественное творчество, концертная и театральная жизнь определенной местности как предметы музыкального краеведения. Специфические особенности в развитии музыкальной культуры различных регионов той или иной страны (столицы и провинциальных городов, глубинных и пограничных областей и пр.). Роль краеведческих исследований в развитии музыкальной культуры соответствующих местностей в создании полносторонней истории национальной культуры. История массовой музыкальной культуры. Ее исторические предтечи. Вопросы зарождения и развития современной массовой культуры. Роль средств массовой коммуникации в этом процессе. Особенности функционирования ММК в различных социальных условиях. Пути развития массовой музыкальной культуры в нашей стране. История и современное состояние различных жанров. Задачи отечественного музыкования по изучению массовой музыкальной культуры. Роль музыковедческого знания в данной области для культивирования наиболее ценных пластов ММК и воспитания музыкального вкуса населения.

Исторические аспекты теоретического музыкознания. Изучение истории музыкального языка: история мелодии, гармонии, полифонии, формы; история соль-феджио; история музыкально-эстетических взглядов и теоретических систем; история музыкальной психологии как науки и др. Достижения и проблемы данных областей знания.

Вспомогательные музыкально-исторические дисциплины, их цели и задачи, место в структуре исторического музыкознания: источниковедение истории музыки различных стран и периодов; музыкальная текстология; музыкальная археология; музыкальная палеография (русская, европейская и пр.).

Актуальная необходимость развития вспомогательных исторических дисциплин для обеспечения культуры музыковедческих исследований.

Музыкальная историография – раздел истории музыкознания, изучающий вопросы развития музыкально-исторической науки, смену ее методологических установок.

Основные характеристики музыкально-исторического процесса

Проблема происхождения музыки. Различные взгляды на происхождение музыкального искусства. Космогонические представления древних греков. Средне-

вековое понимание музыки как отражения божественного начала. Акустические, физиологические, психологические обоснования происхождения музыки в науке Нового времени. Культурологические концепции (магия, религиозный куль, игра как истоки формирования музыкального искусства).

Гипотезы ученых XIX века Г. Спенсера (1820-1903), Ч. Дарвина (1809-1882), К. Бюхера (1847-1930), К. Штумпфа (1848-1936), Ж. Комбарье (1859-1916). Современное понимание вопроса. Происхождение музыки как многоэтапный процесс. Вызревание элементов музыкального искусства внутри практической деятельности людей; роль магии и религиозных обрядов; формирование синкретического художественного комплекса, обслуживающего трудовые и ритуальные действия людей (музыка, танец, поэзия и др.); выделение художественной деятельности, формирование музыки как самостоятельного вида искусства, обособление ее эстетической функции.

История и предыстория.

Предысторический период развития человеческого общества. Отсутствие достоверных сведений о музыкальной культуре этого времени. Возможность косвенных умозаключений о возникновении и первоначальном развитии элементов музыкального искусства. Преобладание логически моделирующих процедур над собственно историческим изучением. Затруднительность определения последовательности и хронологических границ музыкально-исторических событий.

Исторический период в развитии музыкального искусства. Опора исследователей на данные археологии, на прямые сведения о тех или иных сторонах музыкальной активности людей. Начало музыкальной хронологии.

Специфичность развития музыкальной культуры в различных регионах земного шара.

Сложность путей развития музыкальной культуры. Ее зависимость от специфических природных, социальных и культурно-исторических условий. Наличие и научное обоснование ряда общих закономерностей. Необходимость их верификации конкретно-историческими исследованиями музыки различных культурно-этнографических зон.

Основные культурно-исторические зоны земного шара. Роль мировых религий (буддизм, христианство, ислам) в их формировании. Специфические черты традиционного музыкального искусства Дальнего Востока (Китай, Япония), Индии, Ближнего Востока. Особенности музыкальной культуры Африки. Различие художественных традиций восточной и западной частей континента, распространение арабской музыкальной культуры на Средиземноморском побережье. Традиционная музыкальная культура Америки, Австралии и Океании.

Специфика европейской музыкальной культуры. Ее генетические связи с музыкальными культурами восточного типа, с музыкой Средиземноморья (музыка Южной и Западной Европы). Особые пути развития музыкальной культуры в Северной (гальские, германские, скандинавские народы) и Восточной Европе. Единство европейской музыкальной культуры, обусловленное общностью исторических судеб стран континента.

Дифференциация на прикладные и художественные (артифициальные) формы как один из характерных признаков европейской музыки. Включение художественной музыки в совокупный жизненный процесс как одна из проблем европейской культуры.

Письменный характер европейской музыкальной культуры. Роль авторства и фиксированного текста произведения в системе музыкальной коммуникации европейского типа (дифференциация форм музыкальной деятельности: композитор – исполнитель – слушатель). Историзм европейской музыкальной культуры. Сохранение исторических пластов музыкального творчества в активном слое культуры. Обновление художественного творчества как противовес его исторической консервации. Интенсивное развитие европейской музыки под влиянием хозяйственных, социальных и культурно-исторических процессов.

Внутренний диалогизм европейской культуры. Сочетание в ней светских и конфессиональных пластов. Открытость европейской музыкальной культуры ино-региональным художественным влияниям, аккумуляция в ней разнородного опыта внеевропейской музыки. Европейская культура как мощный сплав многих национальных культур. Ее распространение в различных регионах земного шара, приобретение ею универсального характера.

Проблема взаимовлияния музыкальных культур различных регионов земного шара (функциональные, идеологические и структурные трудности их совмещения). Интенсивный межрегиональный обмен. Проблема создания всеобщей музыкальной цивилизации.

Основы периодизации европейской музыкальной культуры. Смены общественно-экономических формаций в Европе как вехи в развитии культуры, искусства, музыки.

Основные этапы развития европейской музыки и их специфические черты.

Музыкальная культура Античности. Мицологическая основа древнегреческой культуры. Неотчененность музыки от других форм художественной деятельности (поэзия, танец, театр). Культурная оппозиция Эллада – Рим. Мыслители античности о воспитательном значении музыки.

Господствующая роль церкви в музыкальной культуре Средневековья. Сохранение ею прикладных и духовно-практических функций. Нерасчененность композиторской и исполнительской деятельности. Преобладание обобщенного коллективного начала в средневековой музыке, определяющая роль традиций и канона. Возникновение и развитие многоголосия. Народная и светская музыка Средневековья. Их взаимоотношения с официальной церковной культурой.

Музыкальная культура Византии (330 – 1453) – самобытный сплав культурных традиций народов восточного Средиземноморья. Ранневизантийская музыкальная культура как продолжение и развитие позднеантичной традиции. Влияния славянского и арабского искусства.

Христианская церковная музыка как стержень византийской музыкальной практики. Византийское гимнотворчество и его крупнейшие представители (Роман Сладкопевец, Иоанн Дамаскин и др.). Создание жанров православной музыкальной традиции (псалмодия, тропарь, кондак, канон, стихира). Формирование Октоиха и системы осмогласия (VI век).

Взаимодействие кульевой музыки со светскими формами музикации. Влияние народной музыки на музыкальные вкусы византийцев.

Активизация воздействия византийского искусства на музыкальную культуру Европы на рубеже средневековья и Возрождения. Музыкальная культура Греции как наследница византийской культуры. Роль византийской музыки для культуры православного мира, ее воздействие на русскую музыкальную культуру.

Гуманистический характер музыкальной культуры Возрождения. Общественные движения и революции этого времени, религиозная Реформация. Отражение этих процессов в музыкальном искусстве (протестантский хорал, гуситские гимны и др.). Освоение античного культурного наследия. Начало формирования наций, возникновение национальных композиторских школ. Развитие городской музыкальной жизни и светской музыкальной культуры. Художественный мир мессы и мир мадrigала. Становление инструментальной музыки. Равновесие индивидуального и коллективного начал в культуре Возрождения. Выдвижение эстетической и познавательной функций музыки (*varietas*).

Окончательное утверждение светского начала в музыкальной культуре Нового времени. Зарождение современных музыкальных жанров (опера, оратория, инструментальный концерт, соната, симфония). Взаимодействие различных стилевых направлений (барокко, классицизм, рококо и др.). Формирование европейских национальных культур. Воздействие общественно-политических движений и революционных преобразований общества на музыкальное искусство XVII-XIX веков. Формирование общественной музыкальной жизни современного типа. Становление и развитие романтизма и реализма как художественных методов музыкального искусства.

Новые художественные направления в музыкальном искусстве конца XIX – начала XX века (импрессионизм, экспрессионизм, неопримитивизм, неоклассицизм). Отражение в музыкальном искусстве общественных потрясений 1914-1919 гг. Развитие художественных тенденций, наметившихся в предвоенный период, в музыкальном искусстве «между двумя войнами». Интенсивное развитие средств художественной выразительности в музыке первой половины XX века (смена «языковой парадигмы»).

Острота глобальных социальных противоречий и их отражение в музыкальной культуре второй половины XX века. Воздействие на развитие искусства научно-технического прогресса, интенсивного развития средств массовой коммуникации. Консервативные (академические) и авангардистские художественные тенденции, их социально-психологическая обусловленность. Развитие классических художественных традиций. Экспериментальные направления: структурализм, соностристика, алеаторика и др. Конкретная, электронная, компьютерная музыка. Историчность современного художественного пространства.

. Проникновение музыки во все поры жизни общества. Интенсивное развитие массовой музыкальной культуры. Противостояние в ней подлинных художественных ценностей и суррогатов коммерческого искусства.

Специфика развития русской музыкальной культуры.

Воздействие византийской культуры на становление средневекового культового искусства. Иные хронологические рамки развития русской музыки по сравнению с Западной Европой, особенности ее периодизации.

Освоение художественного опыта западноевропейской музыки. Совмещение различных «художественных эпох» в русской музыкальной культуре отдельных периодов (XVIII век). Утверждение национальной самобытности русской музыки (XVIII-XIX вв.). Исключительная роль русского народного музыкального творчества в этом процессе. Высокие достижения русской музыки в XIX – начале XX века. Мировое значение русской музыкальной классики.

Особенности развития отечественной музыкальной культуры советского периода. Тенденции демократизации музыкальной жизни, интенсивное развитие му-

зыкального образования. Отражение в музыкальном искусстве важнейших событий современности и отечественной истории, духовной жизни общества. Творческие достижения в различных музыкальных жанрах – от массовой песни до оперы и симфонии.

Высокий уровень отечественного исполнительского искусства XX века, мировое признание его авторитета.

Интенсивное развитие теоретического и исторического музыкознания.

Отрицательное воздействие тоталитарных идеологических установок на развитие музыкальной культуры. Некомпетентное вмешательство властей в развитие художественного творчества и его последствия. Подавление отдельных сфер музыкальной культуры (искусственное прерывание традиций культовой музыки, запрещение джаза, недоброжелательное отношение к музыкальному авангарду).

Остаточный принцип финансирования культуры, ее недостаточная материальная обеспеченность. Неудавшиеся попытки формирования массовой музыкальной аудитории в сфере академического музыкального искусства. Недостатки в постановке массового музыкального воспитания, низкий культурный уровень широкого слушателя.

Перспективы развития российской музыкальной культуры на новом историческом этапе. Восстановление забытых и прерванных традиций. Открытость новому, как условие культурного развития. Гармоничное сочетание общечеловеческих и национальных духовных ценностей в культурном богатстве страны. Актуальные задачи по освоению мировой музыкальной культуры. Духовное обогащение народа и возвышение его художественных потребностей, учет дифференциации эстетических вкусов населения. Культурный диалог как способ существования искусства в современном демократическом обществе. Вписанность музыкальной культуры в общий культурный контекст. Сознательная ориентация на разноуровневость музыкальной культуры, на свободное развитие ее различных форм. Необходимость преодоления разрыва культурных пластов, внедрения в быт высоких образцов музыкального искусства. Восстановление и развитие системы художественной самодеятельности, коллективных форм музицирования как способ вовлечения широких слоев населения в активную художественную деятельность. Сохранение и совершенствование системы музыкального образования и художественного воспитания.

Национальное и общечеловеческое в музыке

Диалектическое взаимопроникновение национального и интернационального в искусстве. Национальная культура как отражение самобытности, индивидуальности народа, своеобразия его психического склада. Воздействие на нее условий жизни, исторических традиций. Тенденция к культурному обособлению, сохранению «своего лица» как необходимый элемент жизни нации. Рельефное выделение локальных особенностей в универсальном контексте.

Культурные взаимодействия как условие развития народов и наций. Пагубность национальной замкнутости, культурной самоизоляции. Неравномерность (цикличность) исторического развития национальных культур. Периоды органического внутреннего развития, углубления национальной специфики. Периоды интенсивных культурных заимствований, освоения художественного опыта других народов. Сложная структура национальной культуры с точки зрения ее истоков: исконно национальное, органически освоенное и глубоко ассимилированное, чу-

жеродное по происхождению, экзотическое. Процесс интернационализации современной культуры. Космополитизм в культуре.

Проявление национального своеобразия в содержании музыки. Его материализация в интонационно-звуковом строе произведений, в системе выразительных средств национального искусства.

Историческая устойчивость национальных черт музыкального искусства. Его обогащение в процессе интернациональных связей. Традиции национального искусства как фактор, регулирующий процесс освоения художественных ценностей мирового искусства.

Формы проявления национального начала в профессиональном музыкальном искусстве. Национальный фольклор как источник образов, фактор, влияющий на своеобразие выразительных средств профессиональной музыки. Прямое использование фольклорного материала или его опосредованное воздействие на художественный строй и музыкальный язык произведений. Идейно-эмоциональное содержание музыки, раскрытие национальных образов и характеров как важнейший критерий национального своеобразия музыки.

Роль творческой личности в становлении и развитии национального искусства. Воздействие национальной среды, отечественных традиций на формирование личности художника, его творческого лица. Раскрытие новых черт национального характера, духовного мира развивающейся нации, отражение актуальных проблем духовной жизни народа в творчестве выдающихся художников-музыкантов. Обогащение национальных традиций в процессе исторического развития музыкальной культуры.

Историческая изменчивость соотношения национального и интернационального в музыкальной культуре. Специфика его проявления в различных пластиах культуры, в музыке различных социальных слоев (фольклор и профессиональное искусство, церковная и светская музыка, искусство аристократической элиты, массовые музыкальные жанры). Демократизация музыкального искусства как фактор усиления его национального своеобразия. Социальные факторы межнационального общения (сближение художественных направлений, имеющих общую идеино-эстетическую основу). Тенденции нивелирования национальных особенностей музыкального искусства в отдельные исторические периоды. Общественно-политические, культурные и технические (XX век) предпосылки этих процессов.

Особенности развития музыкальной культуры в многонациональных государствах. Параллельное существование и сплав различных национальных пластов, рождение на их основе новых, художественно своеобразных жанров и видов музыки (например, джаз в США).

Опыт строительства многонациональной музыкальной культуры в СССР. Благотворное воздействие культурного взаимовлияния и взаимопомощи народов на становление национальных композиторских школ, исполнительского искусства и музыкального образования в союзных и автономных республиках. Развитие национальных форм музенирования и художественного творчества. Взаимообогащение музыкальных культур народов СССР. Творческие достижения национальных композиторов, их вклад в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Отрицательное воздействие ошибок и перегибов в проведении национальной политики на развитие национальных музыкальных культур. Недостаточный учет национальной специфики и традиций, тенденции европеизации музыкальной культуры в республиках Востока.

Сложность межнациональных отношений в России на современном этапе. Многонациональный характер российской музыкальной культуры, проблемы ее дальнейшего развития. Стремление утвердить коренные особенности национальной культуры как одно из проявлений самосознания народов. Культурная автономия народов и национальных меньшинств. Свободный выбор путей развития национальной музыки, использование национальных традиций и их обогащение в процессе межнационального общения – необходимые условия развития музыкальной культуры. Решающая роль коренных национальных кадров. Разностороннее музыкальное воспитание широких слоев населения как одна из важнейших задач их деятельности. Различная весомость этнических факторов в культуре отдельных народов.

Самостоятельная работа: изучение рекомендуемой литературы.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; структуру и особенности исторического музыкоznания; иметь представления о вспомогательных исторических дисциплинах (археология, палеография, медиевистика, источниковедение, историография); иметь представления об особенностях музыкально-исторического процесса;

Уметь:

— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; уметь дифференцировать музыкально-исторические исследования по национальному и историко-географическому признаку; уметь охарактеризовать специфические черты фольклора, традиционной и композиторской культур.

Владеть:

— навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.

РАЗДЕЛ III. МЕТОДОЛОГИЯ МУЗЫКОЗНАНИЯ

Методология теоретического музыкоznания

Понятие о методологии. Методология как область науки, изучающая ее структуру и логическую организацию, отношение к практической деятельности, определяющая место данной науки в системе знаний, изучающая методы и средства научного исследования.

Внутренние функции методологии: анализ целей и задач, предмета, содержания и форм научной деятельности, понятийного аппарата и операционной логики науки.

Соотношение методологии с теоретическим и историческим знанием. Методология как форма самопознания науки. Обобщенный характер методологического знания. Непосредственное отражение в нем субъективно-операционного компонента научной деятельности. Принципиальное совпадение структуры методологии и структурой исследуемой ею науки. Отражение в структуре методологии законо-

мерностей и свойств реальной предметной области, ее состава и ракурсов. Методологический уровень познания как форма постижения сложных объектов.

Многоуровневая структура методологии музыказнания как отражение сложности и многогранности объекта музыковедческого исследования – музыкальной культуры и музыкального искусства, их многообразных связей с другими областями человеческой жизни, культуры, искусства и науки. Философский, общенаучный и специальный уровни методологии. Возможность более детального рассмотрения ее структуры. Теоретическое мышление, историческое описание, анализ музыкального произведения как различные способы познания законов и явлений музыкальной культуры.

Философский уровень методологии. Признание объективности культурно-исторических процессов, их независимости от воли людей как принцип материалистической философии. Признание превалии идей и субъективных устремлений – основная установка идеалистической философии.

Проблема познаваемости музыки (музыкального творчества, культуры) как основной вопрос методологии музыказнания. Научные методы и эстетическая интуиция как инструменты познания музыки. Необходимость дальнейшего исследования вопроса о характере и формах познания музыкального произведения, о раскрытии в нем духовной жизни человека, об отражении социального содержания в музыкальном искусстве.

Связь вопроса о познаваемости музыки с проблемой постижения человеком духовной жизни других людей. Познание содержания и форм (механизмов) художественного общения как научная проблема.

Диалектическая логика – учение об универсальных законах развития материального мира и духовной жизни человека – как основа исследования музыкального искусства и культуры. Проявление принципов объективности и познавательной активности субъекта в музыковедческом исследовании. Роль чувственного (слухового), ассоциативно-образного и логического в процессе познания музыкальных явлений.

Категории диалектики (явление и сущность, причина и следствие, закон, содержание и форма и др.) в научном познании. Индукция и дедукция в музыковедческом исследовании.

Наблюдение и эксперимент как методы научного исследования. Наблюдение – метод исследования, применяющийся на начальной стадии работы и заключающийся в первичном описании предметов, явлений, процессов объективной действительности (дескриптивный метод). Эксперимент – научно поставленный опыт, целенаправленное изучение явления в точно учитываемых условиях. Роль предшествующих знаний и гипотез для проведения наблюдений и экспериментов. Проблема интерпретации полученной в ходе наблюдения информации. Сочетание дескриптивного метода с аналитическим и синтетическим методами.

Формальная логика как наука о выводном знании (знании, получаемом из ранее установленных истин, без обращения к опыту). Понятие, его различные виды. Сравнение, методы сходства и различия. Классификация понятий. Суждение. Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Установление причинной связи явлений.

Аналогия, гипотеза, доказательство и опровержение. Основные законы логики. Овладение законами формальной логики как условие культуры музыковедческих исследований.

Математические методы в музыказнании. Анализ количественных отношений как условие точного знания. Роль математики в акустических исследованиях и других областях музыказнания.

Математическая логика как ступень в развитии формальной логики. Математизация логических операций как форма предельного абстрагирования от конкретного содержания научных высказываний. Применение научного аппарата математической логики в кибернетике, в математической лингвистике, в теории программирования. Возможность применения математической логики в ряде областей музыказнания, например, в исследовании структуры музыкального языка, стиля, для обработки результатов конкретных социологических исследований. Логический и математический аппарат науки как специфическое обобщение реальности.

Применение кибернетических методов в музыказнании. Перспективы применения электронно-вычислительных машин и информатики в исследовательской и педагогической работе музыковеда.

Общенаучные методы в музыказнании.

Компаративный, сравнительно-типологический и структурно-типологический методы. Основные формы типологии. Типизация как группирование объектов по характерным признакам. Классификация – распределение предметов определенного рода на взаимосвязанные классы. Существенные и практические важные признаки предметов как основания научной классификации. Систематика и таксономия как формы классификации.

Системный подход. Рассмотрение целостного объекта как совокупности элементов, вступающих в многообразные связи и отношения между собой и с внешней средой. Аспектация как сторона системного подхода. Структура как устойчивая связь частей предмета. Система понятий и их связей, структурные уровни. Динамика развития системы. Значение системного подхода для рассмотрения различных объектов музыказнания (музыкальное произведение, музыкальный язык, структура музыкальной жизни и др.). Системный подход к культуре.

Комплексные методы исследования. Их обусловленность разносторонностью и многоуровневостью реальных явлений. Акустика, физиология, психология, эстетика, социология, семиотика, культурология, искусствоведение и др. как возможные составляющие комплексных музыковедческих исследований. Выделение решающего звена – фактора, синтезирующего действие различных детерминант развития данного явления как необходимое условие применения комплексного подхода.

Общенаучный метод моделирования и его применение в музыковедческих исследованиях. Физические конструкции, условные образы, схемы и логико-математические формулы как виды моделей. Умозаключение по аналогии как основа метода моделирования. Модель как отражение механизмов функционирования системы, развертывания процесса, средство конкретизации, наглядного представления абстрактного содержания. Примеры изучения музыкальных явлений методом моделирования (знаковое и графическое моделирование гармонических процессов, тематического развития, композиции музыкального произведения). Нотный текст как модель музыкального звучания. Синхронические таблицы и графики – средство ориентировки в истории музыкальной культуры. Использование моделирования в музыкальной педагогике (принцип наглядности). Ограниченность моделирования как метода познания. Упрощение и огрубление в модели изучаемого объекта. Вероятностный характер знания, получаемого методом моделирования.

Методологическая роль наук о человеке и обществе для музыковедческого исследования. Проблема выработки методов анализа музыкальных явлений, обеспечивающих объективный подход к изучаемому материалу, преодолевающих субъективную позицию и подчиненность исследования субъективным целям и интересам. Философские положения о сущности, природе и структуре общественной жизни как основа понимания природы и сущности музыкального искусства, его общественных функций. Интерпретация положений о закономерностях социального развития и общественном прогрессе при изучении истории музыкального искусства. Опора на опыт и объективные данные как основное требование науки. Недопустимость включения в систему общественных наук (в частности музыковедения) постулатов религиозной веры.

Аксиологический (ценостный) и дезаксиологический (объективный) подходы в структуре гуманитарного знания и их значение для музыказнания. Ценности как специфические социокультурные явления. Объективная обусловленность художественных ценностей и субъективная форма их оценки. Диалектика личностного, конкретно-социального и общечеловеческого в системе художественных ценностей. Приоритет общечеловеческих критериев в оценке художественных явлений.

Специфические методы науки о культуре и искусстве. Система эстетических законов и категорий как философская основа для рассмотрения художественной деятельности человека. Отношения искусства к действительности. Природное и историческое в искусстве. Личное, групповое, классовое, национальное и общечеловеческое в искусстве. Положение о художественном образе как форме художественного мышления – методологическая основа анализа содержания и формы музыкального произведения. Рациональная и эмоциональная стороны художественного образа, различные способы их постижения. Научное и художественное в методах искусствоведения. Искусствоведение как продолжение искусства, художественные методы в структуре научной деятельности. Их сочетание со строго научными объективными подходами.

Специфика музыкального искусства и методов его познания. Особенности содержания и выразительных средств музыки. Их историческая изменчивость. Многообразные связи и зависимости музыкального искусства от других областей художественного творчества. Необходимость учета обоих указанных факторов при анализе музыкальных произведений и процесса развития музыкальной культуры. Недопустимость механического применения общих методологических установок и методов других наук к рассмотрению музыкальных явлений. Многообразие предметов, областей музыказнания и методов их рассмотрения.

Методология анализа музыкального произведения. Определение его онтологического статуса. Анализ содержания и формы (плана содержания и плана выражения) музыкального произведения, его жанровой и стилистической характерности. Музыкальная форма как конструкция и процесс. Интонационный, тематический, функциональный, целостный и другие подходы к анализу музыкального произведения. Проблема оценки музыкального произведения. Способы музыковедческого описания содержания музыкального произведения. Терминологический и образно-поэтический подходы. Проблема вербализации имманентного содержания музыки.

Основные аспекты анализа вокального произведения. Соотношение слова и музыки. Специфика вокальной интонации и ритма. Принципы вокализации поэти-

ческого текста. Роль инструментальной партии в вокальном произведении. Особенности композиционной организации вокального произведения.

Методология анализа музыкально-драматических произведений, его основные аспекты. Типы музыкально-драматических произведений. Синтетический характер художественных образов и их условность. Замедленность темпа драматического развития. Опера и ее разновидности. Оперные формы. Музыкальная драматургия оперы и ее композиция. Внешнее и внутреннее действие, роль музыки в раскрытии последнего. Строение оперного акта, принципы объединения актов и картин в единое целое. Интонационно-тематические связи в опере, лейтмотивная система. Симфонизация оперы. Системный подход к анализу выразительных средств музыки (музыкального языка). Его многоуровневый и многоаспектный характер. Контекстное значение приемов и средств музыкальной выразительности в произведении. Принцип множественного и концентрированного воздействия. Проблема природы и генезиса музыкальной выразительности.

Методология анализа отдельных сторон музыкального языка (мелодия, гармония, полифония, фактура и пр.). Рассмотрение их специфических особенностей и системных связей с другими элементами (напр., мелодия и гармония, гармония и форма и т.п.). Формообразующие и выразительные предпосылки различных сторон музыкальной организации.

Анализ различных видов музыкальной деятельности. Психофизиологические, психологические, социологические и культурно-исторические подходы к данной проблеме. Конкретно-социологические исследования музыкального восприятия, вкусов и художественных ориентаций слушателей (публики).

Применение методов смежных наук в музыкознании – результат включенности музыкального искусства в природную и общественную среду.

Методы естественно-научных дисциплин в музыкознании (математика, физика, акустика), их применение при анализе звукового материала, звуковых систем, строения музыкальных инструментов и пр.). Физикалистский подход к анализу содержания и формы музыкального произведения.

Использование данных об анатомии, физиологии и психологии человека при исследовании голосового аппарата певцов, способов звукоизвлечения и исполнительской техники, при изучении вопросов музыкальных способностей, восприятия, способов функционирования музыкального слуха и пр.

Методологические возможности лингвистики как гуманитарной науки. Языковедческие и семиотические методы в структуре музыкознания. Методологическое значение для музыкознания положений о коммуникативной функции языка и его знаковом характере, о типах знаков, о различении языка и речи, соотношении языка и мышления. Прагматика, семантика, синтаксика как составные части семиотики. Музыковедческие аналоги основным структурным подразделениям языкознания (фонетика, морфология, синтаксис). Использование в музыкознании положений о языковой синхронии и диахронии, теории стадиальности в развитии языка, методов сравнительно-исторического исследования. Семиотическое рассмотрение различных уровней музыкального языка (композиция произведения, жанр, стиль как семиотические объекты).

Применение методов дистрибутивного анализа при изучении структуры музыкального текста. Музыкальный язык определенного стиля как система инвариантов. Сегментация музыкального высказывания и правила дистрибуции (порядка

расположения) его элементов. Тождественная дистрибуция – взаимозаменяемость элементов. Ядерные структуры и их распространения (Б.М. Гаспаров).

Основные закономерности музыкально-исторического процесса. Методологические аспекты его рассмотрения.

Относительно малая степень разработанности методологических вопросов истории музыки. Мировоззренческие установки, принципиальные положения обществоведения и общеисторической методологии, а также обобщение опыта музыкально-исторических исследований как основа разработки методологии истории музыки.

Диалектика внешнего и внутреннего в истории музыки. Развитие музыкальной культуры в контексте общественно-политической, духовной и художественной жизни. Относительная автономность музыкальной истории (Дальхаз, 1977). Имманентные законы музыкально-исторического развития. Мера их стабильности (универсальности) и релятивности (ограниченности действия локальными рамками или рамками определенного исторического периода).

Основные категории музыкально-исторической науки. Причинность и случайность в истории музыкального искусства. Объективное единство культурной жизни человечества. Критика концепций замкнутых, преемственно не связанных цивилизаций.

Музыкально-историческое развитие. Всемирно-историческое и локально-историческое развитие. Критика концепций замкнутых, преемственно не связанных культур. Нелинейность и многоплановость культурно-исторического времени. Диалектика непрерывности и стадиальности музыкально-исторического процесса. Иерархичность критериев его расчленения: общеисторический (смена общественно-политических формаций), культурологический (смена типов культуры), художественно-эстетический (смена художественных направлений, эпохальных художественных стилей), специально музыкальный (смена ориентаций в области музыкального творчества, сдвиги в области музыкального языка и др.).

Эволюционные и революционные этапы в развитии музыкальной культуры (периоды количественных накоплений и качественных сдвигов в музыкальном художественном творчестве).

Зарождение, развитие и преодоление художественных идей, творческих направлений, музыкальных стилей. Их первичные и вторичные фазы (ранний и зрелый классицизм; ранний, зрелый и поздний романтизм и пр.).

Взаимодействие традиций и новаторства как механизм развития музыкального искусства. Идейно-художественные, стилевые, языковые связи новых художественных явлений со своими историческими предтечами. Возникновение качественно новых музыкальных явлений как результат отражения общественной жизни, отклик на потребности времени, а также результат внутреннего развития музыкального искусства, его образного строя и языка. Историческая трансформация систем музыкального интонирования.

Принцип отрицания, отталкивания в историческом развитии музыки. Исчерпание художественных идей, необходимость их обновления. Оппозиционность новых течений по отношению к предшествующим. Мера и ракурсы оппозиции (идеологический, эстетический, языковый). Историческое наследование всего ценного, глубинного, общечеловеческого. Непосредственные и дистанционные исторические связи в развитии музыкального искусства (неоклассицизм; актуализация рус-

ской духовной музыки и ее воздействие на музыкальную культуру современности). Спиралевидность (цикличность) музыкально-исторического процесса (чередование периодов классической и романтической ориентации). Теория музыкально-исторической флуктуации (Г. Хейдон, 1941).

Плюрализм музыкально-творческих явлений и художественных направлений. Многопоточность (многолинейность) музыкально-исторического процесса. Параллельное развитие и борьба различных школ, направлений, стилей. Возможность их временного отстранения (погружения), ухода с поверхности музыкально-исторического процесса и последующей актуализации. Многослойность, внутренняя противоречивость художественных стилей и направлений. Их историческая дифференциация и интеграция, поглощение одного направления другим, «растворение» в ином художественном контексте.

Поверхностное (явно выраженное) и глубинное развитие (накопление количественных изменений для качественного скачка, формирование новых художественных критериев в музыкальных жанрах второго плана, выхолащивание содержания, академизация некогда ведущих музыкальных жанров).

Разные уровни художественных взаимодействий: произведение, художник, течение, направление, эпоха. Межнациональные, стилевые и жанровые взаимодействия. Непосредственные и опосредованные воздействия.

Неравномерность музыкально-исторического развития. Замедленный характер изменений в одних областях музыкального творчества (фольклор) и относительная динамичность, интенсивность развития в других. Различие исторического времени в разных пластах музыкальной культуры. Возможность исторических сопоставлений на материале актуально функционирующих музыкальных явлений (вплоть до сравнения «полюсов» истории: древние формы фольклора и современное музыкальное искусство).

Проблема художественного прогресса и ее проявления в музыкальном искусстве. Накопление художественных ценностей, историческая аккумулятивность в области музыки. Усложнение и обогащение художественного строя, формы и языка музыкального искусства. Дифференциация его функций. Усложнение форм и структуры музыкальной жизни. Историческое развитие художественного восприятия. Неравномерный и противоречивый характер художественного прогресса. Кризисные явления в сфере музыкального творчества и восприятия.

Непреходящий, безотносительный характер художественных ценностей, их общечеловеческое значение. Музыкальное искусство определенного времени как гуманистический документ эпохи, вклад в художественную сокровищницу человечества. Жизнь художественного произведения и исторических пластов музыкального искусства во времени. Их переосмысление и актуализация. Исполнение и исследование музыки предшествующих эпох как форма исторического диалога. Подвижность, изменчивость активного слоя исторического наследия.

Перипетии музыкально-исторического процесса. Прерывание и возобновление традиций. Омертвление художественных явлений в результате социальных катаклизмов, в связи со стилевыми переориентациями слушателей, изменением способов музыкального мышления. Историчность современного музыкального сознания как способ преодоления данной тенденции.

Объективные и субъективные факторы музыкальной истории, их диалектическое соотношение. Материальные и духовные предпосылки музыкально-исторического процесса. Роль народных масс, основных социальных слоев, их

жизненных и художественных ориентаций в истории музыкальной культуры и художественного творчества. Активная роль художественной интелигенции в развитии музыкального искусства. Художник-творец как выразитель объективных тенденций музыкально-исторического развития, его личностный вклад в культуру. Личностное и коллективное в музыкальном искусстве разных эпох.

Методологические вопросы исторического музыкознания

Система методов исторического музыкознания

Ось «специфически-музыкальное – внemузыкальное».

Категории и методы, обеспечивающие рассмотрение имманентных сторон музыкально-исторического процесса: исторически конкретизированные музыкально-эстетические, стилистические и структурно-логические категории (см. Темы 3 и 4 Программы). Опасность ограничения музыкования рассмотрением узко технологической сферы при одностороннем акцентировании имманентной стороны искусства.

Категории и методы, обеспечивающие рассмотрение музыки в культурно-историческом и социальном контекстах: культурологический, социологический и социопсихологический подходы (см. Тему 2 Программы).

Ось «универсальное – региональное – локальное (национальное)».

Категории и методы, призванные обеспечить рассмотрение музыкально-исторического процесса в его культурно-географической дифференциации: культурно-типологический подход (см. Тему 7 Программы).

Ось «прошедшее – настоящее – будущее».

Стадиально-формационный подход; метод историзма и его частные проявления: историко-генетический, ретроспективный, историко-прогностический.

Ось «фактология – исторические концепции».

Методы описательные, компаративные, системные.

Вспомогательные методы исторического музыкознания (археологические, палеографические и др.).

Соотношение индуктивного и дедуктивного методов в историческом познании. Накопление фактов, их систематизация и объяснение как исходный пункт исторического исследования. Построение музыкально-исторических концепций и трактовка в их свете конкретных явлений. Пересмотр исторических концепций под влиянием новых данных, при смене художественных и исторических позиций. Возвращение и доказательство в исторической науке.

Историческая синхрония и диахрония. Историзм как принцип познания музыкальных явлений в их становлении и развитии. Рассмотрение «срезов истории» (качественно определенных этапов) в общей цепи исторических событий, в свете логики исторического процесса. Изучение генезиса музыкально-исторических явлений и тенденций их последующего развития как необходимые аспекты исследования. Современность как этап истории. Свертывание в современном состоянии музыкальной культуры всего ее предшествующего развития (специфический аспект единства исторического и логического). Реализация и относительно полное выявление в современной музыкальной культуре исторических предпосылок. Современность как ключ к пониманию музыкального исторического прошлого.

История и современность и их отношение к будущему. Прогностические функции музыкально-исторической науки. Историческое целеполагание как проявление сознательной исторической активности. Его проявления в музыкальной эсте-

тике и критике, в музыкальной пропаганде, в теории и практике музыкально-воспитательного процесса.

Сравнительно-исторический метод. Сравнение как один из основных логических приемов познания внешнего мира и духовных ценностей. Сравнительно-исторический метод в музыказнании – метод исследования, позволяющий выявлять общее и особенное в музыкально-исторических явлениях, ступени и тенденции их развития. Применение сравнительно-исторического метода при изучении международных художественных связей, сходства и различия музыкальных культур разных стран.

Формы сравнительно-исторического метода:

сопоставительный метод, раскрывающий природу разнородных исторических объектов, особенности их внутренней структуры;

историко-типологическое сравнение (объяснение типологического родства объектов одинаковыми условиями их происхождения и развития);

историко-генетическое сравнение (установление генетического родства художественных явлений – происхождение из одного источника).

Формирование сравнительно-исторического метода в музыказнании XIX века (работы русских ученых П. Сокальского, А. Фамильца, В. Петра). Немецкая школа сравнительного музыказнания начала XX века (изучение музыкальных культур внеевропейских народов). Ее значение и методологическая ограниченность.

Объекты и предметы сравнительно-исторического исследований в области музыки: фольклор различных народов (К. Квитка, В. Гошовский, Ф. Рубцов, Е. Гиппиус и его школа), музыкальная культура различных исторических периодов, типы музыкальной образности, языковые и жанрово-стилевые системы, типологическая характеристика жанра, типы музыкального профессионализма (Н. Шахназарова), типы симфонизма (И. Соллертинский) и пр.

Применение сравнительно-исторического метода в музыкально-педагогическом процессе.

Характерные черты сравнительно-исторического метода. Сущностная значимость сопоставляемых сторон исследуемого материала. Известная схематизация исследования, связанная с необходимостью параллельного рассмотрения сходных аспектов. Сочетание сравнительно-исторического метода с другими исследовательскими приемами.

Социологический подход в музыказнании – рассмотрение музыкальной культуры как социальной подсистемы. Социальная обусловленность состояния музыкальной культуры на различных исторических этапах и в различных регионах земного шара. Воздействие общественной жизни на механизмы ее функционирования и развития. Причины возникновения, преобразования и отмирания музыкальных жанров и стилей. Внутренняя дифференциация музыкальной культуры по социальным и культурным слоям. Теоретические и конкретно-прикладные социологические исследования.

Применение социологических методов к изучению истории музыки. Проблема создания музыкально-исторической социологии.

Основные задачи музыкально-социологических исследований:

рассмотрение структуры общественной музыкальной жизни, форм и типов музыкальной деятельности, функционирования музыкальных институтов;

изучение закономерностей музыкального поведения различных групп людей – участников музыкальной коммуникации, механизмов социального воздействия на формирование вкусов и ценностных ориентаций слушателей, на творческие позиции композиторов и исполнителей;

разработка теоретических основ и практических рекомендаций по пропаганде музыки;

поиск оптимальных способов управления развитием музыкального искусства.

Принцип системности в музыкально-историческом исследовании (системно-исторический метод). Развитие как неизбежное следствие функционирования любой системы. Понимание музыкальной культуры как динамически развивающейся системы (целостность, структура, единый процесс) и как одной из подсистем общественного развития. Охват различных сфер и пластов музыкальной культуры в их связи между собой и с духовной жизнью общества. Рассмотрение исторических состояний музыкального искусства в общекультурном и общественно-политическом контекстах. Элементы системного анализа в исследованиях Б. Асафьева и других представителей отечественного музыкознания. Применение системного подхода в анализе функционирования музыкального искусства в прошлом и его современного состояния. Возможность применения системного метода при исследовании будущих состояний художественной культуры (системно-прогностический подход).

Проблема «рельефа и фона» в музыкально-исторической науке. История как цепь высших творческих достижений («выставка шедевров» – К. Дальхауз) или художественный процесс во всей его полноте и противоречивости (вершины и целостный поток).

Целостность музыкально-исторической науки как идеальный ориентир для исследовательской деятельности. Выработка музыкально-исторических универсалий и их использование в качестве инструмента исследования.

Дифференциация методов исторического исследования и трактовки музыкально-исторических явлений при обращении к различному художественному материалу (географические и исторические различия, музыка разных жанров и стилей). Специальные методы музыкально-исторического исследования: биографический, статистический. Искусствометрия и возможности ее использования при анализе музыкально-исторического процесса. Вопросы датирования (хронологии).

Неравномерность развития различных областей исторического музыкознания на современном этапе. Традиционно сложившийся приоритет исследования композиторского творчества, относительная неразвитость истории исполнительства, малая изученность вопросов истории музыкального восприятия. Необходимость углубления психологических, культурологических, социологических, системных подходов к изучению истории музыки.

Плюрализм методов и проблема единства музыковедческого исследования и музыкознания в целом. Идеологичность методологии, фиксация в ней специфического взгляда на мир и на изучаемую предметную область. Опасность получения искаженной картины действительности в случае применения односторонне ориентированных методов. Использование перекрещивающихся методов как средство получения стереоскопического «портрета» исследуемого явления. Логически и методологически согласованное и разностороннее исследование как идеал музыкознания.

Методологическая вооруженность как условие успешной научной и практической деятельности музыковеда. Необходимость усвоения методологических знаний и постоянной методологической рефлексии. Методологический анализ музыковедческой литературы. Разработка новых методов в процессе исследования.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

— основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; цель методологии и ее место в изучении данной науки; основные методы научного познания и их применение в музыказнании; теоретические основы методологии анализа музыкальных произведений в соответствие с их жанрово-стилевой спецификой и использованием знаний из смежных наук; иметь представления о степени разработанности методологических принципов в отечественной музыкальной науке.

Уметь:

— применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

Владеть:

— навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения реалистических целей профессионального роста; навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ №	Наименование темы (раздела)	Количество часов				
		всего	аудиторных			самостоя- тельная работа
			контакт- ные	прак- тиче- ских	инди- виду- альных	
Раздел I. Теоретическое музыказнание						
1	Основные предметы теоретического музыко- знания	16	8	-	-	8
2	Музыкальная культурология	16	8	-	-	8
3	Основные понятия музыкальной эстетики	15	7	-	-	8
4	Музыкальный язык и музыкальная форма	16	8	-	-	8
Раздел II. Историческое музыказнание						
5	Структура исторического музыказнания	15	7	-	-	8
6	Основные характеристики музыкально- исторического процесса	15	7	-	-	8
7	Национальное и интернациональное в музыке	17	7	-	-	10
Раздел III. Методология музыковедческого исследования						
8	Общие вопросы методологии музыказнания	17	7	-	-	10
9	Основные закономерности музыкально- исторического процесса. Методологические асpekты его рассмотрения	16,5	7	-	-	9,5

	Контроль	0,5	-	-	-	-
	Итого за год	144	66	-	-	77,5

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствие с учебным планом НГК по специальности 53.05.05 Музыковедение в конце 4 семестра на II курсе проводится недифференцированный зачет.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. М., 1991. 320 с.
- Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1977. 332 с.
- Бычков Ю.Н. Музыкальная форма как конструкция и процесс // Вопросы методологии теоретического музыкознания: Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных. М. 1983. Вып. 66. С. 35-56.
- Бычков Ю.Н. Целостный анализ музыкального произведения и формы проявления активности музыкального сознания: Лекции по курсу «анализ музыкальных произведений». М., 1984. 54. с.
- Галицкая С.П., Плахова А.Ю. Монодия: проблемы теории. — М., 2013. – 320.
- Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке. М., 2009. 255 с.
- Гундорина А.А. Современная нотография: проблемы методологии: автореф. дис. ... канд. иск. Саратов, 2012.
- Демешко Г.А. Полифоническое формообразование в музыке XX Века. Мелодия и контрапункт: курс лекций. Новосибирск, 2012. 213 с.
- Земцовский И. И. Фольклор и композитор // Музыка и современность. М., 1971. Вып. 7. С. 69-71.
- Коляденко Н.П. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века). Новосибирск, 2005. 392 с.
- Кон Ю. Н.К вопросу о понятии «музыкальный язык» // От Люлли до наших дней. М. Музыка. 1967. С. 93-104.
- Консон Г.Р. Целостный анализ как универсальный метод научного познания художественных текстов (на материале музыкального искусства): автореф. дис. ... д-ра иск. Саратов, 2010.
- Корнелюк Т.А. Музыкознание как открытая система: опыт постановки проблемы: на материале отечественной музыкальной науки: автореф. дис. ... канд. иск., Новосибирск, 2007. 28 с.
- Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... д-ра иск. Киев, 1988. 41 с.
- Медушевский В.В. Исторический параллелизм в развитии вербального и музыкального языка // Научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Сб. 36: Слово и музыка. М., 2002. С. 51-70.
- Назайкинский Е.В. Искусство и наука в деятельности музыкovedа// Музыкальное искусство и наука. М., 1973. Вып. 2. С. 3-16.
- Очеретовская Н.Л. Об отражении действительности в музыке. Л., 1979. 72 с.
- Сохор А.Н. О методологии музыкальной критики // Современные вопросы музыкознания. М., 1976. С. 42-62.
- Теоретические концепции XX века: Итоги и перспективы отечественной науки: Материалы Всероссийской научной конференции 14-18 ноября 2000 г. Новосибирск, 2000.

Фомин В.П. Музыкальная жизнь как проблема теоретического музыказнания: Афтореф. дис. ...канд. иск., М. 1977. 22 с.

Шиндин Б.А. Жанровая типология древнерусского певческого искусства: Моно-графия. Новосибирск, 2004. 400 с.

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

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/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Полitemатическая 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.nsglinka.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>

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.

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Дисциплина «Введение в музыказнание» направлена на подготовку музыковедов к практической и научно-исследовательской работе. Этим обусловлена необходимость формирования у студентов системных представлений об истории, структуре, основных научных категориях музыкальной науки и овладения основными методами музыковедческого исследования.

В процессе освоения данной дисциплины преподавателю необходимо сформировать представления у студентов-музыковедов о месте музыказнания, как части гуманитарного знания, в музыкальной культуре и социальной значимости музыкальной науки. Кроме того, в задачи педагога входит способствование осознанию студентами перспектив просветительской и научно-практической деятельности музыковеда. Музыказнание должно предстать перед студентами как единая и целостная система знаний. Наряду с основными вопросами истории данного предмета необходимо обрисовать современное состояние музыказнания, имеющиеся в нем

противоречия и проблемы, обозначить тенденции развития данной области науки и стимулировать творческий подход студентов к овладению своей специальностью.

Методические указания для студентов

Лекционный курс «Введение в музыказнание» построен на обобщении полученных знаний в процессе обучения и направлен на осмысление студентами избранной ими области научно-практической деятельности, оказание молодым музыкovedам методической помощи в разработке и решении методологических проблем изучаемой темы и формирование ценностных ориентиров в определении целей музыкальной деятельности. Особое внимание следует уделять самостоятельной работе, суть которой состоит не только в изучении рекомендуемой литературы, но также в необходимости осмыслиения накопленного опыта в постижении явлений музыкального искусства и стремления к сохранению социальных и культурных ценностей.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специализированная учебная аудитория для групповых занятий, оборудованная аудио- и видеотехникой.