

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 16.06.2025 17:32:28
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедры теории музыки, истории русской музыки, истории зарубежной
музыки, этномузыкологии, древнерусского певческого искусства

Музыкальное искусство
Рабочая программа дисциплины

Научная специальность **5.10.3**
Виды искусства (музыкальное искусство)
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГТ к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учётом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951, Требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, самостоятельно установленных федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова» и утверждённых приказом по основной деятельности от 30.03.2022 № 101, с учётом требований Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 года № 608 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015 г., регистрационный № 38993).

Авторы-составители рабочей программы:

Дегтярева Н.И. – д. иск., профессор
Гусейнова З.М. – д. иск., профессор
Романова Е.В. – к. иск., доцент

Рецензент:

Брагинская Н. А. – к. иск., профессор

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании совета музыковедческого факультета
протокол № 2 от «30» декабря 2024 года

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место курса в структуре основной образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
3.1. Предварительные компетенции.....	5
3.2. Знания, умения и навыки.....	6
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание программы.....	8
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	13
6.1. Основная литература.....	13
6.2. Дополнительная литература.....	13
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	15
7.1. Список методической литературы.....	16
7.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	16
8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).....	16
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	16
9.1. Контрольные материалы.....	16
9.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	21

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – оснащение знаниями и навыками в области научно-исследовательской работы.

Задачи дисциплины: выработать умение свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социальным и научным проблемам; привить навык аргументированного отстаивания своей позиции по соответствующей проблеме; обеспечить овладение знаниями о современных методах исследования и возможностью их применения; научить применять современные информационные и компьютерные технологии; подготовить к выполнению научно-исследовательской работы в области истории и теории музыкального искусства, исполнительства, образования. В результате изучения дисциплины аспирант должен

знать: методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры; современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; основные закономерности развития искусства в контексте мирового культурного процесса; философские аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества;

уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой культуры на основе их критического осмысления; применять методы научного исследования явлений искусства и проблем музыкальной педагогики; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, педагогической, музыкально-просветительской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных; совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное научное исследование;

владеть: навыками критического осмысления явлений искусства; методологией научных исследований в области музыкального искусства и педагогики; научным языком изложения материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере.

2. Место курса в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Музыкальное искусство» относится к Образовательному компоненту (2), блоку «Дисциплины (модули), Обязательные дисциплины». В образовательной программе указанная дисциплина является одной из важнейших, поскольку позволяет сформировать фундаментальную базу для самостоятельной научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы в комплексе с научным компонентом – научной деятельностью, направленной на подготовку диссертации к защите и

подготовкой публикаций, а также дисциплинами образовательного компонента (элективными дисциплинами), дисциплинами по выбору 1 (ДВ.1) Музыкальная историография и Научно-музыкальное источниковедение.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Предварительные компетенции

по направлению подготовки (специальности) 53.05.05 Музыковедение (квалификация (степень) «специалист»):

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;

ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления;

ПК–1 Способен ставить проблему исследования, отбирать необходимые для осуществления научноисследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач;

ПК–2 Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства;

ПК–3 Способен руководить научноисследовательской работой (как отдельными этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты, в том числе на иностранных языках;

ПК–4 Способен постигать музыкалнотеоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения.

3.2. Знания, умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- основные эпохи и направления в эволюции отечественной и зарубежной музыкальной культуры в их взаимодействии с социально-историческими и общекультурными процессами;
- основные проблемы становления и развития национальных музыкальных школ, их представителей, эстетические принципы и типологические черты;

- наиболее значительные музыкально-теоретические и исторические концепции в отечественном и зарубежном музыкознании;
- отечественную и зарубежную научную литературу по теме диссертационного исследования;

уметь:

- организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной специальности;
- самостоятельно формировать научную тематику, грамотно выстраивать научный текст;
- выдвигать и аргументировать научные гипотезы, вести научную дискуссию;

владеть:

- навыками самостоятельного анализа и систематизации материала;
- современными информационными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной информации;
- современной методологией музыковедческого исследования, навыками междисциплинарного подхода;
- понятийным аппаратом музыкальной науки и терминологией смежных наук.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	1 курс		2 курс		3 курс
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр
Контактная форма (аудиторные занятия)	90	18	18	18	18	18
Практические	90	18	18	18	18	18
Самостоятельная работа (всего)	75	15	15	15	15	15
Всего: часы	165	33	33	33	33	33
Зачетные единицы	5	1	1	1	1	1
Вид промежуточной аттестации						Кандидатский экзамен
Всего (часы):	33					33
Общая трудоемкость Часы:	198	33	33	33	33	66
Зачетные единицы	6	1	1	1	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Аудиторные занятия, час., в том числе:		Самостоятельная работа, час.	Контроль
		Лекции	Практические занятия		
	<i>Первый семестр</i>				
1.	Музыкальное искусство как проблема музыкознания		5	4	
2.	Методология исторического музыкознания		4	4	
3.	Методика исторического исследования		4	3	
4.	Направления музыковедческих исследований: проблемы классической и современной музыки		5	4	
	<i>Второй семестр</i>				
	Проблемы современного музыкального мышления. Новая и Новейшая музыка		5	4	
	Сакральная проблематика		4	3	
	Проблемы взаимодействия восточных и западных традиций в академической музыке		4	4	
	Методология общей и специальной теории музыки в совокупности ее дисциплин.		5	4	
	Итого (первый год обучения):		36	30	
	<i>Третий семестр</i>				
	Методика теоретического исследования		5	4	
	Проблемы полифонии в научно-теоретических исследованиях		5	4	
	Проблемы гармонии и лада в научно-теоретических исследованиях		4	4	
	Проблемы фактуры и инструментовки в научно-теоретических исследованиях		4	3	
	<i>Четвертый семестр</i>				
	Музыкальная критика и журналистика: методология,		5	5	

	история, теория				
	Древнерусское певческое искусство: методология, история, теория		5	5	
	Методика музыкально-палеографического исследования		5	5	
	Этномузыкология: методология, история, теория		5	5	
	Итого (второй год обучения):		36	30	
	<i>Пятый семестр</i>				
	Методика этномузыкологического исследования		5	4	
	Музыкальное источниковедение и текстология. Архивистика.		5	4	
	Вспомогательные направления: музыкальная библиография, краеведение биографика, организация музыкальной жизни		4	4	
	Проблемы историко-теоретического осмысления исполнительского искусства		4	3	
	Кандидатский экзамен				33
	Итого (третий год обучения):		18	15	33
	Итого по курсу:		165		33

5.2. Содержание программы

№ п/п	Содержание
1.	<p><i>Музыкальное искусство как проблема музыкознания.</i> Музыка в системе художественной культуры. Функции музыки. Музыкальное искусство как вид деятельности. Музыка как средство коммуникации. Проблема музыкального содержания. Проблема восприятия в музыке. Теория интонации в музыке. Музыка как язык (основные концепции и понятия). Музыкознание как наука, сочетающая в себе научное и художественное творчество и представляющая систему гуманитарных, социальных знаний о музыкальном искусстве (основные направления, области исследования, методы и понятия). Музыкознание в системе наук об искусстве.</p>
2.	<p><i>Методология исторического музыкознания.</i> Периодизация музыкально-исторического процесса. Проблемы изучения античной и средневековой музыкальной культуры. Понятие профессионализма в искусстве и классификация исторических видов музыкальной деятельности – от фольклора до новоевропейских разновидностей творческих специализаций музыкантов. Музыкально-исторические категории «ренессанс», «барокко», «классицизм». Понятие «романтизма» в музыкальной науке. Национальные музыкальные школы XIX века. Эстетико-стилевые и национальные направления в музыке XX века. Основные этапы развития русской историографии XIX и XX веков на материале отечественной и зарубежной музыки.</p>
3.	<p><i>Методика исторического исследования. Аспекты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ изучение направлений, принципов, жанров исследования явлений музыкального искусства; ▪ познание многоуровневой организации знаний о музыкальной науке, обладающей как самостоятельно выработанным профессиональным методологическим аппаратом, так и привлечение методов смежных наук; ▪ анализ собственно науки о музыке, то есть исследование закономерностей, направлений, тенденций, процессов, происходящих непосредственно в музыке, и связанных с ней явлениях
4.	<p><i>Направления музыковедческих исследований: проблемы классической и современной музыки.</i> Общеисторический подход в выявлении фактов, связанных с музыкой. Взаимосвязи с другими явлениями искусства. Национальный и межнациональный подходы при изучении музыкальных произведений. Исторические закономерности в развитии музыки разных стран; установление сходных явлений. Биографический подход, изучение особенностей формирования музыкального стиля отдельного композитора, творческой группы или школы. Жанровый подход в изучении наследия русской и европейской музыкальной культуры.</p>
5.	<p><i>Проблемы современного музыкального мышления. Новая и Новейшая музыка.</i> Музыка XX и XXI веков: Основные тенденции в развитии музыкальной культуры XX века; Австро-немецкая музыкальная культура I половины XX века; Французская музыкальная культура XX века; Пути развития американской музыкальной культуры I половины XX века; Западноевропейская музыка второй половины XX века; Особенности развития отечественной музыки первой половины XX века, второй половины XX века, в искусстве XXI века. Творческие портреты</p>

	отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX и XXI века.
6.	<p><i>Сакральная проблематика</i> Предмет исследования: духовная музыка, представленная в творчестве русских и европейских композиторов. Современное состояние сакрального жанра. Обогащение и расширение церковных и светских жанров, их взаимообогащение. Следование церковным канонам и традициям, их прямое (с сохранением жанра) и художественно переосмысленное (в рамках других жанров) использование. Сакральный музыкальный «генофонд» как источник цитирования и духовного осмысления. Реализация различных творческих идей и методов при работе в широком эстетическом пространстве.</p>
7.	<p><i>Проблемы взаимодействия восточных и западных традиций в академической музыке</i> Различие традиционных ориентиров «восточной» и «западной» музыкальных систем. Глобальные изменения картины мира XX века, приведшие к попытке раздельного изучения западных и восточных музыкальных культур, и одновременно повышение интереса к Востоку, его культуре. Постепенный переход от противопоставления двух типов культур, условно определяемых «Восток — Запад», к осознанию их единства, пониманию «двусоставности», взаимодополнительности мировой культуры. Решение проблем, возникающих из-за различий типов культур, невозможно без понимания специфики каждого из компонентов целостного мира. Они нуждаются в выявлении общих стадийальных типов музыкальных культур через установление типологических параллелей. Актуальность целостного системного подхода, согласно которому современная тенденция к схождению двух систем не снимает вопрос об их специфике, конкретном историческом облике и устойчивых исторических формах.</p>
8.	<p><i>Методология общей и специальной теории музыки в совокупности ее дисциплин.</i> Пути развития музыкально-теоретического знания в отечественной и зарубежной науке: основные этапы, источники, музыкально-теоретические концепции, музыкально-теоретические системы. Теории стиля и жанра в отечественном и зарубежном музыкознании. Музыкальная форма (в историческом и теоретическом аспектах). Функциональные основы музыкальной формы. Форма в музыке XX века. Техники композиции в музыке XX века. Историческая эволюция понятия гармонии. Художественно-конструктивные функции гармонии. Проблема лада в отечественной теории гармонии. Гармония и формообразование. Историческая эволюция гармонических техник. Общие основы гармонии XX века. Основные этапы развития полифонии (в историческом и теоретическом аспектах). Проблемы изучения строгого стиля, полифонии барокко и венских классиков. Теория фуги. Актуальные вопросы современного баховедения. Полифония в русской музыке XVII–XVIII веков. Полифония в музыке XIX века. Полифонические техники в музыке XX века.</p>
9.	<p><i>Методика теоретического исследования</i> Сущность понятия «методика музыкально-теоретического исследования». Значение и подходы к пониманию методики исследований как системы знаний об исходных положениях, обосновании и структуре теории музыки; об истоках формирования определенных явлений; о специфической области исследования проблем музыкальной теории. Аспекты методики теоретического исследования. 1) выявление теоретических фактов в рамках отдельного произведения, творчества</p>

	композитора, творческого направления или стиля; 2) выявление типологических признаков данных фактов; 3) научное обоснование, осмысление, обобщение характерных явлений. Развитие мышления исследователя: от эмпирического – к целостному теоретическому, концептуальному.
10.	<i>Проблемы полифонии в научно-теоретических исследованиях</i> Полифония в значительной мере располагает фундаментальной базой для исторического и теоретического исследования. Классический метод историко-стилистического анализа полифонических явлений (С. С. Скребков, В. В. Протопопов). Основные методы изучения полифонии: широкую трактовку полифонии в зависимости от всего контекста музыкального произведения, его стилистики; освещение полифонических приемов в связи с особенностями музыкального языка, стиля той или иной эпохи, того или иного автора; привлечение наиболее важных исторических явлений для более полной картины развития полифонических форм. Рассмотрение отдельных произведений в рамках художественно–стилевой тенденции или особенностей полифонического жанра.
11.	<i>Проблемы гармонии и лада в научно-теоретических исследованиях</i> Многообразие теоретических позиций в понимании гармонии и лада. Значительный по масштабам круг явлений, способствующих формированию широкого спектра проблем их систематизации и обобщения, в том числе: монодия, аккордика, система тональностей, ладовые системы, гармонические техники от Ренессанса до начала XXI века. Понятие гармонии, ее реализация в звучании, основные структурным понятиям гармонии во временном развертывании и в одновременности, возникновение феномена многоголосной гармонии, голосоведение.
12.	<i>Проблемы фактуры и инструментовки в научно-теоретических исследованиях.</i> Фактура как один из важнейших компонентов музыкального языка. Типология фактурных явлений на материале европейской и русской профессиональной музыки XVI—XX веков. Фактура как сложная и разветвленная система, существующая наряду с другими системами организации музыкальной речи. Мощные выразительные возможности фактуры, ее музыкально-пространственная природа, многокоординатное строение, иерархическая структура, соотношение реальных и скрытых форм многоголосия, участие фактуры в композиционных, в образно-смысловых процессах, ее роль в создании вариантной множественности исполнительских интерпретаций авторского текста. Различные аспекты ее внутреннего и внешнего функционирования.
13.	<i>Музыкальная критика и журналистика: методология, история, теория.</i> Музыкальная критика как культурно-историческое явление. Основы музыкально-критической деятельности. Музыкальная критика и музыкальная журналистика. Типы критики. Иерархия музыкально-критических жанров. Основные черты романтической музыкальной критики в Германии XIX века. Музыкальная эстетика и критика во Франции XIX–начала XX вв. Пути развития русской музыкальной критики XIX–XX вв.: основные этапы, персоналии, виды периодических изданий. Интернет и новые формы музыкальной критики на рубеже XX–XXI веков.
14.	<i>Древнерусское певческое искусство: методология, история, теория.</i> Древнерусское певческое искусство в контексте гуманитарного знания. Этапы изучения древнерусского певческого искусства. Певческая книжность Древней Руси: основные задачи исследования на современном этапе. Знаменная нотация в трудах выдающихся теоретиков XVII века. Изучение византийских и древнерусских нотаций отечественными учеными в конце XIX – начале XX вв. Научные идеи

	<p>М.В. Бражникова и их развитие в конце XX – начале XXI века. Поэтика и стилистика древнерусского певческого искусства. Источниковедческие и текстологические исследования древнерусской певческой книжности. Публикация памятников древнерусского певческого искусства в отечественной и зарубежной медиевистике.</p>
15.	<p>Методика музыкально-палеографического исследования. Выявление памятников русского певческого искусства XI-XX веков, их расшифровка (перевод на пятилинейную нотацию), компаративный анализ, установление связей с другими образцами певческого искусства в историческом аспекте. Атрибуция песнопений, определение их авторства, принадлежности к определенной локальной школе. Изучение певческих традиций отдельных обителей, осмысление теоретических закономерностей музыкально-выразительных средств.</p>
16.	<p>Этномузыкология: методология, история, теория. Этномузыкология как научное направление; место этномузыкологии в системе наук. Музыкальная фольклористика и этномузыкология в России: основные этапы развития. Основные направления изучения музыкального фольклора в европейских этномузыкологических школах. Современное состояние восточнославянской этномузыкологии. Теория и методология исследования явлений музыкального фольклора: текстологический и, стилистовый анализ, анализ тонационно-ладовой и композиционно-ритмической организации народной песни, методы изучения и принципы классификации народных музыкальных инструментов. Композитор и фольклор.</p>
17.	<p>Методика этномузыкологического исследования Изучение музыкальных систем народов мира, их кросскультурным сравнениям, изучение взаимосвязи между музыкальными системами. Исследование народной, в первую очередь русской, музыки в различных ее аспектах, соединяющее музыковедческий, акустический, исполнительский, культурологический, этнографический анализ. Музыкальный фольклор как системный компонент народной традиционной культуры. Образно-тематическое содержание народной песни, семантика художественных форм и средств музыкального языка, сложившихся в естественно-историческом процессе развития этнических сообществ. Комплексный подход к явлениям народной музыкальной культуры: исследование закономерных связей художественной формы, отдельных ее элементов с другими сторонами и фактами традиционной. Исследование динамики развития традиций народной музыки, механизмов консервации прошлого опыта и его адаптации к постоянно изменяющимся условиям, принципов возникновения на этой основе инновационных явлений. Значение межэтнических контактов, влияние профессионального музыкального искусства.</p>
18.	<p>Музыкальное источниковедение и текстология. Архивистика. Выявление и изучение материалов, связанных с разными фактами и явлениями музыкальной жизни. Знание системы архивных хранений, формирования фондов. Обращение к подлинным манускриптам деятелей музыкальной культуры. Отбор, обработка, научное описание, ракурсы использования источников в научных исследованиях. Научная критика текстов, сопоставительный анализ и классификация источников. Взаимосвязанность с другими музыкально-теоретическими источниками. Типы исследований: анализ авторских и неавторских редакций, использование и цитирование неавторских материалов, формирование</p>

	творческого процесса композитора и др.
19.	<p>Вспомогательные направления: музыкальная библиография, биографика, краеведение, организация музыкальной жизни.</p> <p><i>Музыкальная библиография</i> как научная дисциплина, изучающая историю, теорию, методiku и классификацию музыкальной библиографии. Является важнейшим разделом музыкального источниковедения. Создание различных типов указателей, обзоров, каталогов, аннотированных списков и т. п..</p> <p><i>Биографика</i> — вспомогательная историческая дисциплина, разрабатывающая теоретические, методические, историографические, источниковедческие проблемы биографий; тесно связана с литературоведением, словарно-энциклопедической традицией, вспомогательными историческими дисциплинами. Одна из основных задач биографики - изучение типов биографического письма и биографического сознания.</p> <p><i>Краеведение</i> как наука, целью которой является воссоздание целостной панорамы музыкальной культуры страны, с проведением музыкально-краеведческих исследований, изучением местных музыкально-исторических материалов, установлением художественных связей в развитии разных регионов с выявлением разных форм <i>организации музыкальной жизни</i> — фольклорной, церковно-певческой, профессиональной, концертно-театральной, научно-исследовательской, публицистической.</p>
20.	<p>Проблемы историко-теоретического осмысления исполнительского искусства</p> <p>Принципы системного подхода, базирующиеся на изучении исторических и современных свидетельств (мемуарных, эпистолярных, публицистических, биографических. Аудио-и-видеозаписи как основной материал изучения музыки XX-XXI вв. Понятие «исполнительская школа», пути и принципы ее формирования. Обобщение педагогического и исполнительского опыта, его осмысление.</p>

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

№ п/п	Наименование учебной литературы	Место издания, издательство, год
1.	<i>Гуляницкая Н.С.</i> Методы науки о музыке.	М., 2009.
2.	<i>Гуляницкая Н.С.</i> Руководство к изучению основ музыковедения.	М., 2004
3.	<i>Демченко А. И.</i> Введение в музыкознание.	Саратов, 2002
4.	<i>Казанцева Л.П.</i> Музыкальное содержание в контексте культуры.	Астрахань, 2009.
5.	<i>Консон Г.Р.</i> Целостный анализ как универсальный метод научного познания художественных текстов (на материале музыкального искусства): Монография.	М., 2010
6.	<i>Науменко Т.И.</i> Музыковедение: стиль научного произведения (опыт постановки проблемы).	М., 2005
7.	<i>Науменко Т.И.</i> Текстология музыкальной науки.	М., 2013.
8.	<i>Ровенко А.И.</i> О творческой основе взаимодействия искусства и науки // Процессы музыкального творчества / РАМ им. Гнесиных.	М., 2000
9.	<i>Холопова В.Н.</i> О творческом процессе музыковеда // Процессы музыкального творчества. Вып. 8 / РАМ им. Гнесиных.	М., 2004

10.	<i>Южак К. И., Баранова И. Н.</i> Музыкаловедческий текст: рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для вузов.	СПб.: 2015.
-----	---	-------------

6.2. Дополнительная литература

1. Аверинцев С.С. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М., 1986.
2. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М., 1995.
3. Акопян Л.О. Теория музыки в поисках научности: методология и философия «структурного слышания» в музыковедении последних десятилетий // Музыкальная академия. 1997. № 1.
4. Арановский М.Г. Два этюда о творческом процессе // Процессы музыкального творчества: Сб. тр. / РАМ им. Гнесиных. М., 1994.
5. Арановский М.Г. Музыкальный текст: Структура и свойства. М., 1998.
6. Арановский М.Г. Опыт построения модели творческого процесса композитора // Методологические проблемы современного музыкознания: Сб. тр. М., 1975.
7. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
8. Асафьев Б.В. Русская музыка. Л., 1979.
9. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
10. Бершадская Т.С. О понятиях, терминах, определениях современной теории музыки // Критика и музыкознание. JL, 1987.
11. Бонфельд М.Ш. Введение в музыкознание. М., 2001.
12. Вязкова Е.В. К вопросу типологии творческих процессов // Процессы музыкального творчества: Сб. тр. Вып.3 / РАМ им. Гнесиных. М., 1999
13. Вязкова Е.В. Процессы музыкального творчества: сравнительный текстологический анализ: Автореф. дисс. докт. иск. М., 1998.
14. Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. (Эпос. Лирика. Театр.) М., 1968.
15. Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. М., 2002.
16. Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века. М., 2002.
17. Дьячкова Л.С. Анализ художественного произведения как культурологическая проблема // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы истории, теории, психологии, методологии: Сб. тр. / РАМ им. Гнесиных. М., 1994.
18. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.
19. Земцовский И.И. Апология текста // Музыкальная академия. 2002. № 4.
20. Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории: Сб.тр. М., 2000.
21. Кюрегян Т. С. Форма в музыке XVII XX веков. М., 1998.
22. Ливанова Т.Н. Из истории музыки и музыкознания за рубежом. М., 1981.
23. Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность. М., 1990.
24. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
25. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. М., 1993.
26. Медушевский В.В. О методе музыковедения // Методологические проблемы музыкознания. М., 1987.
27. Методологические проблемы музыкознания: Сб. ст. М., 1987.
28. Милка А.П. О методологических поисках 70-х годов (музыкальный анализ и судьбы «новых методов») // Методологические проблемы музыкознания. М., 1987. С. 178.
29. Михайлов А.В. Музыка в истории культуры. М., 1998.
30. Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970.
31. Музыкальное искусство и наука. Вып. 2. М., 1973.
32. Музыкальное искусство и наука. Вып. 3. М., 1978.

33. Музыкаведение к началу века: прошлое и настоящее: Сб тр. / РАМ им. Гнесиных. М., 2002.
34. Назайкинский Е.В. Еще раз о музыкаловедческих терминах и понятиях // Музыкаведение к началу века: прошлое и настоящее / РАМ им. Гнесиных. М., 2002.
35. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М., 1982. С.297.
36. Назайкинский Е.В. Музыкаловедение как социальная, гуманитарная наука // Советская музыка. 1977. № 10.
37. Назайкинский Е.В. О роли музыкаловедения в современной культуре // Советская музыка. 1982. № 5.
38. Назайкинский Е.В. Стилль и жанр в музыке. М., 2003.
39. Научная литература. Язык, стилль, жанры. М., 1985.
40. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
41. Поэтика музыкальной композиции: Сб. тр. / ГМПИ им. Гнесиных. М., 1991.
42. Рагс Ю.Н. Теоретическое музыкаловедение. М., 1983.
43. Ровенко А.И. О творческой основе взаимодействия искусства и науки // Процессы музыкального творчества / РАМ им. Гнесиных. М., 2000. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997.
44. Ровенко А.И. О творческой основе взаимодействия искусства и науки // Процессы музыкального творчества / РАМ им. Гнесиных. М., 2000.
45. Смирнов Д.Н. О тайнах творческого процесса в музыке // Муз. Академия. 2002. № 2.
46. Соколов А.С. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творчества. М., 1992.
47. Тараканов М.Е. О методологии анализа музыкального произведения (к проблеме соотношения типологического и индивидуального // Методологические проблемы музыкаловедения. М., 1987.
48. Тараканов М.Е. Русская опера в поисках новых форм // Русская музыка и XX век. М., 1997.
49. Теоретическое музыкаловедение на рубеже веков: Сб. тр. / Белорусская гос. академия музыки. Минск., 2002.
50. Топоров В.Н. Об «энтропическом» пространстве поэзии (поэт и текст) // Русская словесность: от теории словесности к структуре текста. Антология. М., 1997.
51. Федосова Э.П. Творческий процесс: поиск смысла // Процессы музыкального творчества: Сб. тр. Вып.2 / РАМ им.Гнесиных. М., 1997.
52. Холопов Ю.Н. О формах постижения музыкального бытия // Вопросы философии. 1993. № 4.
53. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Музыкальное произведение как феномен. М., 1990.
54. Холопова В.Н. О творческом процессе музыкаловедения // Процессы музыкального творчества. Вып. 7 / РАМ им. Гнесиных. М., 2004.
55. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. М., 1994.
56. Шевырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. М., 1988.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

7.1. Список методической литературы

1. Букина Т.В. Академическое музыкаловедение как «национальный проект»: метаморфозы петербургских моделей в современной науке // Концептуальные образы Санкт-Петербурга в современной российской и европейской культуре, искусстве и литературе. Материалы международной конференции. – СПб.: Петрополис, 2011. – С. 163–174.

2. Знание и власть: наука в обществе модерна. – СПб.: РХГИ, 2001. – 240 с.
3. *Иванов К.В.* Чем мы обязаны фундаментальной науке // Логос. – 2005, № 6 (51). – С. 127–135.
4. История современной отечественной музыки / Ред.-сост. Е. Долинская. Вып. 3. – М.: Музыка, 2001. – 652 с.
5. *Конен В.Дж.* «Теории» и свобода творчества // Музыкальная жизнь. – 1988, № 5. – С. 1–2.
6. *Конен В.Дж.* В защиту исторической науки // Советская музыка. – 1967, № 6. – С. 18–23.
7. *Мазель Л.А.* В.А. Цуккерман и проблемы анализа музыки // В.А. Цуккерман – музыкант, ученый, человек. Статьи, воспоминания, материалы. – М.: Композитор, 1994. – С. 8–25.
8. *Мазель Л.А.* Целостный анализ – жанр преимущественно устный и учебный // Музыкальная академия. – 2000, № 4. – С. 132–134
9. *Медушевский В.В.* И еще о методе // В.А. Цуккерман – музыкант, ученый, человек. Статьи, воспоминания, материалы. – М.: Композитор, 1994. – С. 36–42.
10. *Ручьевская Е.А.* Целостный и стилевой анализ // В.А. Цуккерман – музыкант, ученый, человек. Статьи, воспоминания, материалы. – М.: Композитор, 1994. – С. 42–57.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
2. Национальная Электронная Библиотека www.nэб.рф

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Эффективность освоения материала курса зависит от активной самостоятельной работы обучающегося. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – изучать научную литературу, тщательно выполнять все задания, стремиться критически осмысливать всю информацию, полученную на практических занятиях и стремиться к постановке новых исследовательских задач.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны пользоваться электронными базами, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованными компьютерными классами.

8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Критерии оценивания

При оценке ответа обучающегося на экзамене учитываются:

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;

- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи обучающегося.

9.1. Контрольные материалы

Перечень вопросов к экзамену:

1. Функции музыки.
2. Музыка как средство коммуникации.
3. Проблема восприятия музыкального произведения.
4. Проблема канона и эвристики в музыке.
5. Понятие музыкального языка (исторический и теоретический аспекты).
6. Интонация в музыке. Интонация и семантика.
7. Концепции мелодии и ритма в музыке
8. Особенности национальных музыкальных культур мира.
9. Понятие содержания в музыке.
10. Проблема индивидуального замысла и художественной целостности музыкального произведения. Художественное открытие.
11. Проблема интерпретации музыкального произведения

Перечень вопросов для самостоятельной работы:

ТЕМЫ 1-8

История русской музыки

1. Русская профессиональная музыка и музыкальный фольклор XI–XVII веков.
2. Русская хоровая культура XVIII – первой четверти XIX веков.
3. Музыкальный театр до М.И. Глинки.
4. Музыкаведческая литература о Глинке.
5. Эстетические и творческие принципы «кучкизма».
6. Музыкаведческая литература о М.П. Мусоргском.
7. Музыкаведческая литература о Н.А. Римском-Корсакове.
8. Музыкаведческая литература о П.И. Чайковском.
9. Русская классическая опера XIX века. Обзор жанров.
10. Пути развития русского симфонизма в XIX веке.
11. Камерно-инструментальная музыка в России с конца XVIII до начала XX века. Эволюция жанров.
12. Камерно-вокальная музыка в России с конца XVIII до начала XX века. Эволюция жанров.
13. Русская музыкальная критика и просвещение XIX – начала XX веков.
14. Судьбы жанров в русской музыке конца XIX – начала XX веков.
15. Музыкаведческая литература о С.В. Рахманинове.
16. Эволюция творчества А.Н. Скрябина.
17. И.Ф. Стравинский. Обзор жанров творчества. Литературное наследие. Музыкаведческая литература о Стравинском.
18. Русская музыкальная классика и отечественная музыка XX века (к проблеме преемственности традиций).
19. Основные события отечественной музыкально-общественной жизни в период с 1917 до середины 1950-х годов.
20. Основные стилистические направления в искусстве XX века и формы их проявления в отечественной музыке (авангард 1910–1920-х годов, неофольклоризм, неоклассицизм, новые техники середины столетия и т.д.)

История зарубежной музыки

1. Основные этапы развития русской историографии XIX и XX веков на материале зарубежной музыки.
2. Основные этапы развития западной музыкальной историографии.
3. Понятие профессионализма в искусстве, в том числе – музыкального. Классификация исторических видов музыкальной деятельности – от фольклора до новоевропейских разновидностей творческих специализаций музыкантов.
4. Понятие устно-профессиональной (менестрельной) культуры и ранние формы композиторского (письменного) творчества в Европе.
5. Историческая категория «ренессанса»: «каролингский ренессанс», «ренессанс XII века», «эпоха Возрождения». Основная литература по музыкальному Возрождению.
6. Эпоха барокко в музыкальной культуре: исторические этапы, эстетические признаки, художественные индивидуальности.
7. Восприятие наследия И.С. Баха в период 1750–2000 гг. Основные труды в области баховедения – западного и русского.
8. Проблема классического в музыке.
9. Русская бетховениана XIX и XX веков.
10. Литературное наследие композиторов-романтиков.
11. Понятие «романтизма» в музыкальной науке.
12. Поздний романтизм, «постромантизм» и «неоромантизм» в музыке.
13. Проблема музыкальной драмы в XIX веке.
14. Симфоническая поэма: история и эстетика жанра.
15. Национальные направления в музыке XX века.
16. Экспрессионизм в художественной культуре XX века.
17. Историзм и неоклассицизм в музыке XX века.

ТЕМЫ 9-12

Анализ музыкальных произведений

1. Понятие музыкальной драматургии. Драматургия и композиция.
2. Стиль в музыке.
3. Жанр в музыке.
4. Музыкальное произведение.
5. Функциональные основы музыкальной формы. Функция и структура.
6. Музыкальная тема: теоретические и исторические аспекты.
7. Музыкальный синтаксис.
8. Принципы формообразования и музыкальные формы эпохи барокко.
9. Принципы формообразования и музыкальные формы эпохи венского классицизма.
10. Принципы формообразования и форма в музыке XIX века.
11. Форма в музыке XX века.
12. Основы методики анализа вокальных форм.
13. Принцип сонатности в музыке.
14. Цикл как жанр и форма.

Гармония

1. Историческая эволюция понятия гармонии.
2. Художественно-конструктивные функции гармонии в музыкальном целом.
3. Лад. Проблема лада в отечественной теории гармонии.
4. Созвучие как специфический фактор гармонии; основные виды созвучий. Консонанс и диссонанс.

5. Аккорд. Историческая эволюция категории аккорда. Понятие аккорда в музыкально-теоретической литературе XX века.
6. Голосоведение. Фактурные функции голосов.
7. Роды интервальных систем (пентатоника, диатоника, хроматика, микрохроматика и др.).
8. Тональность. Историческая эволюция тональности.
9. Тональные функции. Развитие категорий тональных функций от венских классиков до музыки XX века.
10. Модуляция. Классификация модуляций.
11. Гармония и формообразование. Принципы гармонической структуры классических музыкальных форм.
12. Принципы ладовой системы в различных древних и восточных монодических культурах.
13. Проблема национальной характеристичности гармонии. Гармония русской музыки.
14. Учебники гармонии П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова (сравнительная характеристика).
15. Общие основы гармонии XX века. Систематика гармонических техник.
16. Проблемы тональности XX века. Новая тональность.

Полифония

1. Полифония. Контрапункт. Основные этапы развития многоголосия в эпоху Средневековья и Ренессанса. Ведущие творческие школы. Жанры и формы.
2. Контрапункт строгого стиля и его традиции в музыке XVIII–XX века.
3. Принципы формообразования в полифонической музыке XV–XVI веков.
4. Месса. Классификация ее видов. Особенности трактовки мастерами эпохи Ренессанса.
5. Имитационная полифония. Классификация имитационных форм. Особенности трактовки в музыке разных эпох.
6. Проблемы взаимоотношения вокальной и инструментальной музыки XV – начала XVII веков.
7. Особенности полифонии барокко.
8. Полифония в творчестве венских классиков.
9. Фуга и основные этапы ее развития. Полифонические формы – «предшественницы» фуги.
10. Характеристика компонентов фуги (тема, ответ, противосложение, интермедия). Их эволюция в истории развития фуги.
11. Сложная (многотемная) фуга и ее разновидности.
12. Хорал в творчестве И.С. Баха и виды хоральных обработок.
13. Теоретические труды эпохи барокко, посвященные контрапункту и фуге.
14. Особенности полифонии в русской музыке XVII–XVIII веков.
15. Труды С.И. Танеева в контексте русской критической мысли о контрапункте.
16. Прелюдия и фуга в творчестве западноевропейских и русских композиторов XIX века.
17. Циклы прелюдий и фуг в музыке XX века.
18. Основные тенденции в развитии контрапункта XX века.

ТЕМА 13

Музыкальная критика и журналистика.

1. Русская мысль о музыке в XIX веке. Выдающиеся представители, «узлы» полемики, типы критики. Иерархия музыкально-критических жанров.

2. Ларош Г.А. – первый музыкальный критик-профессионал. Научно-исторический подход к явлениям мировой музыкальной культуры. Оценка творчества Глинки и Чайковского.
3. Каратыгин В.Г. – представитель нового поколения музыкальных критиков в начале XX века.
4. Оживление специальной музыкальной прессы в начале XX века. Основные периодические издания: «Русская музыкальная газета», «Музыка», «Музыкальный современник».
5. «Русская музыкальная газета» Н.Ф. Финдейзена. Ее роль в музыкальной культуре России конца XIX – начала XX веков.
6. Эстетика «серебряного века» в деятельности «Мира искусства» в Петербурге и «Русских сезонов» в Париже. Роль музыкальных критиков в художественных журналах нового времени и в музыкально-театральной жизни начала XX века.
7. Критико-публицистическая деятельность Б.В. Асафьева в 1918–1929 гг.
8. Д.Д. Шостакович и И.И. Соллертинский. Публикация писем и новых документов жизни и творчества в изданиях XXI века.
9. Основные черты романтической музыкальной критики в Германии XIX века. От Э.-Т.-А. Гофмана до Р. Шумана.
10. Музыкальная эстетика и критика Франции XIX века.
11. Стравинский И.Ф. о проблемах композиторского творчества, исполнительства, музыкальной эстетике, прессе.
12. Новые формы музыкальной критики на рубеже XX–XXI веков.

ТЕМЫ 14-15

Древнерусское певческое искусство

1. Певческая книжность Древней Руси: основные задачи исследования на современном этапе.
2. Знаменная нотация в трудах выдающихся теоретиков XVII века.
3. Пути развития музыкальной теории Древней Руси.
4. «Греко-русские» певческие параллели: изучение византийских и древнерусских нотаций отечественными учеными в конце XIX – начале XX вв.
5. «Пение на подобен» – каноническое искусство древнерусских роспевщиков.
6. Принципы организации гимнографии в древнерусской нотированной книжности конца XI–XVII вв.
7. Концепции русской государственности и их отражение в нотированной книжности.
8. Монодийные роспевы в анонимных партесных гармонизациях и авторских обработках XVII–XX вв.
9. Раннее русское многоголосие: этапы формирования, стилистика, особенности фактуры, круг источников.
10. Поэтика и стилистика древнерусского певческого искусства.
11. Источниковедческие и текстологические исследования древнерусской певческой книжности.
12. Этапы изучения древнерусского певческого искусства.
13. Древнерусское певческое искусство в контексте гуманитарного знания.
14. Научные идеи М.В. Бражникова и их развитие в конце XX – начале XXI века.
15. Публикация памятников древнерусского певческого искусства в отечественной и зарубежной медиэвистике.
16. Многороспевность как неотъемлемое свойство средневекового песнетворчества.
17. Музыкальные центры Древней Руси.

ТЕМЫ 16-17

Этномузыкология

1. Этномузыкология как научное направление; место этномузыкологии в системе наук.
2. Начальный этап фиксации и изучения музыкального фольклора (конец XVIII – середина XIX вв.).
3. Русская народная песня в свете музыкально-теоретических концепций конца XIX – первой половины XX века.
4. Основные направления изучения музыкального фольклора в европейских этномузыкологических школах.
5. Современное состояние восточнославянской этномузыкологии.
6. Задачи и методы текстологического изучения музыкального фольклора.
7. Основные аспекты стилистического анализа явлений музыкального фольклора.
8. Интонационно-ладовое строение народной песни. Основные теоретические концепции.
9. Закономерности композиционно-ритмической организации народной музыки.
10. Методы изучения и принципы классификации народных музыкальных инструментов.
11. Значение исследования П.П. Сокальского «Русская народная музыка, великорусская и малорусская в ее строении мелодическом и ритмическом и отличия ее от основ современной гармонической музыки»
12. Исследования Ф.М. Колессы и их значение в становлении методов структурного анализа народных песен.
13. Труды Музыкально-этнографической комиссии.
14. Результаты научной деятельности К.В. Квитки в области собирания и изучения народных песен и инструментальной музыки.
15. Вклад Б.В. Асафьева в формирование петербургской этномузыкологической школы.
16. Народно-песенные основы музыкального стиля М.П. Мусоргского (на примере камерно-вокального творчества).
17. Фольклор в творчестве И.Ф. Стравинского (на примере «Свадебки»).
18. Народная песня в научном и творческом наследии Б.Бартока.
19. Фольклорные истоки творчества В.А. Гаврилина.
20. Частушка в творчестве русских композиторов XX века.

9.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В фонды оценочных средств входят различные виды деятельности аспиранта:

- аналитические занятия (обсуждение изложенного преподавателем материала после каждой лекции с целью уяснения практического значения теоретических положений, изложенных в ней);

- устное или письменное реферирование зарубежной или русской специальной литературы

- вопросы к кандидатскому экзамену.

Процедура кандидатского экзамена регламентируется Положением о порядке образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова».