

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

ФИЛИАЛ МГУ В Г. ГРОЗНОМ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Филиала – руководитель
образовательных программ
А.С. Воронцов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Музыкальное искусство

Уровень высшего образования:

Бакалавриат

Направление подготовки

42.03.05 Медиакоммуникации

Направленность (профиль)/специализация образовательной программы

Общий

Форма обучения

Очная

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом, утвержденным приказом МГУ от 29 декабря 2018 года № 1775 (в редакции приказов МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109, от 10 июня 2021 года № 609, от 29 мая 2023 года № 700, 702, 703) для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации».

1. Цели освоения учебной дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Музыкальное искусство» являются формирование у студентов представления о специфике музыкальной культуры и о воздействии на историю музыки общественных процессов и меняющегося уклада жизни; овладение основными музыкальными терминами; развитие навыков интерпретации музыкального произведения и оценки его исполнения.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Музыкальное искусство» относится к блоку «Язык и культура» Общепрофессионального раздела базовой части ООП бакалавриата и читается во 2-ом семестре.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Процесс изучения учебной дисциплины «Музыкальное искусство» направлен на формирование следующих компетенций по ОС МГУ:

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (**УК-11**);
- Способность использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов (**ОПК-3**);
- Способен распространять общечеловеческие ценности с помощью мультимедийного контента (**ПК-7**);

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

Знать: специфику музыкального искусства и ее презентации в средствах массовой информации, основы музыкальной терминологии, теорию информационного поиска в данной сфере.

Уметь: ориентироваться в многообразии явлений музыкального искусства и в способах их бытования в современной культуре; работать с терминологическим аппаратом, необходимым для освещения событий музыкальной жизни; понимать внутренние закономерности музыкальных явлений разного происхождения.

Владеть: набором теоретических понятий музыковедения в их логической взаимосвязи и на этой базе навыками анализа музыкального (и журналистского) произведения, а также различных исполнительских интерпретаций музыкального произведения.

4. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

4.1. Структура учебной дисциплины

№ п/п	Тема	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
-------	------	---------	-----------------	--	--

				Лекции	Семинары	СРС	
1	Основы музыкального искусства	2	1-3	6		6	Реферат
2	Музыкальный язык и его эволюция	2	4-6	6		6	
3	Феномен концерта. Жанровая система классической концертной музыки	2	7-9	6		6	
4	Новаторство и эпатаж в истории музыки	2	10-12	6		6	
5	Музыка и социально-политическая актуальность	2	13-14	4		8	
6	Музыка в современной коммуникативной ситуации	2	15-16	4		8	Письменная работа
				32		40	Зачет

4.2. Содержание занятий учебной дисциплины

№ п/п	Наименование темы	Содержание
1	Основы музыкального искусства	Музыка как коммуникация. Типология музыкального искусства: фольклор, импровизация, культура музыкального произведения. Психофизиологические основы музыкального восприятия и их универсальный характер. Музыкальная архаика: функция музыки в первобытном ритуале. Единство социального и космического начал в музыкальном фольклоре; утилитарное и игровое в обряде. Проблема музыки как самостоятельного вида искусства. Древнегреческие «мусические искусства» и новоевропейская «музыка». «Синтез искусств» в европейской музыке. Музыкальный звук и музыкальное время в новоевропейском искусстве и в традиционных культурах Востока. Эпохи западноевропейской музыки. Проблема личности в новоевропейском музыкальном искусстве и стратегии ее решения (поиски смысла, компенсаторный подход).
2	Музыкальный язык и его эволюция	Понятие музыкального языка и его эволюция. Основные стороны музыкального языка: ритм, гармония, фактура, полифония, гомофонно-гармонический склад. Музыкальный жанр и музыкальная форма. Классическая музыкальная форма и ее типология: малые формы, формы рондо, сонатная форма, сонатно-симфонический цикл. Жанры европейского музыкального театра.

		Авангардные техники музыкального языка. Музыкальный стиль и его теория.
3	Феномен концерта. Жанровая система классической концертной музыки	<p>Этимология слова «концерт» и его бытование в музыкальной культуре. Триада композитор-исполнитель-слушатель. Роль импресарио. Ранние формы публичных выступлений с участием музыки: древнегреческие состязания, менестрельные праздники, приватное исполнение музыки в эпоху раннего Нового времени. Роль церкви в становлении явления: духовные концерты, концерты органной музыки. Роль любительского музицирования: от «академий» к регулярной концертной жизни. Благотворительные концерты в музыкальной жизни XVIII — начала XIX веков. Классическая система жанров инструментальной и вокально-инструментальной концертной музыки, их происхождение и метаморфозы на концертной сцене. История коммерческого музыкального театра, жанры оперы и значение в них музыкального начала. Соотношение художественного и развлекательного начал в музыке Нового времени. Влияние романтических мифов о музыке на концертную жизнь. Попытки преодоления условностей концерта в авангардном искусстве XX века.</p>
4	Новаторство и эпатаж в истории музыки	<p>Понятие «новизны» в истории западноевропейского музыкального искусства. Типология новизны: новизна «менестрельного» типа (новизна подачи: внешняя, шокирующая, провокативная), новизна музыкальной технологии (Ars nova Ф. Витри), новизна печатной музыкальной продукции (Nuove Musiche Дж. Каччини), новизна идейной концепции (Л. ван Бетховен, романтизм), новизна музыкального языка (додекафония А. Шёнберга, сериализм послевоенного авангарда). Новизна аранжировки, новизна музыкального материала, новизна музыкальной формы, новизна философской или художественной идеи. Гибриды различных видов новизны. Критика «новой музыки» в различные исторические эпохи. Новизна как «атрадиционность» и возникновение фактора «традиции» в истории музыкального искусства. Историзация музыкального сознания, складывание академического репертуара и стереотипов его исполнения. Понятие музыкальной «классики» и границы его применимости. Идеология «модернизма» в музыке XX века и эстетика «нео-»; парадоксы «неоканонического» искусства. От «новой музыки» к постмодерну: наблюдается ли кризис новизны и авторского начала в современной академической музыке? Настал ли конец «эпохи композиторов»? Парадоксы «аутентичного» исполнительства.</p>

5	Музыка и социально-политическая актуальность	Музыка как фактор политической и общественной жизни. Музыкальное искусство как репрезентация могущества и процветания государства (камерные концерты и массовые представления при ренессансных дворах, капеллы аристократов в XVII–XVIII веках, поддержка искусства авторитарными и тоталитарными режимами в XIX–XX веках). Музыка и музыкальный театр при дворе Людовика XIV как «идеальная модель» воздействия на общественную жизнь средствами искусства. Политические аллюзии в оперном театре барокко и Просвещения. «Верноподданическая» и «национальная» модели патриотизма в истории музыки. «Национализм» и «нигилизм» как факторы истории музыкального романтизма; отражение событий и идеологии буржуазных революций в музыке. Соотношение идеологического и художественного факторов в музыкальном творчестве, политическая актуальность и религиозно-философский пласт содержания музыки. Ангажированность музыкантов как художественная позиция. Политическая актуальность в современной академической музыке: Россия и Европа.
6	Музыка в современной коммуникативной ситуации	Новые технологии и формы музыкальной коммуникации, распространившиеся в XX веке: влияние аудиозаписи, радио- и телевидения, гаджетов, Интернета и т.д. на музыкальную жизнь. Электронная музыка и конкретная музыка как направления музыкального авангарда. Медиализация музыки: музыка в кино, на радио и на телевидении, в компьютерных играх; ее функции и особенности. Компилятивность как свойство саундтрека и ее влияние на «полистилистические» тенденции музыкального постмодерна. Использование мультимедийных технологий при исполнении традиционных опер и концертных сочинений. Проникновение мультимедиа в музыкальный театр (Б.-А. Циммерман, К. Штокхаузен), рождение «медиаоперы». «Алеаторика» и «интуитивная музыка» как предшественники интерактивности в новейших композициях. Идея «меблировочной музыки» Э. Сати и ее значение для современного искусства, коммуникативный потенциал «минимализма». Временной фактор в современном музыкальном произведении: лаконизм как норма и «безграничные» композиции (М. Фелдман) как противовес. Кризис «сюжетной» музыки и поиски путей «непосредственной» передачи опыта в звуках.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Основные формы обучения студентов в рамках учебной дисциплины «Музыкальное искусство» — лекционные занятия и самостоятельная работа

студентов. В лекциях постоянно используются аудио- и видеозаписи, подготовленные преподавателем. Самостоятельная работа студентов предусматривает посещение музыкальных театров, концертных залов, обязательный просмотр видеозаписей оперных и балетных постановок, рекомендованных преподавателем.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины

Оценочным средством текущего контроля успеваемости учащихся на дисциплине «Музыкальное искусство» являются письменные работы. Формы работ различны: реферат одной книги, реферат литературы по теме, рецензия, эссе, критическая статья. Также предполагается чтение учебников, учебных пособий, публикаций документов по истории музыкального искусства, знакомство с постановками музыкальных театров, посещение концертов, просмотр классических и современных музыкальных произведений в видеозаписи, изучение особенностей ведущих музыкально-критических печатных и электронных изданий, передач о музыке на радио и на телевидении.

Итоговой формой контроля успеваемости студентов является зачет, допуск к которому осуществляется преподавателем на основании проверки письменных работ студентов.

Возможные темы рефератов:

1. Музыка А. Шёнберга и И. Ф. Стравинского в трудах Т. Адорно.
2. Генделевский фестиваль в Вестминстерском аббатстве как этап становления концертной жизни в Англии.
3. Интонационная природа музыки в трудах отечественных ученых.
4. Музыкальная жизнь западноевропейского средневековья.
5. Современные подходы к периодизации западноевропейского музыкального искусства.
6. Музыкальная коммуникация в эпоху венского классицизма.
7. Эстетика музыкального романтизма.
8. Теория музыкального содержания в трудах отечественных ученых.
9. История понятия «новая музыка».
10. Музыкальная герменевтика в трудах К. Дальхауза.
11. Проблемы типологии течений современной массовой музыкальной культуры.

Примерный список вопросов к зачету:

1. Специфика музыки как вида искусства.
2. Типология музыкального искусства.
3. Основные стороны музыкального языка.
4. Эволюция музыкального языка в Западной Европе.
5. Основные исторические формы концерта.
6. Жанры концертной музыки и классического музыкального театра.
7. Типология новизны в истории музыкальной культуры.
8. Новаторство и традиция в музыкальном искусстве XX века.
9. Национальное в музыке.
10. Советская музыка и советская идеология.
11. Специфика киномузыки.

12. Кризис «опусной музыки» в XX веке.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

Дуков Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры. – М., 2003.

Курьшева Т. А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика. – М., 2007.

Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики. – М., 1978.

Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры: в 2 т. – Долгопрудный, 1994

б) дополнительная литература (по выбору):

Адорно Т. В. Избранное: социология музыки. СПб., 1999.

Адорно Т. Философия новой музыки. М., 2001.

Бёрни Ч. Отчет о музыкальных представлениях в Вестминстерском аббатстве и Пантеоне <...> // Научный вестник Московской консерватории. - 2010, №№ 1, 2. - 2011, № 3.

Зенкин К. В. Романтизм как историко-культурный переворот // Жабинский К. А., Зенкин К. В. Музыка в пространстве культуры. Вып. 1. – Ростов-на-Дону, 2001.

Зенкин К. В. Музыка в «час нуль» культуры // Жабинский К. А., Зенкин К. В. Музыка в пространстве культуры. Вып. 2. – Ростов-на-Дону, 2003.

Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века: в 3 ч. – М., 1998, 2010, 2010.

Ковшарь И. Ф. История массовых музыкальных представлений. М., 1996.

Конен В. Дж. Театр и симфония. – М., 1975.

Конен В. Дж. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. М., 1994.

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

Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. – М., 1927.

Лосева А. Фестиваль памяти Генделя на страницах прессы // Научный вестник Московской консерватории. - 2011, № 3.

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

Насонов Р. А. Категория стиля в западной музыкальной историографии XX века // XX век и история музыки. Проблемы стилиобразования: сборник статей. М., 2006.

Сапонов М. А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М., 2004.

Старчеус М. С. (сост.) Музыкальная психология: хрестоматия. М., 1992.

Холопов Ю. Н., Кириллина Л. В., Кюрегян Т. С., Лыжов Г. И., Поспелова Р. Л., Ценова В. С. Музыкально-теоретические системы: учебник. М., 2006.

Холопова В. Н. Музыка как вид искусства. СПб., 2004.

Чередниченко Т. В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. М., 1989.

Чередниченко Т. В. Избранное. М., 2013.

Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста. Краснодар, 2010.

Шахназарова Н. Г. Музыка Востока – музыка Запада. Типы музыкального профессионализма. М., 1983.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Специальное ПО не требуется. Интернет-ресурсы — Rambler, Yandex, Nigma.

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Для освоения дисциплины требуется свободный доступ к сети Интернет, а также:

А. Помещения: аудитория для проведения лекционных занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации;

Б. Оборудование: наборы ученической мебели, рабочее место преподавателя, ученическая доска, компьютер, проектор, экран, доска интерактивная.

Разработчики

Профессор Е.Л. Вартанова, факультет журналистики МГУ,
преподаватель Р.А. Насонов, факультет журналистики МГУ.