

Приложение 20
к основной образовательной программе
высшего образования – программе подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Академии хорового искусства имени В.С. Попова»

Рабочая программа дисциплины
Массовая музыкальная культура

Основная образовательная программа высшего образования -
программа подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Научная специальность:
50.06.01. Искусствоведение (Музыкальное искусство)

Москва, 2025

Рабочая программа составлена на основании федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 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, в соответствии с содержанием основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии хорового искусства имени В.С. Попова, рабочего учебного плана.

Составитель: кандидат искусствоведения, доцент Дунаевская А.Е.

Утверждено Ученым советом Академии хорового искусства имени В.С. Попова протокол № 3 от «30» июня 2025 года.

Согласовано:

Первый проректор - проректор
по учебно-воспитательной работе
и развитию

О.А. Красногорова

© Дунаевская Алла Евгеньевна, 2025

© Академия хорового искусства имени В.С. Попова, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.	4
1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины	4
2. Объем, место дисциплины в структуре образовательной программы, виды отчетности	5
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам и разделам.....	6
3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам	6
3.2. Содержание разделов и темы дисциплины	7
4. Требования к текущей и промежуточной аттестации.....	12
5. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины для самостоятельной работы обучающихся.....	13
5.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	13
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	14
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечни справочных систем и программного обеспечения	15
6.1. Информационные справочные системы.....	16
6.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	16
8. Методические рекомендации	17
9. Фонд оценочных средств	18
9.1. Процедура проведения промежуточной аттестации.....	18
9.2. Критерии оценивания	18
9.3. Показатели оценивания	18
9.4. Шкала оценивания	18
9.5. Контрольно-измерительные материалы	18

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель: формирование исторического мышления, осмысление разнообразных художественных явлений массовой музыкальной культуры XX - начала XXI веков.

Задачи:

Связаны с изучением вопросов:

- проблем истории, теории и практики современного музыкознания, основных художественных направлений в массовой музыкальной культуре XX - начала XXI веков (зарубежной и отечественной);
- комплексный анализ музыкальных произведений различных исторических эпох, стилей, жанров в историко-культурном контексте;
- сущность композиторского творчества и исполнительской практики в контексте новых жанровых и стилевых направлений массовой музыкальной культуры XX - начала XXI веков.

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины «Массовая музыкальная культура» аспиранты должны:

знать:

- стили и жанры массовой музыкальной культуры XX века, основные этапы их эволюции, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;
- музыкальную литературу в театральном и танцевальном жанрах, в жанре кино-музыки, песни (массовой, эстрадной, авторской), особых видах музыкального искусства (джаз, рок-музыка);
- принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа жанров.

уметь:

- анализировать образный строй и композицию музыкального произведения;
- воспринимать и анализировать явления действительности.

владеть:

- навыками слухового анализа музыки массовых жанров;
- навыками использования музыковедческой литературы по данному профилю;
- представлением о комплексе средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи.

2. ОБЪЕМ, МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ

Освоение дисциплины относится к блоку 2 «Образовательный компонент» разделу 2.2.2. «Факультативные дисциплины» основной образовательной программы – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академии хорового искусства имени В.С. Попова».

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица и включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды текущей аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего года очной формы обучения.

№	Наименование дисциплины	Общая трудоемкость, час.	Всего контактных, час.	Контактная работа			Самостоятельных, час.	Распределение часов по семестрам		Формы контроля
				Лекции	Индивидуальн.	Групп./Практ.		1 курс		Промежуточная аттестация
								2 семестр		
1	Массовая музыкальная культура	36	20	-	-	20	16	20	1	

Промежуточная аттестация по дисциплине предполагает следующий объем часов:

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по годам)
			Зачет (1 семестр)
Общая трудоемкость	-	1	1

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ И РАЗДЕЛАМ

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№		Всего часов	Контактная работа,		Самостоятельная работа, часов	Формы текущего контроля успеваемости
			Групповые, лекционные	Индивидуальные		
1.	Введение: предмет и задачи дисциплины «Массовая музыкальная культура»	6	2	-	2	Устный опрос по текущему материалу, выполнение заданий
2.	Тематический модуль 1 «Основные этапы эволюции стилей и жанров массовой музыкальной культуры XX века: теоретические основы»	6	3	-	2	по текущему материалу
3.	Тематический модуль 2 «Разновидности анализа музыкальных произведений массовой культуры: музыкальный анализ и методы других наук»	5	3	-	2	
4.	Тематический модуль 3 «Особые виды музыкального искусства XX века»	5	2	-	2	
5.	Тематический модуль 4 «Музыкальная литература в театральных жанрах»	4	2	-	2	
6.	Тематический модуль 5 «Музыкальная литература в жанре киномузыки»	3	2	-	2	
7.	Тематический модуль 6 «Музыкальная литература в танцевальных жанрах (европейских и латиноамериканских)»	3	2	-	2	
8.	Тематический модуль 7 «Особенности развития зарубежной и отечественной массовой и эстрадной песни»	3	3	-	2	
9.	Контроль	1	1		-	
	Итого	36	20	-	16	

3.2. Содержание разделов и темы дисциплины

Раздел I. «Современное массовое музыкальное искусство как составная часть единой системы мировой музыкальной культуры»

Введение: предмет и задачи дисциплины «Массовая музыкальная культура»

Содержание и структура курса. Коммерческий статус массовой музыки. Наличие широкой интернациональной аудитории. Опора на средства массовой коммуникации, Высокий плюрализмом образцов (стилей и жанров). Гедонистическая функция. Функция трансляции всеобщего универсального знания. Тесная связь массовая музыкальной культуры с современностью. Выражение глобальных умонастроений и актуальных ценностей. Идеологическая ангажированность массовой музыки.

Тематический модуль 1 «Основные этапы эволюции стилей и жанров массовой музыкальной культуры XX века: теоретические основы»

Тема: современное массовое музыкальное искусство как составная часть единой системы мировой музыкальной культуры. Стилевое расслоение массовой музыке, жанрово-стилевые трансформации, ассимиляция разнообразных музыкальных традиций. Взаимосвязь с музыкой стран Востока, Южной Америки, средневековой и современной Европы, Интерес к разработке этнических пластов – кельтского, африканского, афроамериканского, индийского. Многообразие стилей массовой музыки и ее стилевые основания, Проблемы атрибуции стилей, их классификации и исторической оценки. Стилевая специфика как особенности системы музыкально-выразительных средств. Массовая музыкальная культура в отечественной историко-культурологической парадигме.

Тематический модуль 2 «Разновидности анализа музыкальных произведений массовой культуры: музыкальный анализ и методы других наук»

Тема: эффективность целостного анализа сравнительно небольших произведений, его громоздкость в случаях разбора крупной формы. Возможность аналитических действий «от общего – к частному» (например, от заранее известных черт стиля или жанра). Возможность членения «большого» анализа на ряд «малых», то есть анализ по отдельности частей целого – с последующим обобщением. Анализ определенной существенной стороны музыкального целого – мелодики, гармонии, фактуры, даже динамики – как предварительная стадия целостного исследования. Применимость анализа укрупненного, оставляющего за пределами внимания частности и сосредоточенного на основных образах, основных средствах их воплощения, основных моментах развития. Зависимость вида и степени глубины анализа от его задач, а характера изложения его результатов – от аудитории. Художественно педагогический анализ как разновидность анализа, направленного на удовлетворение потребностей обучения и воспитания.

Раздел II. «Стили и жанры массовой музыкальной культуры»

Тематический модуль 3 «Особые виды музыкального искусства XX века»

Тема: джаз. Происхождение термина «джаз». Понятие о джазе как уникальном сплаве европейских и африканских музыкальных традиций. Сочетание разнообразных музыкальных традиций. Ведущая роль негритянского начала в развитии джаза. Круг идей, образов джазового искусства. Истоки джаза. Афро-американский фольклор: трудовая песня, спиричуэлс, соул, госпел. Особенности звукового идеала афроамериканской музыки и джаза. Африканская традиция шаут-пения. Новоорлеанский и Чикагский джаз. Ведущие представители негритянского классического джаза. Диксиленд. Происхождение термина. Возникновение диксиленда в результате подражания белых музыкантов негритянским образцам классического джаза. Постепенное овладение импровизационной техникой, выразительными средствами и приемами негритянского фольклора. Характерные черты современного джаза: усиление фольклорных элементов, модернизация блюзовых традиций, концертное предназначение музыки, обращение к профессиональной, интеллектуальной аудитории меломанов. Основные стили современного джаза: бибоп, хард-боп, кул-джаз, боссанова-джаз, прогрессив, фри-джаз и т. д. Опыты синтеза джаза с рок-музыкой, академической музыкой, неевропейским фольклором. Возникновение в начале 70-х годов стилей джаз-рок и фьюжн. Блюз. Происхождение термина «блюз». основополагающая роль традиций уорк-сонг в формировании блюза. Блюз – воплощение темы страдания и несчастной любви, самоутверждения личности и ее протеста. Музыкально – выразительные средства блюза. Выдающиеся исполнители этого жанра. Блюз в академической музыке. Рэгтайм. Происхождение термина, общее понятие рэгтайма как самобытного американского фортепианного жанра. Влияние на рэгтайм танца кэйкуок, бытовой музыки белых. Система музыкально – выразительных средств рэгтайма. Творчество С. Джоплина. Социально – экономические причины расцвета и популярности рэгтайма в период 1886 – 1917 гг. Широкое использование рэгтайма в творчестве композиторов популярной и академической музыки. Свинг. Развитие диксилендового стиля у чикагских белых музыкантов (Бейдербек, Партленд, Полак). Их роль в возникновении и становлении биг-бэндов. Ранние негритянские биг-бэнды п/у Ф. Хендерсона, Б. Моутена, Д. Эллингтона. Формирование на их основе стиля свинг. Колорит музыки «Дюка» Эллингтона. Роль свит – музыки и симфоджаза в возникновении биг-бэндов (Л. Уайтмен, Бейдербек, Дорси, Л. Армстронг). Отличительные признаки стиля свинг: характерная пульсация, специфическое сочетание техники секционной игры с сольной импровизацией, возросшее значение аранжировки и композиции. Поп-музыка. Поп – музыка как один из видов поп – культуры, развившейся с середины 50-х гг. Виды и жанры современной популярной поп-музыки. Использование элементов

диско в поп-музыке 80-ых гг. («Нью-вэйф», Майкл Джексон и др.) Ведущие исполнители: Г. Гэйнор, Д. Саммер, «Виллидж Пипл», Дж. Мородер, М. Моралли и др.) Музыка кантри. Коммерческая направленность развития жанра к 40-м гг. и превращение во «вторичный» фольклор. Распространение в городской среде под названием кантри энд-вестерн. Характерные особенности содержания, музыкального языка, инструментария, жанровые разновидности. Музыка «кантри». Кантри, как песенно инструментальная культура, сформировавшаяся к началу XX века. Использование англо-кельтского фольклора: английского, шотландского, ирландского, хиллбилли, ковбойских песен. Характерные особенности содержания, музыкального языка, инструментария, жанровые разновидности. Музыкальные особенности рок-н-ролла. Общее понятие бит-музыки как одной из молодежных форм популярной развлекательной, танцевальной музыки, созданной музыкантами-любителями в период 1961-1965 гг. Основоположники нового направления поп-музыки - английская группа «Битлз». Разновидности бит-музыки: фолк-бит, хард-бит, софт бит, мэйнстрим-бит и др. Распространение бит-музыки в США и Европе. Ритм-энд-блюз – одна из ранних форм негритянской рок-музыки; его коммерческая модификация - модный танец 50-х гг. рок-н-ролл. Значение термина «рок-н-ролл» и его первое появление в текстах джазовых песен 20-х гг. и на пластинках. Общая характеристика рок-музыки Истоки рок – музыки: песенно-танцевальные жанры негритянского фольклора 20-30-х гг., ритм-энд блюз, кантри-энд-вестерн, рок-н-ролл. Ритм-энд-блюз как одна из ранних форм рок музыки. Возникновение этого стиля под влиянием сельского блюза, спиричуэлс, госпел, свинга. Характерные черты стиля: блюзовая интонация и структурная основа, шаут-пение, влияние ритма свинга и буги-вуги, усиление инструментального начала, танцевальность, убыстренность темпа. Разновидности рок-музыки. Три основных типа рок-музыки: поп-рок – облегченный рок, ориентирующийся на массовую аудиторию поп- музыки (кантри рок), мэйнстрим-рок, связанный с историей становления рок-музыки и относящийся к ее истокам (негритянский рок-н-ролл и ритм-энд-блюз, белый рок-н-ролл 50-х гг., ранняя бит-музыка, хард-рок, хэви-метал и др.); авангардный рок (экспериментальные направления). Авангардный современный рок. Психоделический рок, гранж, фолк-рок, рага-рок, арт-рок, барокко-рок, нью-вэйф и т. д. Отечественная рок-музыка. Становление отечественной рок-музыки в 60-70 гг.: самодеятельные формы бытования, создание андеграунда. Создание произведений крупной формы с использованием элементов рок-музыки: мюзиклы, рок-оратории, рок-концерты, рок-сюиты, рок-оперы. Создание произведений крупной формы с использованием элементов рок-музыки: мюзиклы (А. Журбин. «Орфей и Эвридика», А. Рыбников. «„Юнона" и „Авось"»); рок-оратории (Р. Раннап. «Прекрасная земля», И. Гаршнек. «Рок- оратория»).

Раздел III. «Композиторское творчество в контексте связи различных видов искусств и жанров массовой музыкальной культуры»

Тематический модуль 4 «Музыкальная литература в театральных жанрах»

Тема: различные виды театра: драматический, оперный, балетный, кукольный, пантомимы. Драматургия литературно-театрального жанра, музыкального спектакля. Музыкально-театральные жанры: опера, оперетта, трагедия, комедия, мюзикл, водевиль, мелодрама, мистерия, балет, фарс, моралите, пастораль, буффонада, феерия, либретто, рок-опера. Оперетта как развитие и продолжение традиций французской комической оперы, австро-немецкого зингшпиля. Типичные музыкальные номера оперетты. Синтез оперетты, балета, изобразительных средств эстрадного искусства в жанре мюзикла. Эстрадный музыкальный театр (мюзик-холл, варьете, шоу, ревю). Новые формы музыкально-театрального искусства: художественные акции, преферансы и хепенинги. Использование специфических литературных источников, например, мистических рассказов или готических романов. Опера-оратория. Хоровая опера. Опера-притча. Опера-легенда. Опера-монолог. «Танцевальная опера». Оперные сочинения на основе соединения европейской академической традиции и фри джаза. Рок-опера. Опера в форме ток-шоу. Радио-опера. Оперный видео-сериал. Мультимедийное сценическое действие.

Тематический модуль 5 «Музыкальная литература в жанре киномузыки»

Тема: многозначность понимания роли музыки кино и на телевидении. Родовые, жанровые, стилистические и другие различия в кино и на телевидении как форма и особенность строения музыкальной структуры и содержания, границы использования музыки. Музыка фильма – специфический род музыкального искусства, компонент кино, теле- или видеопроизведения. Музыка фильма может иметь как иллюстративный характер, приближаясь к прикладной музыке, так и выполнять одну из главных ролей в раскрытии идейно-художественной концепции фильма, быть фактором драматургии. Два типа музыки в драме, кино- и телефильме: музыка на сцене, в кадре (преимущественно бытовых жанров) и музыка за кулисами, за кадром (сопровождение или оттенение событий, происходящих на сцене, на экране). Телевизионные конкурсы, фестивали. Музыка кино, ее роль в раскрытии идейной, художественной концепции фильма. Работа в кино И. Дунаевского, А. Петрова, М. Таривердиева, М. Дунаевского.

Тематический модуль 6 «Музыкальная литература в танцевальных жанрах (европейских и латиноамериканских)»

Тема: роль танца в истории массовой музыкальной культуры, жизни человека, общества. Песенно-танцевальные жанры негритянского фольклора 20-30-х гг., ритм-энд блюз, кантри-энд-вестерн, рок-н-ролл. Танцевальные бумы XX в. Открытие дансингов, дискотек, диско-клубов. Танцевальные модификации

блюза (буги-вуги, джайв, джамп, рок-н-ролл, мэдисон, халли-галли, твист, шейк и др.). Отличительные особенности музыкального языка латиноамериканских танцев (самбо, мамбо, румба, болеро, танго, ча-ча-ча и др.). Американские чечеточные танцы (тэп-данс). Поп-индустрия, шоу-бизнес – индустрия развлечений. Поп-музыка – объект шоу-бизнеса. Музыка диско – разновидность коммерческой развлекательной песенно-танцевальной поп-музыки. Использование элементов диско в поп-музыке 80-ых гг. («Нью-вэйф», Майкл Джексон и др.) Ведущие исполнители: Г. Гэйнор, Д. Саммер, «Виллидж Пипл», Дж. Мородер, М. Моралли и др.) Авторские интерпретации танцевальной музыки в творческой деятельности диджеев.

Тематический модуль 7 «Особенности развития зарубежной и отечественной массовой и эстрадной песни»

Тема: эстрадная песня – ведущий жанр популярной музыки. Ее тематическое и жанровое многообразие, ориентация на различные традиции музыкального искусства (академической музыки, фольклора, Профессиональная и самодеятельная формы ее бытования. джаза, поп-музыки). Песня – массовая, советская, революционная, военная, патриотическая, лирическая, эстрадная, детская, популярная, авторская, блатная Песенное творчество А. Варламова, И. Дунаевского, А. Цфасмана и формирование понятия «советская эстрадная песня». Песенное творчество профессиональных советских композиторов – А. Александрова, М. Блантера, Н. Богословского, В. Захарова, Ю. Милютин, Дм. и Дан. Покрасс, В. Пушкина, Т. Хренникова, Д. Шостаковича и др. Песни А. Вертинского предтеча будущей «авторской песни». Массовая песня – хоровая песня на общественно-политические темы в массовом исполнении. Песни военного времени композиторов А. Александрова, М. Блантера, Н. Богословского, И. Дунаевского, Е. Жарковского, С. Каца, Б. Мокроусова, А. Новикова, В. Соловьева-Седого, М. Табачникова, М. Фрадкина, Т. Хренникова на слова В. Агатова, Н. Букина, В. Гусева, М. Исаковского, О. Колычева, В. Лебедева Кумача, Л. Ошанина, А. Суркова, А. Фатьянова, Я. Шведова и др. навсегда вошли в золотой фонд отечественной культуры Джаз-оркестры О. Лундстрема, А. Цфасмана, Э. Рознера, оркестры Л. Утесова, Б. Ренского, Д. Покрасс. Песни – образцы советской песенной культуры, такие как «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» (В. Соловьев-Седой – А. Фатьянов), «Подмосковные вечера» (В. Соловьев-Седой – М. Матусовский), «Что так сердце растревожено» (Т. Хренников – М. Матусовский), «Три года ты мне снилась» (Н. Богословский – А. Фатьянов), «Дороги» (А. Новиков – Л. Ошанин) Флагманы жанра – композиторы разных поколений: А. Бабаджанян, В. Баснер, В. Гаврилин, Е. Жарковский, Э. Колмановский, В. Мурадели, А. Новиков, А. Островский, А. Пахмутова, А. Петров, В. Соловьев-Седой, М. Таривердиев, С. Туликов, О. Фельцман, Я. Френкель, Т. Хренников, А. Эшпай и др. В авторской песне – это М. Анчаров, Ю. Визбор, В. Высоцкий, А. Галич, Н. Матвеева, Б. Окуджава

и др. Песенная культура последнего советского периода - композиторы Ю. Антонов, Л. Афанасьев, В. Баснер, А. Барыкин, А. Бабаджанян, В. Гаврилин, Г. Гладков, Е. Дога, М. Дунаевский, Т. Ефимов, А. Журбин, А. Зацепин, Э. Колмановский, Е. Крылатов, В. Кузьмин, Ю. Лоза, И. Лученок, А. Мажуков, В. Малевич, Е. Мартынов, В. Матецкий, В. Мигуля, М. Минков, С. Намин, И. Николаев, Р. Паулс, А. Пахмутова, А. Петров, Г. Пономаренко, Е. Птичкин, В. Резников, А. Рыбников, Ю. Саульский, М. Таривердиев, С. Туликов. Авторская песня, ее основоположник – Б. Окуджава. Содержание авторской песни. Творчество бардов как протест против лжи и социальной несправедливости, их противостояние развлекательной эстраде к официозному искусству. Первые барды (В. Высоцкий, Н. Матвеева, Ю. Ким, Ю. Визбор, Е. Клячкин, А. Городницкий и др.). Песенное творчество композиторов: Д. Тухманов, Ю. Чернавский, В. Шаинский, М. Фрадкин, Я. Френкель. легализация рок-музыки (Б. Гребенщиков, К. Кинчев, Ю. Шевчук, В. Цой, В. Бутусов и др.), создание новых групп («Квартал», «Любэ», «Электроклуб», «Дискотека Авария» и мн. др.), зарождение коммерческой поп культуры («Ласковый май», «Комбинация», «Кар-мэн», «На-на»), выход шансона и «пацанского» рэпа на телевизионные и сценические площадки. «Перестроечные настроения» в песнях «Мы ждём перемен» («Кино»), «Ветер надежды» («Машина времени»), «Историческая перестроечная» (Ю. Ким), «Что вы сделали с нашей мечтой» («Ария»), «Этот поезд в огне» («Аквариум»), «Скованные одной цепью» («Наутилус Помпилиус»), «КПСС» (И. Тальков), «Революция» (ДДТ), «Время менять имена» («Алиса») и др. Идеино-художественные принципы постмодернизма в хитах, шлягерах, композициях. Творчество В. Резникова, работы «А-Студио», глубоко национальные по духу опыты А. Мисина, группы «HI-FI», авторов-исполнителей Л. Агутина, В. Сюткина, И. Корнелюка, О. Газманова, И. Николаева, А. Губина, А. Розенбаума, М. Шуфутинского, М. Круга, В. Кузьмина, А. Барыкина, И. Лагутенко, Земфиры и др.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Формой текущего контроля успеваемости студентов является проведение практических занятий, включающих в себя аналитическую работу над конкретными документами, выполнение тематических заданий.

Формой итоговой аттестации студентов является зачет. На зачет студент готовит устные ответы на вопросы по курсу.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Вейценфельд А.И. Массовая музыкальная культура: Учебное пособие. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – 431 с.
2. Костюк Е.Б. Популярные музыкальные направления и жанры XX века: джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опера: учебное пособие / Е.Б. Костюк. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2008. – 195 с.
3. Массовая культура. Учебное пособие / Акопян К.В., Захаров А.В., Кагарлицкая С.Я. – М., 2004.
4. Массовая культура. Уч. пос. М.: Альфа; Инфра, 2004. 304 с.
5. Музыкальная энциклопедия [Текст]: [в 5 т.]. Т. 5: Симон-Хейлер / гл. ред. Ю.В. Келдыш. - М.: Сов. энцикл.: Сов. композитор, 1981. – 1056 стб.: ил., нот. – 5-90.
6. Цукер А.М. Отечественная массовая музыка. 1960-1990: учебное пособие для педагогов и студентов высших учебных заведений по специальности "Музыковедение" / А. М. Цукер. - 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2016. – 252, [2] с.

Дополнительная литература:

7. Ераносов А.Р. Традиционный джаз (от свинга до современного мэйнстрима). Краткая аудиоэнциклопедия. – СПб.: «Лань»; «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011. – 176 с.
8. Ераносов А.Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно). Краткая аудиоэнциклопедия: учебное пособие – СПб.: «Лань»; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2010. – 112 с.
9. Зарилова Л.С. Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и музыкальном искусстве. – М., 2009.
10. История зарубежной музыки. XX век. – М., 2005.
11. Королев О.К. Краткий энциклопедический справочник. – М., 2006.
12. Литвинцева Г. Ю. Массовая культура в проекте модерна и постмодерна: монография / Г. Ю. Литвинцева; М-во культуры РФ, С.-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. – Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2014. – 168 с.
13. Музыкальная культура США XX века: Учебное пособие для вузов / Отв. ред. М.В. Переверзев. – М., 2007.
14. Сосновский Н. А. Соул и фанк / Н. А.Сосновский // Современная энциклопедия. Музыка наших дней / Д. Володихин (гл. ред.) [и др.]. – М.: Аванта-плюс, 2002. – С. 95-100.

15. Сыров, В.Н. Массовая музыка наших дней: к вопросу идентификации // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2017. – № 1 (43). – С. 54-59.
16. Фишер А. Н., Шабалина Л. К. Джазовая гармония в период стилевой модуляции от свинга к бибопу: учебное пособие для средних и высших музыкальных учебных заведений / А. Н. Фишер, Л. К. Шабалина, 2005. – 96 с.
17. Чередниченко Т. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. М., 1989.
18. Чередниченко Т. В. Жанр музыкальный / Т.В. Чередниченко // Музыка. Большой энциклопедический словарь / ред. кол.: Г.В. Келдыш (гл. ред.) [и др.]. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. – С. 192.
19. Чередниченко Т. В. Кризис общества – кризис искусства: Музыкальный «авангард» и поп-музыка в системе буржуазной идеологии / Т.В. Чередниченко. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1987. – 191 с.
20. Чередниченко Т. В. Стиль музыкальный // Музыка. Большой энциклопедический словарь / ред. кол.: Г.В. Келдыш (гл. ред.) [и др.]. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. – С. 522.
21. Шнеерсон Г.М. Американская песня. – М.: Советский композитор, 1977. – 184 с.
22. Эстрада России XX в. – М., 2004.
23. Ястремский Т.С. Танцевальная электронная музыка в художественной культуре рубежа XX-XXI веков: дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.02. – СПб., 2006. – 227 с.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки. – URL: <http://www.gumer.info> (дата обращения: 25.04.2025). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
2. Большой Энциклопедический Словарь. – URL: <http://www.vedu.ru/BigEncDic> (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
3. Гуманитарные и социальные науки: электронный журнал. – URL: <http://www.hses-online.ru/Arch.html> (дата обращения: 24.04.2025). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
4. Научная электронная библиотека «Киберленинка». – URL: <http://cyberleninka.ru> (дата обращения: 25.04.2025). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
5. Национальная электронная библиотеки (НЭБ). – URL: <https://нэб.рф> (дата обращения: 25.04.2025). Режим доступа: свободный доступ с компьютеров Академии хорового искусства имени В.С. Попова. – Текст: электронный.

6. Открытый текст. Электронное периодическое издание. – URL: <http://opentextnn.ru/music/Perception/?id=1673> (дата обращения: 25.04.2025). Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
7. Университетская информационная система РОССИЯ. – URL: <http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp> (дата обращения: 25.04.2025). – Режим доступа: частично свободный. – Текст: электронный.
8. ЭБС «Юрайт». – URL: <http://www.biblio-online.ru> (дата обращения: 25.04.2025). Режим доступа: свободный доступ. – Текст: электронный.
9. Электронная библиотека Philosophy. – URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 25.04.2025). Режим доступа: свободный доступ. – Текст: электронный.
10. Электронная энциклопедия и библиотека «Руниверс». – URL: <http://www.runivers.ru> (дата обращения: 25.04.2025). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
11. eLIBRARY Научная электронная библиотека (НЭБ). – URL: <http://elibrary.ru> (дата обращения: 25.04.2025). – Режим доступа: частично свободный. – Текст: электронный.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧНИ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1. Информационные справочные системы

1. Большой энциклопедический словарь – энциклопедия с возможностью полнотекстового поиска и поддержкой морфологии слов. Режим доступа: <http://www.vedu.ru/BigEncDic>
2. Гуманитарные и социальные науки – сетевой научный журнал открытого доступа. Режим доступа: <http://www.hses-online.ru/Arch.html>
3. Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: <https://elibrary.ru>
5. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: <https://нэб.рф>
6. Открытый текст – электронное периодическое издание. Режим доступа: <http://opentextnn.ru/music/Perception/?id=1673>
7. Университетская информационная система РОССИЯ. Режим доступа: <http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp>
8. Электронная библиотека «Гумер – гуманитарные науки». Режим доступа: <http://www.gumer.info>

9. Электронная библиотека Philosophy. Режим доступа: <http://www.philosophy.ru/>
10. Электронная энциклопедия и библиотека «Руниверс». Режим доступа: <http://www.runivers.ru>
11. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru>
12. Google Scholar – поисковая система по полным текстам научных публикаций, включая диссертации и статьи по искусствоведению. Режим доступа: <https://scholar.google.ru>
13. Multitran (Мультитран) – словарь с обширной базой терминологии по музыке и искусству. Режим доступа: <https://multitran.com>

6.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В рамках освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение:

- текстовый редактор (например, Microsoft Word) – для подготовки переводов научных текстов, написания аннотаций и рефератов по теме исследования;
- редактор для подготовки и демонстрации презентаций (например, Microsoft PowerPoint) – для оформления визуального ряда к докладам на английском языке;
- программы для работы с нотным текстом (например, Sibelius, Finale или MuseScore) – для подготовки нотных примеров;
- интернет-браузеры (Яндекс.Браузер, Google Chrome) – для работы с международными базами данных, электронными словарями и архивами;
- средства работы с мультимедиа (VLC Media Player или аналоги) – для просмотра аудио- и видеоматериалов (записи концертов, мастер-классов и т. п.);
- платформы для видеосвязи (Яндекс Телемост / Zoom).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация дисциплины «Массовая музыкальная культура» обеспечивается доступом каждого аспиранта к современным научно-информационным базам.

Библиотечное обслуживание обеспечивается библиотекой Академии, в которой аспиранты имеют доступ к необходимым учебникам и пособиям.

Аспирантам обеспечен доступ по паролю в сети Интернет к электронным библиотечным системам (ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань»), а также открытым интернет ресурсам (Научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU»: Научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» и др.).

Для проведения занятий используются аудитории, оснащенные столами, стульями, учебной доской, фортепиано, а также мультимедийным оборудованием (компьютером, проектором, экраном, акустической системой) и доступом к сети «Интернет».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Самостоятельная работа (СР) является важной составной частью процесса подготовки аспирантов, осваивающих дисциплину «Массовая музыкальная культура».

Самостоятельная работа включает в себя теоретический материал по темам:

1. Сущность и особенности массовой музыкальной культуры.
2. Коммерческий характер массовой музыкальной культуры.
3. Основные жанры и направления массовой музыкальной культуры.
4. Массовая музыкальная культура в России.
5. Музыка города. Влияние процессов урбанизации на культуру.
6. Танцевальная музыка 1930-1950-х годов.
7. Джаз. Истоки, развитие, выдающиеся исполнители.
8. Формы существования массовой культуры.
9. «Русский шансон» как социальное явление 2000-х годов.
10. Нравственно-этическая проблематика жанра оперетты.
11. Творчество и деятельность Л.О. Утесова.
12. Танго в музыкальной культуре Южной Америки, Европы и России в начале XX в.
13. Первые джаз-бэнды и творчество Л. Армстронга.
14. Эра биг-бэндов в США и Европе.
15. Творчество Эдит Пиаф.
16. Творчество Шарля Азнавура.
17. «Русский шансон».
18. Творчество эстрадных оркестров (П.Мория, Дж.Ласта и др.)
19. Народная музыка на эстраде: фольклор или ...?
20. Мюзиклы Э.Л. Уэббера для Бродвея.
21. Рокопос: кто, где и когда?
22. Поп-музыка. Деятельность продюсеров.
23. Мега-концерты: масштаб замысла или кассовый успех?
24. Песня как ведущий жанр массовой музыкальной культуры.

25. Бытовая танцевальная музыка и демократичность ее характера.
26. Предпосылки появления синтетических музыкально-театральных жанров.
27. Мюзикл как разновидность музыкально-театрального спектакля.
28. Мюзиклы Э.Л. Уэббера.
29. Экранизация мюзиклов, предназначенных для массового зрителя.
30. Предпосылки возникновения джаза в США.
31. Первые джазовые коллективы.
32. Джаз в современной России.
33. Разновидности и основные направления джазовой музыки.
34. Исполнители джазовой музыки.
35. Предпосылки возникновения рока за рубежом.
36. Творчество групп «Битлз», «Роллинг стоунз», «Доорз».
37. Основные направления рок-музыки.
38. Развитие российской рок-музыки.
39. Творчество российских рок-групп.
40. История развития развлекательной музыки.
41. Песня как ведущий жанр поп-музыки.
42. Современные деятели шоу-бизнеса.
43. Выдающиеся исполнители поп-музыки (на выбор).
44. Авторы и исполнители знаменитых шлягеров и хитов.
45. Французский шансон и искусство шансонье.
46. «Русский шансон», его социальный характер.
47. Авторская песня и ее социальная направленность.
48. Творчество Владимира Высоцкого
49. Роль музыки в кино и на телевидении.
50. Музыкальные фильмы за рубежом и в нашей стране.
51. Популяризация классических произведений средствами киноискусства.
52. Творчество знаменитых оркестровых коллективов в области аранжировки классической музыки.
53. Творчество ведущих солистов-исполнителей (на выбор).
54. Компьютер и синтезатор в композиторской и исполнительской деятельности музыканта.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

9.1. Процедура проведения промежуточной аттестации

Формой текущего контроля успеваемости студентов по курсу «Массовая музыкальная культура» является проведение практических занятий, включающих в себя аналитическую работу над конкретными документами, выполнение тематических заданий, написание тестов и рефератов.

Формой итоговой аттестации студентов по курсу «Массовая музыкальная культура» является зачет. На зачет студент готовит устные ответы на вопросы по курсу.

9.2. Критерии оценивания

Зачтено:

- Раскрыто основное содержание вопроса, продемонстрировано свободное владение теоретическим материалом.
- Ответ получился содержательный.
- Правильно даны определения и понятия по изучаемой дисциплине.
- Ответил на дополнительные вопросы.

Не зачтено:

- Аспирант отказался от ответа, либо в его ответе присутствуют грубые ошибки, свидетельствующие о существенных пробелах в освоении учебного материала.
- Излагает материал с затруднениями.
- Основные определения не знает.
- Ответы на дополнительные вопросы вызвали затруднение; не способен исправить ошибки с помощью рекомендаций преподавателя.

9.3. Показатели оценивания

1. Устный ответ (100%).

9.4. Шкала оценивания

Устный ответ	Оценка
Аспирант раскрыл основное содержание вопроса, продемонстрировал свободное владение теоретическим материалом. Ответ получился содержательный. Ответил на дополнительные вопросы.	Зачтено
В ответе присутствуют грубые ошибки, свидетельствующие о существенных пробелах в освоении учебного материала. Излагает материал с затруднениями. Основные определения не знает.	Не зачтено

9.5. Контрольно-измерительные материалы

Вопросы к зачету:

1. Развитие массовой культуры как отражение экономического развития общества.
2. Сущность и особенности массовой музыкальной культуры.
3. Коммерческий характер массовой музыкальной культуры.
4. Основные жанры и направления массовой музыкальной культуры.

5. Песня как ведущий жанр массовой музыкальной культуры.
6. Бытовая танцевальная музыка и демократичность ее характера.
7. Предпосылки появления синтетических музыкально-театральных жанров.
8. Развлекательные жанры на рубеже 19-20 вв.
9. Характеристика эпохи. Социальное развитие общества и эволюция массовой культуры в начале 20 в.
10. Массовая музыкальная культура Америки начала 20 в.
11. Массовая музыкальная культура Европы начала 20 в.
12. Массовая музыкальная культура России начала 20 в.
13. Особенности развития массовой культуры в раннем СССР.
14. Индустриальный скачок 30-х годов. Характеристика эпохи.
15. Танцевальная музыка 30-х годов.
16. Возникновение новых жанров массовой культуры.
17. Возникновение и развитие жанра оперетты.
18. Основные музыкальные жанры эпохи. Существовавшие формы музицирования.
19. Влияние научно-технического прогресса, социальных процессов в обществе на массовую культуру.
20. Анализ наиболее известных произведений (по выбору аспиранта).
21. Анализ музыкальных стилей в контексте исторического музыкального развития.
22. Творчество Дж. Гершвина.
23. Негритянская народная культура в культуре Америки начала 20 в. Спиритчуэлс, Блюз.
24. Диксиленд и Нью-Орлеанский джаз.
25. Российский Городской романс.
26. Цыганская народная культура в России.
27. Творчество А. Вертинского.
28. Социальные изменения в жизни общества в начале 20 в. и влияние на массовую культуру. Урбанизация, появление среднего класса.
29. Появление искусства кино и грамзаписи как эволюционный скачок в Развитии массовой музыкальной культуры.
30. Танцевальная музыка 30-х годов.
31. Новые театральные формы. Театр на Бродвее. Мюзикл.
32. Советская массовая музыкальная культура.
33. Творчество Л. Утесова.
34. Творчество И. Дунаевского.
35. Песни военных лет. К. Шульженко, В. Соловьев-Седой.
36. Обзор эпохи 50-х годов.
37. Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд, Дюк Эллингтон.

38. Новые ритмы 50-х. Слияние песни и танца.
39. Появление Рок-н-ролла.
40. Роль индустрии в популяризации исполнителей.
41. Феномен Элвиса Пресли как исполнителя и «продукта индустрии».
42. Влияние научно-технического прогресса и появление новых инструментов в музыке 60-х гг.
43. Новый вид ансамбля – Рок-группа. Стилль музыки Рок.
44. Феномен и творчество группы Битлз.
45. Влияние молодежной субкультуры на формирование массовой музыкальной культуры.
46. Обзор разделения музыки Рок на различные стили в конце 60-х годов.
47. Значение фестивалей Вудсток для музыкальной индустрии.
48. Слияние «музыки бунта» и шоу-бизнеса.
49. Музыка Реггей. Наследие Питера Тоша и Боба Марли.
50. Поп-музыка. Новые стили 70-х.
51. Жанр Диско.
52. Стадионное шоу как явление, пришедшее на смену традиционному эстраднему концерту.
53. Электронная музыка. Жан Мишель Жар, Дидье Маруани.
54. Эстрада в СССР.
55. Массовая музыкальная культура России постсоветского периода.
56. Майкл Джексон, Мадонна, Леди Гага как явления нового формата в поп-индустрии.
57. Явление массовой культуры хип-хоп (Рэп как элемент стиля).
58. Танцевальная музыка 60-х 90-х годов XX века.
59. Современные течения электронной музыки.