

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория музыкального содержания»

Уровень ВО:

**Подготовка кадров высшей
квалификации**

**53.09.02 –Искусство вокального
исполнительства**

53.09.05 – Искусство дирижирования

Цикл дисциплин учебного плана

ВЧ

Специальность:

**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин
Дирижер высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин**

Москва - 2021

Подписано простой электронной подписью
ФИО: Соловьёв Александр Владиславович
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата и время подписания: 23.03.2022 12:45:17
Ключ: 8a583f0a-37b8-4343-afee-eeb93edf1cde
Документ: 8419d77b-8b81-46b7-b09b-6a2d312af0df
Имитовставка: b8019535

Рабочая программа дисциплины

Теория музыкального содержания

Разработана в соответствии с ФГОС Высшего образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительским специальностям:

53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (ФГОС утвержден Приказом Минобрнауки от 17 августа 2015 г. № 845; Зарегистрирован в Минюсте 01.09.2015 № 38762),

53.09.05 – Искусство дирижирования (ФГОС утвержден Приказом Минобрнауки от 17 августа 2015 г. № 848; Зарегистрирован в Минюсте 15.09.2015 № 38911)

Разработчик программы:

– Доктор искусствоведения, доцент А.Б. Ковалёв

Рецензент программы:

– Проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова» доктор искусствоведения, профессор И.М. РОМАЩУК

Обновленная версия программы к ученому совету от 30 июня 2021 г.

Программа одобрена и утверждена на расширенном заседании кафедр протокол № 1 от 26 сентября 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация к дисциплине. Цель и задачи дисциплины, компетенции.....	4
1. Перечень планируемых результатов обучения.....	5
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.....	5
3. Объем дисциплины.....	5
4. Структура и содержание дисциплины.....	6
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
5.1 Основная литература.....	14
5.2 Дополнительная литература.....	14
5.3 Программное обеспечение.....	15
5.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.....	15
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	16
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.....	16
7.1 Рекомендации для самостоятельной работы ассистентов-стажеров.....	16
7.2.1. Вопросы к зачету.....	16
7.2.2 Критерии оценки знаний на зачете	17
Лист регистрации изменений.....	18

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цель:	формирование у ассистентов-стажеров представлений о музыкальном произведении на основе его <i>выразительно-смысловой сущности</i> .
Задачи:	- овладение современными научными знаниями по анализу музыкальных произведений в содержательно-смысловом аспекте; - освоение понятий, категорий, соответствующих уровню подготовки послевузовского образования; - приобретение практических навыков анализа музыкальных произведений на основе теории музыкального содержания, необходимых в исполнительской деятельности вокалистов и дирижеров-хоровиков
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	УК-1: Способность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности, УК-4: Способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, ПК-4: Способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучающегося, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества, ПК-9: Способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать: базовые труды; основные научные категории теории музыкального содержания (пять типов музыкальной интонации по Холоповой; три стороны музыкального содержания – эмоциональность, предметная изобразительность, символика; девять уровней иерархии музыкального содержания)

Уметь: анализировать музыкальные сочинения разных исторических эпох, жанров, стилей, форм, с точки зрения выявления в них музыкально-смыслового единства, подчиненности всех средств композиционного языка выразительной сущности музыки, ее цели в социуме; разбираться в смысловых особенностях музыкальных произведений разных исторических эпох и стилей

Владеть: навыком слышания музыкально-выразительной сущности произведения, наряду с детальным рассмотрением его композиционного построения; навыками

научной интерпретации; принципами исторического, теоретического, контекстуального анализа музыкального искусства, проблематикой и методологией избранного профиля специальности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В структуре ООП ВО дисциплина «Теория музыкального содержания» находится в разделе «Вариативная часть» и связана с дисциплинами данного цикла: «Музыкальная терминология на иностранном языке», «История музыкальных жанров».

Цикл (раздел) ООП 1.2.2.4.	ВЧ

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 академических часа.

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины	72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	28
Лекции (Л)	9
Семинары (С)	-
Практические занятия (ПЗ)	18
Самостоятельная работа студента (СРС)	44

Экзамен (Э)	
Зачет (З)	1
Дифференцированный зачет (ДЗ)	

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел I. Основные понятия и категории

Введение. Цель и задачи предмета.

Закономерность появления данного курса в российской науке о музыке, в связи с развитостью смыслового аспекта в русском искусстве. Преобладание композиционно-грамматических подходов над содержательно-смысловыми в современном музыкальном образовании. Научная методология предмета – связь со смежными науками. Принцип строения курса – от наиболее важных категорий музыкального содержания к многоуровневой иерархии и его строения от содержания музыки в целом до восприятия ее слушателем. Ознакомление с тематическим планом курса.

Литература:

Холопова В. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. – СПб., 2014.

Холопова В. Феномен музыки. – Москва-Берлин. 2014.

Тема 1. Понятие «Музыка»

Многозначность понятия «музыка» в современной культуре и проблематичность единого его определения. Региональные особенности музыки (запад – восток, юг – север). Этимология понятия, восходящая к античности. Распространение термина «музыка» из Древней Греции в страны Европы, Азии, Африки. Вопрос о происхождении музыки. Математический подход к музыке в Западной Европе со времен античности и его отсутствие в России до XX века.

Функции музыки как вида искусства. Особое значение коммуникативной и этической функций. Музыка и религия. Музыка и философия. Музыка импровизационная, опусная, автономная, абсолютная.

Литература:

Холопова В. Понятие «музыка» //Музыкальная академия. 2003, № 4. С.1-18.

Холопова В. Функции музыки//В.Н.Холопова Музыка как вид искусства. Учебное пособие. СПб., 2014. С.7-23.

Тема 2.Музыкальная интонация

Термин «музыкальная интонация» и его различные значения. Учение Б.Асафьева о музыкальной интонации. Развитие теории музыкальной интонации в трудах В. Медушевского, В. Холоповой. Типология пяти видов интонации по В. Холоповой. Понятие «генеральной интонации» (В. Медушевский).

Музыкальная интонация и семиотический знак. Возникновение и развитие семиотики как науки о знаках. Три типа знаков по Ч. Пирсу: икон, индекс, символ и их связь с пентадой интонаций В.Холоповой. Основополагающая роль эмоционального знака (икона) в музыке. Музыкальная лексема и ее роль в понимании музыки как языка.

Литература

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Ч.2: Интонация. Л., 1971.

Медушевский В. Интонационная форма музыки. М., 1993.

Холопова В. Интонационная природа музыки//В.Н.Холопова Музыка как вид искусства. СПб., 2014. С. 57-77.

Примеры музыкальных произведений

А. Даргомыжский. Сцена Дон Жуана и Лепорелло из 2 д. оперы «Каменный гость»

М. Мусоргский. 1 картина 4 действия из оперы «Хованщина» (в редакции П. Ламма)

Г. Свиридов. «Стекотунья-белобока» из концерта для хора «Пушкинский венок»

Н. Сидельников. Фрагменты из балета «Степан Разин»:

1 д. Пролог «Русь подневольная»

Венчальный обряд

Финал

2 д. «Персидский берег»

Танец работорговца

Освобождение Мейран

Сцена очарования

«У корчмы»

Истязание

3 д. Молитва царя

Шествие анафемы и сожжения чучела

Битва

Марья одна

Р. Щедрин Тетрадь для юношества

Р. Щедрин Концертино для хора

Тема 3. Канон и эвристика в музыке

Специфика канона и эвристики в музыке – мобильном виде искусства. Типология канонических моделей. Историческое взаимодействие канона и эвристики в музыке. Дифференциация априорно канонических и неаприорно канонических, априорно эвристических и неаприорно эвристических типов культуры.

Литература

Ивашкин А. Канон в музыке как эстетический принцип. Дисс. канд. искусств. М., 1978.

Холопова В. Канон и эвристика в музыке // В.Н.Холопова Музыка как вид искусства. СПб, 2014. С.77-111.

Тема 4. Музыкальные эмоции.

Эмоции жизненные и художественные. Классификация жизненных эмоций. Эмоции положительные и отрицательные, стенические и астенические. Сравнительное количественное соотношение зон положительных и отрицательных эмоций в структуре мозга.

Отличие художественных (музыкальных) эмоций от жизненных. Классификация музыкальных эмоций – с преобладанием положительных над отрицательными. Субъективные эмоции музыканта- практика.

Музыкальные эмоции натуральные (природные) и преподносимые (изображаемые). Основные средства натуральных эмоций. Позитивные эмоциональные свойства ритмики и мелодики в музыке. «Эмоциональная форма» в музыке.

Преподносимые (изображаемые) эмоции в музыке. Роль негативности и позитивности. Типы их взаимодействия с натуральными эмоциями. Закон позитивности эмоций в музыке.

Литература

Выготский Л. Психология искусства. М, 1987.

Изард К. Эмоции человека. М, 1980.

Морозов В. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация. М., 1998.

Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М.-Л., 1947.

Холопова В. Музыкальные эмоции. М., 2010.

Примеры музыкальных произведений

И.С. Бах. Магнификат. № 8.

Г.Ф. Гендель. Оратория «Самсон». № 86. Соло и хор.

В.А. Моцарт. Vesperae Soiennes de Confessor. KV 339. № 5.

С. Прокофьев. Серенада Антонио из оперы «Обручение в монастыре»

Д. Шостакович. Эпизод «нашествия» из 1 ч. Симфонии № 7

П. Чайковский. Сцена и дуэт Кумы и Княжича из оперы «Чародейка»

Т. Хренников. 2 картина из оперы «В бурю»

Тема 5. Зрительная образность в музыке.

Зрительно-пластические образы в произведениях разных национальных школ. Систематический каталог зрительных образов в музыке. соотношение эмоциональной и зрительной образности в музыке.

Литература

Ананьев Б. Теория ощущений. Л., 1961.

Морозов В. Вокальный слух и голос. М.-Л., 1965.

Холопова В. Зрительная образность в музыке. //Холопова В. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. СПб., 2014. С. 146-155.

Примеры музыкальных произведений

Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь»

Э. Григ. «Бабочка»

С. Прокофьев. «Бой часов» из 2-го д. балета «Золушка»

П. Чайковский. «Танец кубками» из 1 д. балета «Лебединое озеро»

Раздел второй. Музыкальное содержание как иерархия.

Тема 6 Девять уровней музыкального содержания. Содержание музыки в целом.

Иерархическая система музыкального содержания: от наиболее общего к наиболее индивидуальному. Содержание музыки академического типа в целом в связи с высшими принципами искусства. Многомерность содержания искусства и одномерность позитивистских знаний и явлений. Вечные темы искусства. Художественные принципы полярных противоположностей и однородного конуса.

Неспециальное и специальное музыкальное содержание. Неспециальное: идеи, предметы внешнего мира, жизненные эмоции. Специальное: эстетическая гармония, выраженная в музыкальном звуке, ладах, звукорядах, тональностях, интервалах, ритмике и метрике, фактуре, тематической организации и музыкальной архитектонике.

Литература

Казанцева Л. Основы теории музыкального содержания. Астрахань, 2009.

Свасьян К. Голоса безмолвия. Ереван, 1984.

Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Ч.2. Л., 1981.

Холопова В. Содержание музыки в целом.// Холопова В. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. СПб., 2014. С. 183-198.

Холопова В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание. //Холопова В. Феномен музыки. М.-Берлин, 2014. С.201-237.

Примеры музыкальных произведений

Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано, 1 ч.

И. Кальман. Финал 2 д. из оперетты «Княгиня чардаша»

В. А. Моцарт. Ария Осмина из оперы «Похищение из сераля»

М. Мусоргский. Сцена коронации (пролог, 2 картина) из оперы «Борис Годунов»

Г. Свиридов. «Повстречался сын с отцом»

П. Чайковский. Сцена в спальне Графини из оперы «Пиковая дама»

П. Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин»

Д. Шостакович. Сцена отравления Бориса Тимофеевича из 2 д. оперы «Катерина Измайлова»

П. Чайковский. Фрагмент Дуэт Иоланты и Водемона из оперы «Иоланта»

Тема 7. Специфика содержания эпохи барокко.

Оптимальный уровень всех трех сторон музыкального содержания: эмоций, образности и символики. Классификация аффектов. Принцип моноаффектности. Образность у Баха, Генделя, Вивальди, французских клавесинистов. Символика: словесный текст, музыкально-риторические фигуры, числа.

Литература

Герасимова-Персидская Н. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М., 1983.

Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII- первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983.

Кудряшов А. Теория музыкального содержания. СПб., 2010.

Медушевский В. Барокко //Медушевский В. Духовный анализ музыки. Учебное пособие в двух частях. М., 2014. С. 186-227.

Холопова В. Барокко – начало Нового времени //Холопова В. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. М., 2010. С.130-158.

Примеры музыкальных произведений

И. С.Бах. Магнификат

И. С. Бах. Страсти по Матфею № 1 (хор), № 3 (хорал), № 39 (соло альты), № 63а (речитатив Евангелиста «И завеса храма»)

И. С. Бах. Месса си минор № 1 Kyrie, № 4 Gloria, № 15 Et incarnates, № 16 Crucifixus

И. С. Бах. Духовная кантата № 80.

К. Монтеверди. Мадригал «Si ch'io vorrei morire»

В. Титов. Партесный концерт «Днесь Христос на Иордан прииде»

Тема 8. Специфика содержания музыки венских классиков.

Ведущая роль «чувства», второстепенность изобразительности и символики. Преобладание позитивных чувств. Становление полиаффектности, вкус к эмоциональному разнообразию. Стремление к «звукоречи» - внимание к инструментальным формам. Риторическая диспозиция и сонатная форма. Появление идеи «абсолютной музыки».

Литература

Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII- начала XIX веков. Самосознание эпохи и музыкальная практика. Ч. 1. М., 1996. ; Ч. 2. М., 2007.; Ч. 3. М., 2007.

Кудряшов А. Теория музыкального содержания. СПб, 2010.

Медушевский В. Классицизм //Медушевский В. Духовный анализ музыки. Учебное пособие в двух частях. М., 2014. С.227-239.

Холопова В. Венские классики – золотой эталон музыки.// Холопова В. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. М., 2010. С.159-180.

Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. М., 2000.

Примеры музыкальных произведений

В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»

В.А. Моцарт. Ария Констанцы из оперы «Похищение из сераля»

В. А. Моцарт. № 2. Dies irae, № 6 Confutatis, № 7 Lacrymosa

Л. Бетховен. Симфонии № 6, 9

Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано № 5, 8, 14, 17, 23, 31.

М. Березовский. Концерт для хора «Не отвержи мене»

Д. Бортнянский. Концерт для хора № 24 «Возведох очи мои»

Тема 9. Специфика содержания романтизма.

Апогей эмоциональности, рост изобразительности во второй пол. XIX века, второстепенность символики. Четыре основные внутренне обширные эмоциональные сферы: чувство любви; переживание трагедии смерти, одиночества, страха; эмоции

усмешки; смешанные чувства. Волновые процессы в музыке, роль кульминаций. Влияние эстетики русского реализма.

Литература

Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.

Кудряшов А. Теория музыкального содержания. СПб., 2010.

Медушевский В. Коммуникативные особенности интонации и поэтика романтизма // Медушевский В. Духовный анализ музыки. Учебное пособие в двух частях. М., 2014. С. 244-289.

Холопова В. Романтизм – апогей чувств в музыке // Холопова В. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. М., 2010. С.181-214.

Шуман Р. О музыке и музыкантах. Собрание статей. Т.1. М., 1975.

Примеры музыкальных произведений

К. Вебер. Ария Агаты, сцена в Волчьей долине из оперы «Der Freischutz»

Ф. Шуберт. «Баркарола», «Приют»

Р. Вагнер. Вступление к опере «Тристан и Изольда»

Р. Шуман. Вокальный цикл «Любовь поэта»

М. Мусоргский. Вокальные циклы «Без солнца», «Песни и пляски смерти»

М. Мусоргский. Цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки»

Н. Римский-Корсаков. Сцена таяния из оперы «Снегурочка»

Тема 10. Специфика содержания музыки XX века.

Дробление музыкальной культуры на академическую музыку, традиционную, фольклор и множество субкультур: джаз, рок, эстрадная песня, авторская песня, цыганское пение и т.д. В академической музыке: гипертрофия в эмоциональной области, второстепенность изобразительности и апогей символики. Многообразие эмоциональных процессов. Символика жанров, стилей, названий, цитат, имен, лейтмотивов, жестов, музыкально-риторических фигур, тотальная символика.

Литература

Ковалев А. Жанры русской духовной музыки в творчестве отечественных композиторов (вторая половина XIX – начало XXI веков): монография. Тамбов, 2018.

Кудряшов А. Теория музыкального содержания. СПб., 2010.

Медушевский В. XX век. Рождение эпохального антистиля. // Медушевский В. Духовный анализ музыки. Учебное пособие в двух частях. М., 2014. С. 283-289.

Холопова В. XX век. Музыкальные эмоции эпохи культурной поляризации. // Холопова В. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. М., 2010. С.215-343.

Холопова В. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. М., 2000.

Холопова В. София Губайдулина. М., 2011.

Цукер А. Массовые музыкальные жанры в контексте культуры. // История современной отечественной музыки. Вып. 3. (1960-1990). Ред.-сост. Е.Б.Долинская. М., 2001.

Примеры музыкальных произведений

С. Губайдулина. «Теперь всегда снега»

С. Прокофьев. Сцена в монастыре из 4 д. оперы «Обручение в монастыре»

С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»

- Г. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина»
Р. Щедрин. «Запечатленный ангел» Русская литургия.
Р. Щедрин. «Казнь Пугачева»

Тема 11. Жанровое содержание музыкального произведения.

Жанр как ось связи музыки с действительностью. Вопросы жанровой классификации. Чистые и смешанные жанры. Взаимодействие жанров в произведении: жанр отражающий и отражаемый, жанровые полифония, сопоставление, модуляция, диффузия и др.

Литература

Альшванг А. Проблемы жанрового реализма //Альшванг А. Избр. соч. Т.1. М, 1964.

Коробова А. Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. М.: Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2007.

Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. М., 2003.

Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. //Сохор А. вопросы социологии и эстетики музыки. Т.2. Л., 1981.

Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.

Примеры музыкальных произведений

М. Глинка. Сцена Ивана Сусанина с поляками из 3 д. оперы «Жизнь за царя»

С. Рахманинов. «Богородице Дево, радуйся» из Всенощного бдения, ор.37.

П. Чайковский. 5 картина из оперы «Пиковая дама»

Ф. Шопен. Прелюдии A-dur, c-moll

Тема 12. Содержание музыкальной формы.

«Форма» в музыковедении как монокатегория. Иерархическое дифференцирование понятия «музыкальная форма» по В.Холоповой: 1) Музыкальная форма как феномен; 2) Исторически типизированная композиция; 3) Индивидуальная композиция произведения.

Литература

Медушевский В. Музыкальная форма как откровение. // Медушевский В. Духовный анализ музыки. Учебное пособие в двух частях. М., 2014. С. 462-508.

Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. М., 2006.

Холопова В. Формы музыкальных произведений. СПб., 2013.

Примеры музыкальных произведений

К.Дебюсси. Прелюдия «Шаги на снегу»

Н. Римский-Корсаков. Ария Царевны Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»

С. Танеев. «Вечер»

Богородичен «О тебе радуется» столпового знаменного распева

Тема 13. Содержание индивидуального композиторского стиля.

Определение и теория стиля. Основы индивидуального композиторского стиля. Центр и периферия стиля.

Литература

Медушевский В. Музыкальный стиль как семиотический объект //Советская музыка, 1979. № 3.

Назайкинский Е. Стилль и жанр в музыке. М., 2003.

Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Приложение. М., 1990.

Примеры музыкальных произведений

А. Пярт. Коллаж на тему В А С Н

Н. Сидельников. «Милость мира», «Тебе поем» из Литургии св. Иоанна Златоуста

А. Шнитке. Кантата «История доктора Иоганна Фауста»

Тема 14. Исполнительская интерпретация музыкального произведения.

Музыка как мобильный вид искусства. Понятие музыкального произведения. Исполнительство и интерпретация. Принципиальная вариативность содержания музыкального произведения и степень этой вариативности. Соотношение композиторского «центра» и исполнительской «периферии». Вопрос об идентичности произведения самому себе.

Литература

Корыхалова Н. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике. – Л., 1979.

Медушевский В. К теории исполнительского искусства //Духовный анализ музыки. Учебное пособие в двух частях. – М., 2014. – С.511-570.

Старчеус М. Личность музыканта – М., 2012.

Холопова В. Исполнительская интерпретация музыкального произведения. // Холопова В. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. – СПб., 2014. С. 278-306.

Тема 15. Музыкальное содержание в восприятии слушателя.

Новейшая типология слушателей (по Д. Кирнарской). Адекватное и неадекватное восприятие музыки. Критерии восприятия слушателей-немузыкантов. Протоинтонации (В.Медушевский), или «базисные формы». «Метафорический скачок».

Литература

Кирнарская Д. Музыкальное восприятие. М, 1997.

Кирнарская Д. Музыкальные способности. М., 2004.

Холопова В. Музыка в восприятии слушателя.// Холопова В. Феномен музыки. М.-Берлин, 2014. С. 325-342.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория музыкального содержания»

5.1.Основная литература:

Холопова В. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. СПб. 2014.

Холопова В. Музыкальные эмоции. М., 2012.

Холопова В. Три стороны музыкального содержания

<http://www.knigafund.ru/sections/151?page=11>

Холопова В. Феномен музыки. Москва-Берлин. 2014.

5.2. Дополнительная литература:

- Альшванг А.* Проблемы жанрового реализма //Альшванг А. Избр. соч. Т.1. М., 1964.
- Арановский М.* Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1999.
- Асафьев Б.* Музыкальная форма как процесс. Ч.2: Интонация. Л., 1971.
- Казанцева Л.* Автор в музыкальном содержании. М., 1998.
- Казанцева Л.* О содержательных особенностях музыкальных произведений с тематическими заимствованиями. Автореф. Дис... канд. иск. Л., 1984.
- Кирнарская Д.* Музыкальное восприятие. М., 1997.
- Ковалев А.* Жанры русской духовной музыки в творчестве отечественных композиторов (вторая половина XIX – начало XXI веков): монография. Тамбов, 2018.
- Коробова А.* Теория жанров в музыкальной науке: история и современность. М.: Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2007.
- Кудряшов А.* Теория музыкального содержания. СПб., 2010.
- Мазель Л.* Вопросы анализа музыки. (О «художественном открытии»). М., 1978.
- Медушевский В.* Духовный анализ музыки. Учебное пособие в двух частях. М., 2014.
- Медушевский В.* Интонационная форма музыки. – М., 1993.
- Морозов В.* Искусство и наука общения: невербальная коммуникация. М., 1998.
- Назайкинский Е.* Стиль и жанр в музыке. Учебное пособие. М., 2003.
- Ручьевская Е.* Об анализе содержания музыкального произведения //Критика и музыкознание. Вып.3 Л.,1987.
- Сохор А.* Вопросы социологии и эстетики музыки. Т.2. Музыка как вид искусства – Л., 1981.
- Холопов Ю.* Введение в музыкальную форму. М., 2006.
- Холопова В.* Специальное и неспециальное музыкальное содержание. М., 2008.
- Холопова В.* Теория музыки: Мелодика, Ритмика, Фактура, Тематизм. СПб., 2002.
- Холопова В.* Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. СПб., 2006.
- Цукер А.* Массовые музыкальные жанры в контексте культуры //История современной отечественной музыки. Вып. 3. (1960-1990). Ред.-сост. Е.Б.Долинская. М., 2001.
- Цуккерман В.* Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.

5.3. Программное обеспечение:

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет: «Googlechrome»;
- программы, демонстрации видео материалов: проигрыватель «Windows Media Player»;
- программы для демонстрации и создания презентаций: «Microsoft PowerPoint».

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Название электронного ресурса	Адрес в интернете	Тип доступа

Гуманитарные и социальные науки: электронный журнал	http://www.hses-online.ru/Arch.html	Свободный доступ
Большой Энциклопедический Словарь	http://www.vedu.ru/BigEncDic	Свободный доступ
Электронная энциклопедия и библиотека «Руниверс»	http://www.runivers.ru	Свободный доступ
Научная электронная библиотека «Киберленинка»	http://cyberleninka.ru	Свободный доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	http://window.edu.ru	Свободный доступ
Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки	http://www.gumer.info	Свободный доступ
eLIBRARY Научная электронная библиотека (НЭБ)	http://elibrary.ru	Часть ресурса – в свободном доступе
Университетская информационная система РОССИЯ	http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp	Часть ресурса открыта в свободном доступе
Открытый текст. Электронное периодическое издание	http://opentextnn.ru/music/Perception/?id=1673	Свободный доступ
Национальная электронная библиотеки (НЭБ)	https://нэб.рф	Свободный доступ с любых компьютеров ИХИ имени В.С. Попова
ЭБС «Юрайт»	http://www.biblio-online.ru	Свободный доступ
Электронная библиотека Philosophy	http://www.philosophy.ru/	Свободный доступ
Психологическая библиотека оригинальных текстов	http://www.psychology-online.net/	Свободный доступ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютеры, звуковоспроизводящая аппаратура.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СР) АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ

Самостоятельная работа (СР) является важной составной частью процесса подготовки ассистентов-стажеров, осваивающих дисциплину «Теория музыкального содержания». Цели СР основаны на формировании у ассистентов-стажеров умений и навыков по определению музыкально-выразительной сущности произведения, анализу всех компонентов, составляющих основу теории музыкального содержания.

7.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ:

7.2.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Функции музыки
2. Региональные особенности музыки
3. Музыка и религия
4. Интонационная природа музыки. Пять типов интонаций (по В.Холоповой)
5. Интонация и семиотический знак. Три стороны музыкального содержания.
6. Канон и эвристика в музыке.
7. Музыкальные эмоции. Эмоции жизненные и художественные
8. Преподносимые музыкальные эмоции
9. Натуральные музыкальные эмоции. «Эмоциональная» форма
10. Зрительная образность в музыке
11. Специальное и неспециальное музыкальное содержание
12. Высшие принципы искусства. Многомерность
13. Специфика содержания эпохи барокко
14. Специфика содержания музыки венских классиков
15. Специфика содержания романтизма
16. Специфика содержания музыки XX века
17. Жанровое содержание музыкального произведения
18. Стилиевое содержание музыкального произведения
19. Содержание музыкальной формы как исторически типизированной композиции
20. Содержание музыкальной формы как индивидуальной композиции произведения
21. Исполнительство как «вторая ипостась» музыкального бытия
22. Музыкальное содержание в восприятии слушателей

7.2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА ЗАЧЕТЕ

Зачтено:

1. Обучающийся раскрыл основное содержание материала по зачетному теоретическому вопросу.
2. Обучающийся показал хорошие знания учебно-программного материала.
3. Правильно даны определения и понятия по изучаемой дисциплине.
4. Ассистент-стажер в процессе изучения дисциплины продемонстрировал способность самостоятельной и правильной работы с учебными материалами

Не зачтено:

1. Не раскрыто основное содержание учебного материала.
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя по учебно-программному материалу.
3. Ассистент-стажер не может самостоятельно сформулировать правильный ответ.
4. Ассистент-стажер в процессе изучения дисциплины не продемонстрировал способность самостоятельной и правильной работы с учебными материалами

