

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра общего фортепиано

Рабочая программа дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

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

Квалификация «Магистр»

Новосибирск 2019

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

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО
для обучающихся по направ-
лению подготовки

53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство
(Профили подготовки «Фор-
типиано», «Орган», «Оркест-
ровые струнные инструмен-
ты» (по видам инструментов:
скрипка, альт, виолончель,
контрабас, арфа), «Оркестро-
вые духовые и ударные ин-
струменты», «Баян, аккорде-
он и струнные щипковые ин-
струменты»; 53.04.02 Во-
кальное искусство (Профиль
подготовки «Академическое
пение»); 53.04.04 Дирижиро-
вание (Профили подготовки
«Дирижирование академиче-
ским хором», «Дирижирова-
ние симфоническим оркест-
ром»); 53.04.06 Музыкозна-
ние и музыкально-
прикладное искусство (Про-
филь подготовки «Музы-
кальная педагогика»)

Автор-составитель: профессор Н.С. Бажанов

Рецензент: профессор М.Г. Карпычев

Редактор: специалист по учебно-методической работе М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы музыкального искусства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО для обучающихся по направлениям подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (Профили подготовки «Фортепиано», «Орган», «Оркестровые струнные инструменты» (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»; 53.04.02 Вокальное искусство (Профиль подготовки «Академическое пение»); 53.04.04 Дирижирование (Профили подготовки «Дирижирование академическим хором», «Дирижирование симфоническим оркестром»); 53.04.06 Музыкование и музыкально-прикладное искусство (Профиль подготовки «Музыкальная педагогика»), с учетом учебных планов подготовки магистров по соответствующим направлениям подготовки в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули) по выбору 1». Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ (144 часа), аудиторная работа – 38 часов, самостоятельная работа – 105,5 часов, контроль – 0,5 часа, время изучения – 2 семестр. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель дисциплины – дать магистрантам представление о сложностях развития музыкального искусства на современном этапе, о разнонаправленных тенденциях и направлениях эволюции музыкального исполнительства и композиторского творчества.

Задачами дисциплины является теоретическое и практической знакомство магистрантов с актуальными проблемами современного музыкального искусства в области музыкального языка, стилистики, взаимодействия традиций и новаторства, трактовки музыкального произведения, соотношения в нем художественного и интонационного содержания с формой, интерпретации музыки и пр.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данный курс играет важную роль в процессе профессиональной подготовки магистрантов-исполнителей, погружая их в контекст современной научной музыкально-творческой (исполнительской, педагогической, искусствоведческой и пр.) проблематики и показывая широкие перспективы разнообразной профессиональной деятельности. Как следствие, эта дисциплина тесным образом связана с такими предметами профессионального цикла, как Современное исполнительство, Основы научного исследования, Современная музыкальная жизнь и т.д.

Требования к уровню освоения содержания курса. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать следующими универсальной и профессиональной компетенциями (**УК, ПК**):

<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 53.04.02 Вокальное искусство 53.04.04 Дирижирование 53.04.06 Музыко-знание и музыкально-прикладное искусство)</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – объяснять феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; – навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода (53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 53.04.02 Вокальное искусство 53.04.04 Дирижирование 53.04.06 Музыко-знание и музыкально-прикладное искусство)</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологикой; – навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.

<p>УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.</p> <p>(53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство)</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – современные средства информационно-коммуникационных технологий; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; – понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; – выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; – вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – практическими навыками использования современных коммуникативных технологий.
--	---

Краткие методические указания. В рамках дисциплины обучение ведется по нескольким направлениям:

- изучение современных проблем музыкального искусства
- развития навыков обобщения частных фактов и тенденций в музыкальном искусстве;
- развитие навыков самостоятельной работы с литературными, видео и аудиоисточниками, нотными изданиями, редакциями.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания курса

(основные дидактические единицы)

Музыкальное искусство как часть культуры, современное состояние мировой музыкальной культуры, проблема нового музыкального языка и социальные аспекты существования музыки, музыкальный стиль, музыкальное произведение, интонация и проблемы музыкального содержания, проблемы интерпретации музыки, проблемы современного репертуара, основные тенденции в развитии исполнительского искусства.

Основные разделы курса

Введение в курс "Современные проблемы музыкального искусства". В вводной лекции курса предлагается теоретическое обоснование неизбежности возникновения несоответствий в границах музыкального искусства и в контексте его существования в культуре в целом. Приводится характеристика, в общем плане, основные проблемы музыкального искусства и, что самое главное, их взаимосвязи между собой. Рассматриваются виды музыкального слуха: декоративный, аналитический, художественный, основные критерии и приемы

профессионального прослушания музыки, (музыкальных звуко-видеозаписей сопровождающих данный курс лекций). Магистрантам разъясняется система компьютерного тестирования (программа SunRav Test Office Pro 4.) и критерии оценки ответов на проблемные вопросы семинарских занятий.

Современное состояние мировой музыкальной культуры характеризуется в нескольких срезах. Рассматриваются: социологический аспект музыкальной культуры, соотношение популярных и академических жанров музыки, основные художественные направления, течения, эстетические установки и технические решения. Отдельно и подробно характеризуются особенности функционирования современных компьютерных информационно коммуникативных средств музыкальной культуры. Среди множества современные направления в музыкальной композиции наиболее подробно, со звуковыми примерами рассматриваются: минимализм, гиперполифония, сонористика, на примере творчества С. Губайдулиной, А. Шнитке, Р. Щедрина, К. Штокхаузена, Джона Кейджа, Георги Лигети, А. Пярта, Я. Ксенакиса. Соотношение и взаимодействие композиторской и исполнительской ветвей анализируется в контексте современных тенденций развития музыкального искусства. К тенденциям отнесены - виртуозное и содержательное направления, влияние на музыкальную действительность звукозаписей и современных музыкально-информационных систем, традиционной музыки народов мира и неевропейских музыкальных культур. Конкурсы, концерты, шоу, исполнительский театр, перформанс, фестивали, мастер-классы представляют собой различные альтернативные формы существования музыкального произведения в современной культуре.

Проблема нового музыкального языка и социальные аспекты существования музыки. В этом разделе поднимается известная проблема доступности и востребованности современной музыки широкой аудиторией слушателей и музыкантов любителей. Во второй половине XX века возникший кризис академического музыкального искусства привел к самоизоляции авангардных композиторских течений. Массовое и элитарное искусство все более взаимно-удалялись в своей эстетике и практике композиции. Репертуар филармоний, ведущих мировых концертных и оперных залов все более находился в оппозиции и несоответствии с фестивалями современной музыки. Кризисные явления в музыкальном искусстве преодолевались постепенно с позиций интоационной содержательности и выразительности музыкальных произведений.

Авангардизм - художественное направление, возникшее в зарубежном искусстве в конце 40-х годов и оказало значительное влияние на развитие музыки второй половины XX века. Мировоззренческие корни авангардизма – в идеализме: человек существует в мире как однокая личность, искусство не столько обращено к обществу, сколько является средством субъективного выражения. Новое поколение композиторов, выдвинувшихся в 50-е годы: Л. Шеффер, К. Штокхаузен, Л. Булез, Д. Кейдж, Д. Лигети, Л. Борно и др. Отрицание авангардистами классических основ музыки, традиционных средств выразительности: мелодии, лада, гармонии (основа композиционной техники – додекафония, серийность), привычного использования музыкальных инструментов. Новые экспериментальные задачи в отношении звука, ис-

пользование как музыкальных, так и внемузыкальных звуков (шумов, стука, грохота, шелеста и т.д.). Поиски необычных средств выражения с применением современной техники.

Возникновение алеаторики, сонористики, электронной (конкретной, технической) музыки; их краткая характеристика: алеаторика (буквально «жребий»), когда произведение (или его часть) подчинено случайности (К. Штокхаузен «Фортепианная пьеса X1», Д. Кейдж, П. Булез). Использование алеаторики в произведении К. Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы». Графическая запись алеаторики; + сонористика («звучать») – музыка тембров – направление, связанное с поисками и монтажом новых тембровых красок; + электронная (конкретная, техническая) музыка: изначально – звуки конкретной среды, записанные на магнитную ленту. Принцип электронной музыки – создание сочинения техническими средствами и отсутствие исполнителя. Эволюция электронной (конкретной) музыки: магнитофон – синтезатор компьютер. «Шумовые этюды» и «Симфония для одного человека» Пьера Шеффера – первые образцы электронной (конкретной) музыки.

Психологическое воздействие сочинений авангардистов, основанное на «нулевой» информации, заложенной художником, дающей слушателю простор для фантазии и раскрепощения. Широкое распространение технологических приемов авангардизма в музыке современных композиторов неавангардного мышления, когда звуковые поиски не самоцель, а средство в содержательном произведении (О. Мессиан, В. Лютославский), в отечественной музыке (А. Шнитке), в музыке кино О. Артемьев). Неоромантизм и минимализм в ряду направлений 80-х годов, тяготеющие к нарочитой простоте высказывания лирических чувств, нарочитому возвращению к традиционным формам и средствам.

Разные пути современной серьезной отечественной музыки: на фольклорной основе (Г. Свиридов. В. Гаврилин), на классической (Б. Чайковский, Б. Тищенко, Р. Щедрин), авангардистской (А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина), на основе рок-музыки (А. Рыбников).

Проблемы музыкального стиля. Теория стиля в музыкальном искусстве является одной из самых сложных частей современного музыказнания и в наибольшей своей части и подробностях изучается в дисциплине «Современные проблемы музыкальной науки». В этом разделе настоящего курса изучаются теоретические и практические проблемы музыкального стиля, однако наибольшее место занимают проблемы исполнительского стиля, особенности его проявления в музыкальном искусстве, в концертной исполнительской практике. Исполнительский стиль является одной из категорий, которая может представить все основные стороны исполнительского искусства в обобщенном и, одновременно, конкретно-практическом виде. В этом состоит универсальное значение категории «стиль». Предлагаются и анализируются различные определение содержания, структуры, внутренних и внешних связей понятия исполнительский стиль. Исполнительский индивидуальный стиль и его проявления в музыкальном искусстве изучаются в основном на примерах инструментальной музыки, более сложные варианты проявления коллективного ис-

полнительского стиля в этом разделе не рассматриваются. Для иллюстрации проявления стиля в исполнительском искусстве привлекаются несколько исполнений одного и того же музыкального произведения. По понятным причинам, в этом случае выбор произведения продиктован наибольшим количеством его исполнительских вариантов в виде доступных звукозаписей.

Проблемы музыкального произведения. Музыкальное произведение предстает перед слушателем, исполнителем, исследователем как основной объект музыкального искусства. В этой части курса изучаются различные формы бытования музыки – импровизация, наигрыш, исполнительские вариации, музыкальное произведение. Произведение музыки и музыкальное произведение. Понятие «музыкальное произведение». Основные критерии музыкального произведения. Константность. Законченный образец музыкального искусства предполагающий стабильное устойчивое воспроизведение. Стабильность формы, которая успешно выполняет основные функции музыки. Фиксация в материале. Звук, графика, и др. материалы. Авторство (авторское право и принадлежность). Опус или opusmusik. Система текстов произведения – каждый из которых, соответствует различным формам существования музыкального произведения в культуре. Формы и виды музыкального произведения. Формы: сонатная, период, простая трехчастная и т. д. Виды произведения: композиторские варианты, исполнительские варианты, слушательские варианты. Обновление содержания и формы произведения. Переосмысление. Лабильность интонационного содержания. Формы существования музыкального произведения в культуре. Концертное исполнение и современные звуко-видеозапись. Интонационная форма и нотный текст произведения. Реальность и иллюзии нотного текста музыкального произведения. Особенности акустического текста и интонационной формы музыкального произведения.

Интонация и проблемы музыкального содержания. Интонационная природа музыки. Основные положения теории интонации. Определение понятия «интонация». Б.Яворский, Б.В. Аасфьев об интонации. Условные и безусловные интонации. Основные атрибуты интонации, фундаментальность, минимальность, выразительная определенность, знаковая константность, смысловая контекстуальность. Системная организация структурных элементов интонации. Хаос и упорядоченность системы интонационных выразительных средств. Звуковысотные и временные характеристики интонации. Интонационные грамматики. Основа и пролонгация мелодии. Континуальность и дискретность интонации. Основные и дополнительные интонационные слои. Антропоцентризм интонационной природы музыки. Музыкальная память – основа существования интонации, интонационных смыслов. Интонационный гештальт. Интонационные тождества – соответствие – эквивалентности – универсумы. Взаимосвязь содержания и формы музыкального произведения. Теория содержания музыки. Интонация и музыкальный образ. Функции интонации в музыкальном искусстве.

Проблемы интерпретации музыки. Проблемы интерпретации музыкальных произведений: исполнительские задачи в связи с современными

композиторскими техниками. Профанация литературной программы произведения. Критерии описания интерпретации.

Насыщенность интонационными событиями, когда интонационное событие интерпретации – те подробности интонирования, произнесения нотного текста, которые отличают данную интерпретацию от других. *Правдивость*, органичность интерпретации. Оправданы ли интонационные события самим авторским текстом, сочетаются ли и взаимосвязаны ли они с ним. *Образно художественные референции*. При прослушивали произведение в данном исполнении, возникали ли ассоциации, представления, аналогии с музыкальными и немузыкальными рядами вашего знания и опыта. *Техническое совершенство интерпретации*. Слышны ли погрешности в исполнении технического порядка. Совершенство формы исполнительского выражения произведения. *Оригинальность, новизна интерпретации*. Индивидуальная неповторимость интерпретации. Наличие новизны и неожиданности, художественное открытие нового интонационного потенциала произведения. *Художественно – идеальная значимость интерпретации*. Насколько интонационные смыслы складываются в значительное и необходимое для человека содержание. Данное произведение служит, развлечению и отдыху или интенсивному духовному совершенствованию слушателя. *Стилевое совершенство интерпретации*. Соответствие стилю композитора. Обогащение представлений о стиле композитора. *Эмоциональная насыщенность* интерпретации. Типы интерпретационных стилей. Виртуозная и содержательная интерпретации. Интерпретация композиторами своих сочинений. Примеры – Сен-Санс, Малер, Григ, Прокофьев, Рахманинов.

Историческое исполнительство, аутентичное течение в исполнительском искусстве. Историческое исполнительство, аутентичное и современное исполнение. Основная дискуссия между историческим и современным исполнительством. Структура концепции исторического исполнительства – инструментарий, нотный текст, особенности интонирования. Ричард Тарускин и его утверждение «Мнимая "аутентичность" исполнения, в конечном счете оборачивается достоверным отражением вкусов конца XX века». «За» и «против» исторического исполнительства. Игорь Стравинский и мир исторического исполнительства. Николаус Арнанкур, Густав Леонхард, Альфред Деллер. Историческое исполнительство и репертуар. Текстологические изыскания более достоверных вариантов. Сравнительный анализ авторских вариантов рукописи.

Проблемы современного репертуара музыкального искусства. Исследования и мониторинг репертуара концертных организаций. Предпочтения публики и массовый спрос на классическую музыку. Статистические данные о предпочтениях в репертуарной политике. Анализ зарубежных буклетов и концертных анонсов. Анализ интернет-данных. Мониторинг предпочтений публики через интернет (различные варианты). Педагогические и исполнительские проблемы репертуара. Дефицит современного репертуара.

Основные тенденции в развитии исполнительского искусства. Ориентиры, тенденции, эстетика исполнительского искусства. Век звукозаписи. Минимализм тоносопряжения. Резервы выразительности в тонопереходах.

Симфонический пианизм. В. Ашkenази. Трансцендентальная виртуозность (атлетический пианизм) Д. Мацуев, А. Володось. В. Ашkenази. Полифонизация фактуры. Содержательность интонирования. Интонация характерная, выразительная. Резервы темброво-колористической трактовки фортепиано. Вертикальные динамические соотношения звуков аккорда. Интонационное обобщение. Яркие интонационные кульминации. Замедление темпов. Повышенный интерес к периферическим частям фортепианного репертуара. Кризис романтического пианизма.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№ тем	Наименование тем	Количество часов		
		всего	аудиторные занятия	самостоя- тельная работа
			лекционные	
1.	Введение в курс "Современные проблемы музыкального искусства".	8	2	6
2.	Современное состояние мировой музыкальной культуры. Основные художественные направления, течения, эстетические установки и технические решения. Современные направления в музыкальной композиции.	24	6	18
3.	Проблема нового музыкального языка и социальные аспекты существования музыки. Взаимодействие традиций и новаторства в современном музыкальном искусстве. Кризисные явления в музыкальном искусстве.	16	4	12
4.	Проблемы музыкального стиля. Теоретические и практические проблемы музыкального стиля, исследования творческих достижений выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей.	16	4	12
5.	Проблемы музыкального произведения. Обновление содержания и формы. Переосмысление. Лабильность интонационного содержания. Формы существования музыкального произведения в культуре.	16	4	12
6.	Интонация и проблемы музыкального содержания. Взаимосвязь содержания и формы музыкального произведения.	24	6	18
7.	Проблемы интерпретации музыки. Проблемы интерпретации музыкальных произведений: исполнительские задачи в связи с современными композиторскими техниками. Виртуозность и содержательность исполнения.	16	4	12
8.	Историческое исполнительство , аутентичное течение в исполнительском искусстве. Историческое исполнительство, аутентичное и современное исполнение.	16	4	12
9.	Проблемы современного репертуара музыкального искусства.	3,5	2	1,5
10.	Основные тенденции в развитии исполнительского искусства.	4	2	2
11.	Контроль	0,5	—	—
12.	Итого	144	38	105,5

IV. Формы промежуточного и итогового контроля.

Промежуточный контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме семинарских занятий. На них происходит обсуждение, возвращение и преобразование материала, предоставленного на лекциях в форме суждений и аналитических действий студентов. В конце 2-го семестра предусмотрен зачет с оценкой.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М., СПб 1999.
2. Алексеев А. Д. О проблеме стильного исполнения. В кн.: О музыкальном исполнительстве. М, 1954, с. 159-170.
3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Интонация // Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. 5. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - С. 153-276.
4. Асафьев Б.В. Речевая интонация. - М.;Л.: Музыка, 1965.- 134 с.
5. Благой Д. К пониманию пианистом авторского текста (заметки об артикуляционных, динамических и темповых обозначениях). — В кн.: Вопросы фортепианного исполнительства. Вып. 3. М., 1973, с. 188—216.
6. Блинова М. На пути к физиологическому изучению интонационной выразительности // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 5.- Музыка: Ленинград, 1967.- С.170-190.
7. Карпычев М.Г. Теоретические проблемы содержания музыки. – Новосибирск. 1997. – 68 с.
8. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII начала XIX веков: Самосознание эпохи и музыкальная практика. М.: Моск. гос. консерватория. 192 с., илл.
9. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века: Пер. с чешс. под ред. Ю. Н. Холопова и Ю. Н. Рагса М., 1976. 367с.
10. Кон Ю. Г. К вопросу о понятии музыкальный язык // От Люлли до наших дней. М., 1976, с. 93-104.
11. Кром А. Стив Райх и классический минимализм 1960-х начала 1970-х годов //Музыкальная академия 2002 № 3.- С. 209-219.
12. Ксенакис Янис Беседы//НОМО MUSICUS: Альманах музыкальной психологии.- М.,1994.-206 с.
13. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М.,1990.
14. Малышев И. «К определению понятия «музыкальное произведение»»// В кн. Эстетические очерки, вып. 3. М., 1973.- С.142-163.
15. Мальцев. А. Мальцев С. Нотация и исполнение// Мастерство музыканта исполнителя.- Вып.2.-Сов. композитор: М. 1976.- С.68-104.
16. Медушевский В. Интонационная теория в исторической перспективе//Сов. музыка 1985 N7 С.66-70.

17. Напреев Б. К вопросу об интонации //Вопросы музыковедения.- Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып.18. М., 1976.- С.280-300.
18. Натансон В. Русские пианисты 4050 годов XIX века // Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 3. М., 1962. с. 220-262.
19. Рабинович Д.А. Исполнитель и стиль: Изб. статьи. (в 2-х вып.) М.: Сов. композитор, 1979. Вып.1. Проблемы пианистической стилистики. 320с. М.: Сов. композитор, 1981. Вып.2. Критико-публицистические этюды. 229с.
20. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М.: Искусство, 1989. 293 с.
21. Смирнова Н.М. Авторский стиль и вопросы формирования исполнительского мышления пианистов: Автореф. дис. канд. искусствоведения / Ростов. гос. консерватория им. С.В.Рахманинова. Ростов н/Д, 2003. 26 с.
22. Фейнберг. С. Стиль исполнения. Сов. музыка, 1961, 2, с. 108-115.
23. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства.-Ч. 2.-Содержание музыкального произведения.- М., МГК, 1991 г.
24. Хохлов Ю. К проблеме интонации// Сов. музыка 1952 N12 С.54-61.
25. Христов Д. Теоретические основы мелодики.- М.:Музыка, 1980.-256 с.
26. Цукерман В.С. Музыка и слушатель. Опыт социологического исследования. - М., 1972.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714PerPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.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.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>

5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для педагога

Среди дисциплин теоретического цикла в магистратуре важное место занимает курс «Современные проблемы музыкального искусства». Магистранты, обучающиеся в консерватории, должны обладать комплексом теоретических представления и необходимым объёмом интонационного знания соответствующим современным условиям бытования музыкального искусства. В XXI веке развитие общества, науки, искусства, религии стало проходить в условиях столкновения разнонаправленных тенденций, направлений, неоднородных сложных движений, диффузии элементов метасистемы культуры. Хаос и упорядоченность, случайность и закономерность, структурность и мономерная неделимость, самодостаточность – этот ряд атрибутов современной культуры относится и к её части, а именно к музыкальному искусству и может быть продолжен в виде других оппозиционных понятий.

В настоящем курсе проблемный метод изучения материала является основным. Ориентация на действительное состояние музыкального искусства, лишенная иллюзорности и наивного оптимизма позволяет обратиться к проблемам музыкальной действительности во всей её полноте, сложности и противоречивости. В одних случаях такие противоречия вызваны различными темпами развития музыкального мышления академической музыкальной среды и широкой публики, в других противоположные движения, тенденции развития составляют сущность самих музыкальных феноменов, категорий, объектов.

Порождение множества сложных задач в музыкальном искусстве вызвано неизбежным включением в процесс интонирования и соинтонирования музыкального произведения человека, слушателя. Антропоцентризм музыкального искусства действительно существует и находит все больше подтверждений и аргументов в свою пользу.

По своей специфике курс изучения проблем музыкального искусства должен обязательно включать большое количество музыкальных иллюстраций, использовать современные средства медиакультуры. Вот почему весь курс ориентирован на использование компьютерных средств поддержки и ассистирования учебному процессу. CD и DVD записи концертов современных исполнителей, сайты Интернета, их последующий обзор и анализ дают необходимую информационную поддержку и обеспечение курса «Современные проблемы музыкального искусства». Именно современные информационно-коммуникативные технологии позволяют создать необходимое информационное наполнение лекций и семинарских занятий.

Библиография, приложенная к Программе, базируется на наиболее известных и доступных статьях и монографических изданиях, посвященных проблемам музыкального искусства, затронутых в настоящем курсе лекций. Эта литература может считаться базовой для подготовки к экзамену. Программу дополняет список видео и аудиозаписей, иллюстрирующих основные теоретические положения курса. В ряде случаев именно этот материал является исходным для сравнительного анализа и сопоставления, для иллюстрации общих тенденций развития современного музыкального искусства.

Методические указания для студентов

Основной формой работы магистранта является самостоятельная подготовка к семинарам и итоговому экзамену:

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо:

- научиться системно мыслить, интегрировать и актуализировать полученные в процессе обучения умения и навыки;
- научиться работать с научной и методической литературой, выделяя смысловую структуру материала, суждения, доказательства, иллюстрации, выводы;
- понимать общие контуры музыкальной науки, основные части её проблематики и методы исследования объектов;
- принимать основным объектом музыкальной науки различные метаморфозы музыкального произведения.
- различать типологию музыкальных методов описания музыкального произведения.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное оборудование: аудитория для групповых занятий, оборудованная аудио- и видеотехникой.

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.