

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА**

Направление подготовки
50.06.01 Искусствоведение

Уровень образования
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

Наименование квалификации
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Очная форма обучения

Москва 2020

Рабочая программа учебной дисциплины **«Музыкальная эстетика»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **50.06.01 «Искусствоведение»**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 909.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об основных этапах развития музыкальной эстетики как науки, ее направлениях и представителях, теоретических и методологических аспектах философско-эстетических учений о музыке; обучение навыкам эстетической рефлексии с последующим применением в профессиональной сфере по решению профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гуманитарного знания.

Задачи учебной дисциплины:

1. **формирование** знаний основных исторических этапов, тенденций и перспектив развития мировой музыкально-эстетической мысли; онтологических оснований музыкальной эстетики, ее антропологических, культурологических и аксиологических контекстов

2. **формирование** навыка эстетического восприятия явлений музыкальной действительности, методологией эстетического анализа явлений музыкального искусства, критической оценки достижений современной музыкально-эстетической науки; классификации и кодификации культурных артефактов; проектирования и комплексного исследования явлений художественной действительности на основе системного научного анализа;

3. **развитие** способности оценивать достижения музыкальной культуры на основе знания исторического контекста их создания; использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей педагогической, просветительской и научной деятельности.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-4	готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках	Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты
		Уметь: подбирать литературу по теме, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах
		Владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории
УК-5	способностью планировать и решать задачи собственного	Знать: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и

	профессионального и личностного развития	целереализации; пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития
		Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей
		Владеть: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования
ОПК-1	способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	Знать: теоретические и методологические основания исследований в области музыкальной эстетики; историю становления музыкальной эстетики как науки; актуальные проблемы художественной коммуникации; способы, методы и формы ведения научной дискуссии по избранной теме, основы эффективного научно-профессионального общения, законы риторики и требования к публичному выступлению
		Уметь: вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах, связанных с музыкально-эстетической деятельностью, и отстаивать ее во время дискуссии; реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и авторских прав
		Владеть: современными информационно-коммуникационными технологиями, применять их для исследования музыкально-художественной действительности
ПК-1	способностью анализировать, обобщать и систематизировать	Знать: основные методологические принципы современных исследований в области музыкальной эстетики, роль и

	явления музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, учитывая особенности религиозных, философских, эстетических воззрений	место информационно- коммуникационных технологий в наборе исследовательских методов музыковеда
		Уметь: определить набор исследовательских методов и приемов (включая информационно-коммуникационные технологии), адекватных рассматриваемой исследовательской задаче
		Владеть: навыками сбора, систематизации, обработки и анализа данных музыковедческих источников, а также навыками анализа и систематизации явлений музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства
ПК-7	готовностью осуществлять научные консультации и проводить экспертизы по музыкально-культурным и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства, проведении фестивалей, конкурсов, церемоний, концертов; при формировании репертуара театров, филармоний и различных творческих коллективов и организаций	Знать: формы транслирования основных тенденций современных исследовательских технологий, основы государственной культурной политики изучаемых стран, особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
		Уметь: использовать оптимальные методы исследования механизмов музыкальной коммуникации с привлечением средств семиотики искусства и современных коммуникационных технологий; проводить отбор репрезентативного материала исследования, отвечающего задачам изучения музыкальной коммуникации средствами искусства в культуре разных стран и народов
		Владеть: навыками технологии проектирования научно-исследовательского процесса в области музыковедения в историко-сравнительном аспекте, навыками междисциплинарного анализа, возникающих в межкультурной коммуникации через искусство на современном этапе развития

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	Годы
		2
Аудиторные учебные занятия, всего		
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	42	42
Учебные занятия лекционного типа	10	10
Учебные занятия семинарского типа	32	32
В том числе индивидуальные	-	-

Самостоятельная работа обучающихся, всего	24	24
Вид промежуточной аттестации		диф. зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	3	3

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Раздел 1 Онтология музыки в современной картине мира
2.	Тема 1.1 Музыкальная картина мира
3.	Тема 1.2 Онтологические характеристики музыки
4.	Раздел 2 Гносеология музыкально-эстетического
5.	Тема 2.1 Структура эстетического восприятия музыки
6.	Тема 2.2 Коммуникативная сущность музыкального искусства
7.	Раздел 3 Аксиология музыкально-эстетического
8.	Тема 3.1 Аксиологические характеристики музыки
9.	Тема 3.2 Эстетический анализ музыки XX-XXI вв.

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Подготовка профессионального музыковеда представляет собой многокомпонентный процесс, поскольку изучение практически всех дисциплин учебного плана в той или иной степени направлено на формирование интеллектуальной и художественной культуры специалиста в области музыкального искусства. При изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин складываются представления об отдельных аспектах музыкальной теории и практики, о системных подходах в области исследовательской, педагогической, критической, просветительской, организационной деятельности. Высокое качество общей профессиональной подготовки является основой для максимально широкой профессиональной реализации, мобильности и востребованности в современном мире.

Путь формирования музыковеда – исследователя, педагога, просветителя, организатора видов музыкальной жизни – проходит через приобретение внутреннего художественного и жизненного опыта, осмысления себя и своего места в окружающем мире, самоосознание профессиональных и мировоззренческих позиций. Этим сложным процессам должно содействовать внимательное впитывание музыкальных, художественных, жизненных впечатлений, вслушивание в окружающий мир, анализ и осмысление его феноменов. Период обучения в аспирантуре является этапом профессионального становления при поддержке научного руководителя, когда необходимо обрести вектор собственного профессионального развития.

В процессе изучения материала исследования следует избегать узкой замкнутости, самоизоляции от других художественных явлений. Вне зависимости от темы исследования, музыковед не должен выключаться из современной музыкальной жизни, знание и понимание реалий которой во многих случаях могут оказать благотворное воздействие как на общее профессиональное развитие, так и на разработку конкретной темы. Посещение концертов и спектаклей, ознакомление с аудио- и видеоматериалами, непосредственное общение с музыкантами-исполнителями и композиторами, участие в самых различных формах профессиональной деятельности в совокупности способствует формированию широкого контекстного видения изучаемой проблематики, объективной оценки результатов собственной работы и перспектив профессионального развития.

РАЗДЕЛ 1. Онтология музыки в современной картине мира

Тема 1.1. Музыкальная картина мира

Цель: в процессе обсуждения вопросов темы семинарского занятия студенты должны продемонстрировать:

- **знание** основных положений музыкальной эстетики, философской сущности и структуры музыкальной картины мира; новейшие научные достижения в области музыкальной эстетики, методики использования отечественного и зарубежного опыта в решении образовательных задач в области музыкальной эстетики;
- **умение** анализировать мировоззренческие и личностно значимые философско-эстетические проблемы музыкальной эстетики и музыкального образования; применять философско-эстетический подход к анализу музыкального текста; быть готовым к самостоятельному освоению новых методов исследования; использовать новейшие достижения музыкальной эстетики как науки в решении культурно-просветительских задач и совершенствования своего общеинтеллектуального и общекультурного уровня;
- **владение** системой основных понятий музыкальной эстетики; навыками эстетического анализа музыкально-философского текста; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу; способами проектирования технологий и методик обучения эстетическим дисциплинам в музыкально-образовательном пространстве.

Перечень изучаемых элементов содержания

Мировоззренческая направленность, методологические основания и принципы музыкально-эстетических исследований. Системно-синергетический подход в музыке и музыкальной эстетике. Философское обоснование интонационной природы музыки. Двойственность европейского сознания. Современная физическая картина мира и ее проекция в сферу музыкального искусства. Четыре онтологических пласта музыки, их смысл и функционирование в системе «человек-музыка-мир».

Вопросы для самоподготовки:

1. Содержание, объект, предмет, цели, задачи и методы курса «Музыкальная эстетика».
2. В чем состоит специфика предмета исследования музыкальной эстетики?
3. С какими дисциплинами, изучающими музыкальное искусство, тесно связан предмет «Музыкальная эстетика»? В чем сходство и в чем различие в содержании этих дисциплин? Приведите примеры.
4. Какова мировоззренческая направленность и принципы музыкально-эстетических исследований?
5. Новейшие подходы к философско-эстетическому анализу музыкальной действительности (системно-синергетический, аксиологический и другие).

Тема 1.2. Онтологические характеристики музыки

Цель: в процессе обсуждения вопросов темы семинарского занятия студенты должны продемонстрировать:

- **знание** онтологических характеристик музыки, их смысла и функционирования в системе «человек-музыка-мир»; современные методы исследования проблем музыкальной эстетики и методики использования отечественного и зарубежного опыта решения образовательных задач в области музыкальной эстетики; современные педагогические технологии для решения культурно-просветительских задач;

- **умение** применять философско-эстетический подход к анализу музыкальных явлений; быть готовым к самостоятельному освоению новых методов исследования; самостоятельно приобретать новые знания и умения в профессиональной области и использовать их в практической деятельности; изучать литературу и осуществлять профессиональную коммуникацию на русском и иностранном языках;

- **владение** навыками эстетического анализа музыкально-философского текста; методами педагогического проектирования музыкально-образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; способами проектирования технологий и методик обучения в профессиональной области; навыками разработки и реализации просветительских программ в целях популяризации научных знаний.

Перечень изучаемых элементов содержания

Проблема происхождения музыки. Музыка как феномен эстетический. Интенциональная природа музыки концепция Р.Ингардена Метрика и топология феноменологического музыкального пространства-времени. Интонационная сущность музыки.

Вопросы для самоподготовки:

1. Перечислите основные эстетические характеристики музыки как искусства.
2. Каков философско-эстетический смысл древневосточных представлений о музыке?
3. В чем специфика эстетического отношения к музыке?
4. Какова художественная ценность музыки? Каково соотношение эстетического и художественного в музыкальном искусстве?
5. Четыре онтологических пласта музыки, их смысл и функционирование в системе «человек-музыка-мир».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: подготовка доклада.

Примерный перечень тем докладов к разделу 1:

1. Методологические принципы эстетического исследования музыкальной действительности.
2. Системно-синергетический подход в музыке и музыкальной эстетике.
3. Игра как форма эстетической деятельности.
4. Музыкальная коммуникация и музыкальный диалог.
5. Аксиологические характеристики музыки (философско-эстетический подход).
6. Музыкальная эстетика Древнего Китая.
7. Эстетические идеалы музыки Древней Греции.
8. Пифагорейская школа: учение о связи числа и гармонии, учение о «музыке сфер».
9. «Калокагатия» и «мимезис» в музыкальной эстетике Античности.
10. Классификация искусств Аристотеля.
11. Музыкальная эстетика в Средневековье.
12. Трактакт Августина «Шесть книг о музыке».
13. Эстетика Царлино.
14. Термин «барокко». Основные эстетические принципы барокко.

15. Рене Декарт и его трактат «Compendium musices».
16. Музыкальная эстетика Нового времени.
17. Основные принципы классической музыки.
18. Эстетические идеалы музыки Романтизма.
19. Эстетические концепции XX века.
20. Категории музыкальной эстетики XXI века.

Список литературы для самостоятельной подготовки, не входящий в перечень основной или дополнительной литературы к разделу 1:

1. Абдуллазаде Г.А. Философская сущность музыкального искусства. Баку, 1985.
2. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. М., 1975.
3. Гартман Н. Эстетика. М., 1958.
4. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
5. Лосев А.Ф. Основной вопрос философии музыки // Советская музыка. № 11-12, 1990.
6. Маркус С. История музыкальной эстетики. М., 1959.
7. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М., 1988.
8. Орлов Г.А. Дерево музыки. Вашингтон-Ленинград, 1992.
9. Перфильева И.А. Онтология музыки в современной картине мира // Полигнозис. № 4, 1998. С. 44-54.
10. Самохвалова В.И. Красота против энтропии. М., 1990.
11. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. М., 1990.
12. Чередниченко Т.В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. М., 1989.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита доклада с презентацией.

РАЗДЕЛ 2. Гносеология музыкально-эстетического

Тема 2.1. Структура эстетического восприятия музыки

Цель: в процессе обсуждения вопросов темы семинарского занятия студенты должны продемонстрировать:

- **знание** эстетических функций музыки, ее роли и места в социокультурном пространстве; особенностей восприятия и интерпретации музыкальных произведений в контексте современных гносеологических проблем;

- **умение** применять эстетический анализ к явлениям музыкального искусства и практике музыкально-творческой деятельности; осуществлять педагогическое проектирование образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; разрабатывать стратегии просветительской деятельности; формировать художественно-культурную среду эстетическими средствами и методами;

- **владение** навыками профессиональной коммуникации на русском и иностранном языках; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики навыками, самостоятельного анализа ситуации; навыками самоанализа и последующего личностного творческого саморазвития; основами речевой профессиональной культуры.

Перечень изучаемых элементов содержания

Специфика эстетического отношения к музыке. Виды музыкально-эстетического отношения к действительности (восприятие, познание, оценка, преобразование, общение).

Вопросы для самоподготовки:

1. Композитор – исполнитель – слушатель: проблемы взаимодействия.
2. Музыкальный текст как результат музыкальной коммуникации.

3. Эстетические ценности в музыкальном воплощении.
4. Человек в эпоху компьютерной музыки.
5. Проблемы восприятия современной музыки.

Тема 2.2. Коммуникативная сущность музыкального искусства

Цель: в процессе обсуждения вопросов темы семинарского занятия студенты должны продемонстрировать:

- **знание** истории и коммуникативных возможностей музыки, ее роли и места в социокультурном пространстве; особенностей восприятия и интерпретации музыкальных произведений в контексте музыкальной коммуникации; особенности и возможности массовой музыкальной культуры
- **умение** применять художественно-коммуникативный анализ к явлениям музыкального искусства и практике музыкально-творческой деятельности; понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; понимать и уважительно, бережно относиться к музыкальным культурным традициям различных национальностей;
- владение навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики навыками самостоятельного анализа, владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу; навыками самоанализа и последующего личностного творческого саморазвития; основами речевой профессиональной культуры.

Перечень изучаемых элементов содержания

Игра как форма эстетической деятельности, концепция Й.Хейзинга. Эстетическая сущность музыки как игровой деятельности. Субъекты музыкального диалога. Уровни коммуникации и их соответствие 4-х уровневой структуре музыкального мироздания. Этапы коммуникации в музыкальном диалоге (преломление концепции М.Бахтина).

Вопросы для самоподготовки:

1. Как вы интерпретируете понятие «массовая музыкальная культура»?
2. Как формируется музыкальная культура масс?
3. Эстетические черты массовой музыкальной культуры?
4. Проанализируйте ведущие жанры массовой музыкальной культуры с точки зрения эстетики.
5. Эстетические характеристики современной музыки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: подготовка реферата.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Интенциональная природа музыки
2. Конфуцианство и даосизм о музыке.
3. Концепция Й.Хейзинга об игровой сущности музыкального искусства.
4. «Космос», «техне», «мимесис».
5. Интонационная сущность музыки.
6. Метрика и топология феноменологического музыкального пространства-времени
7. Музыкальный диалог в пространстве и времени.
8. Эстетическая концепция Л.Бернштейна
9. «Ренессанс» и «гуманизм» в музыкальной эстетике.
10. Эстетические принципы музыкального барокко.
11. Эстетические принципы классической музыки.
12. Эстетические идеалы композиторов-романтиков.
13. Музыка XXI века: новые тенденции и подходы.

14. Постмузыка: утрата онтологических оснований.

Список литературы для самостоятельной подготовки, не входящий в перечень основной или дополнительной литературы к разделу 2:

1. *Адорно, Т. В.* Философия новой музыки / Т. В. Адорно. – М.: Логос, 2001. – 352 с.
2. *Апрелева, В. А.* Музыка как выражение и предвосхищение культуры / В. А. Апрелева. – СПб.: Инфо-да, 2004. – 380 с.
3. *Аронов, А. А.* Творчество как социокультурный феномен: курс лекций / А.А. Аронов. – М., 2004. – 126 с.
4. *Бахтин, М. М.* Автор и герой в эстетической деятельности // Собр. Соч. Т.1. Философская эстетика 1920-х годов. – М.: Изд-во Русские словари; Словари славянской культуры, 2003. – С. 69-264.
5. *Бердяев, Н. А.* Кризис искусства. (Репринтное издание). – М.: СП Интерпринт, 1990. – 48 с.
6. *Бернштейн Л.* Музыка — всем. — М., 1978.
7. *Быховская, И. М.* Личность в социокультурном измерении: история и современность. – М.: УРСС, 2007. – 416 с.
8. *Волкова Е.В.* Проблема содержания и формы в искусстве. М., 1976.
9. Гадамер Г.Г. Философия и поэзия// Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
10. *Гартман, Н.* Эстетика / Под ред. канд. фил. наук А. С. Васильева / Перевод с немецкого. – Киев: Ника-Центр, 2000. – 640 с.
11. *Ингарден, Р.* Исследования по эстетике / Р. Ингарден. – Перевод с польского А. Ермилова и Б. Федорова. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. – 572 с.
12. *Каган, М. С.* Эстетика как философская наука: Унив. курс лекций / М. С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1997. 544 с.
13. Киященко Н.И. Эстетика, жизнь, искусство: (Итоги VIII Международного эстетического конгресса). М., 1977.
14. *Лосев, А. Ф.* Основной вопрос философии музыки // А.Ф.Лосев. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 315- 335.
15. *Махлина, С. Т.* Язык искусства в контексте культуры / С. Т. Махлина – СПб., 1995. – 217 с.
16. *Маньковская, Н. Б.* Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. – СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с.
17. *Мигунов А.С., Ерохин С.В.* Алгоритмическая эстетика / А. С. Мигунов, С. В. Ерохин. – СПб.: Алетейя, 2010. – 279 с.
18. Самохвалова В.И. Язык искусства. М., 1982.
19. *Смирнов, М. А.* Эмоциональный мир музыки / М. А. Смирнов. – М.: Музыка, 1990. – 318 с.
20. *Хейзинга, Й.* Homo Ludens. Человек играющий: статьи по истории культуры / Й. Хейзинга. Изд. 2, испр. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 496 с.
21. *Чередниченко, Т. В.* Музыка в истории культуры / Т. В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-пресс, 1994. – Вып. 1. – 220 с.
22. *Чередниченко, Т. В.* Музыка в истории культуры / Т. В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-пресс, 1994. – Вып. 2. – 175 с.
23. *Яковлев, Е. Г.* Эстетика. Искусствознание. Религиоведение / Е. Г. Яковлев. – М.: Университет, 2003. – 640 с.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита реферата.

РАЗДЕЛ 3. Аксиология музыкально-эстетического

Тема 3.1. Аксиологические характеристики музыки

Цель: в процессе обсуждения вопросов темы семинарского занятия студенты должны продемонстрировать:

- **знание** аксиологической сущности и основных ценностных характеристик музыки, ее значения в социокультурном пространстве;
- **умение** понимать значение музыкальной культуры как ценности человеческого существования и уважительно, бережно относиться к музыкальным культурным традициям различных национальностей; применять художественно-коммуникативный анализ к явлениям музыкального искусства и практике музыкально-творческой деятельности; разрабатывать стратегии просветительской деятельности, руководствуясь принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
- **владение стратегией просветительской деятельности; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; навыками самостоятельного анализа, навыками самоанализа и последующего личностного творческого саморазвития.**

Перечень изучаемых элементов содержания

Художественная ценность музыки: идеал Красоты Практическая ценность музыки: идеал Пользы Музыка как высшее Благо: идеал Добра Музыка как «истина мира»: идеал Истины.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы основные характеристики современной музыки?
2. Роль музыки в современном мире (привести примеры для обсуждения).
3. Роль СМИ в пропаганде музыки.
4. Неиссякаемая эстетическая ценность музыки.
5. «Начало» и «конец» европейской музыки.
6. Современная музыкальная картина мира: философско-эстетический аспект.

Тема 3.2. Эстетический анализ музыки XX-XXI вв.

Цель: в процессе обсуждения вопросов темы семинарского занятия студенты должны продемонстрировать:

- **знание** эстетических особенностей современной музыки, ее социальной роли и места в социокультурном пространстве; тенденций и проблем музыки XX-XXI вв.; онтологических, гносеологических и аксиологических изменений в современной музыкальной культуре;
- **умение** проводить эстетический анализ явлений современной музыкальной культуры; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые социально-философские проблемы музыки и музыкального образования;
- **владение навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики навыками самостоятельного анализа, владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу; навыками самоанализа и последующего личностного творческого саморазвития; основами речевой профессиональной культуры.**

Перечень изучаемых элементов содержания

Новые тенденции в музыке XX века: современные композиции и их теоретическое обоснование. Постмузыка: утрата онтологических оснований. Отказ от гносеологии. Антиэстетика: утрата ценностей.

Вопросы для самоподготовки:

1. В чем новизна современной музыки?
2. Эстетическое значение современных музыкальных композиций.
3. Специфика эстетического отношения в современном музыкальном искусстве.
4. Коммуникативная природа современных музыкальных композиций.
5. Диалог «композитор-компьютер»: пути взаимодействия.
6. Виртуальные музыкально-компьютерные реальности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: выполнение творческого задания.

Примерные задания к разделу 3:

1. Эстетика цифрового компьютерного искусства.
2. Антиэстетика: утрата ценностей.
3. Постмузыка: утрата онтологический оснований.
4. Современная музыка: эстетический аспект.
5. Аксиология музыки XX-XXI вв.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита проекта.

Список литературы для самостоятельной подготовки, не входящий в перечень основной или дополнительной литературы к разделу 3:

1. Агафонов, А. Ю. Человек как смысловая модель мира. Прологомены к психологической теории смысла / А. Ю. Агафонов. – Самара: Издательский дом «Бахрах – М», 2000. – 336 с.
2. Адорно, Т. В. Философия новой музыки / Т. В. Адорно. – М.: Логос, 2001. – 352 с.
3. Анисимов, Г. П. Лабиринты музыкального театра XX века / Г. П. Анисимов. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2006. – 183 с.
4. Бакиш, Л. С. Природа звукозрительных образов. Музыка и театр в XXI веке // Музыкальная академия. – 2011. № 1. – С. 48-55.
5. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр // Философия эпохи постмодерна: сб. переводов и рефератов. – Минск, 1996. – С. 32 – 47.
6. Дроздецкая, Н. Джон Кейдж: Творческий процесс как экология жизни // Супонева Г.И. Проблемы нотации в музыке XX века. – М., 1993. – С. 75-99.
7. Катунян, М. А. На границе реального и виртуального: хепененг, игровая структура, мультимедиа // Музыка и музыкант в меняющемся социокультурном пространстве. Сб. ст. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 294-310.
8. Корсакова, И. А. Музыкальное мышление XX века: философско-эстетический взгляд: монография / И. А. Корсакова. – М.: РГСУ, 2012. – 137 с.
9. Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. – СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с.
10. Мартынов, В. И. Зона Opus Posth, или Рождение новой реальности / В. И. Мартынов. – М.: Классика-XXI, 2005. – 288 с.
11. Мигунов, А. С. Эстетика, искусство и современные гуманитарные технологии // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. – 2011. – № 3. – С. 3–24.
12. Можейко, М. Концептуальное искусство // А. Грицанов, М. Можейко. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск, 2001. – С. 379-382.
13. Носов, Н. А. Психологические виртуальные реальности / Н. А. Носов. – М.: Ин-т человека РАН, 1994. – 196 с.
14. Орлов, Г. А. Дерево музыки. 2-е изд., испр. / Г. А. Орлов. – СПб.: Композитор, 2005. – 440 с.
15. Рожновский, В. Г. Постмодернизм: крушение эстетики? // Музыковедение к началу века: прошлое и настоящее. Сб. тр. по материалам конф. 24-26 сентября 2002. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2002. – С. 226-255.
16. Соколов, А. С. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества / А. С. Соколов. – М., 1992. – 230 с.

17. Соловьев, Ю. С. Музыкальная культура современного общества: Филос.-эстет. исслед. / Ю. С. Соловьев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1998. – 123 с.
18. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: двенадцать лекций / Юрген Хабермас / Пер. с нем. М. М. Беляева и др. — М.: Весь мир, 2003. – 416 с.
19. Холопов, Ю. Н. Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.kholopov.ru/prdgm.html>. Дата обращения 11.11.2014.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Корсакова, И.А. Музыкальное мышление XX века: философско-эстетический взгляд [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Корсакова . – Москва: РГСУ, 2012. – 137 с. – Режим доступа: http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=283 . - ISBN 978-5-88422-435-3.
2. Холопов, Ю. Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века [Электронный ресурс] / Ю. Холопов . – Режим доступа: <http://www.kholopov.ru/prdgm.html>.

5.2. Дополнительная литература

1. Яковлев, Е.Г. Эстетика [Электронный ресурс] / Е.Г. Яковлев. – Москва : КНОРУС, 2011 . – 448 с. – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/53322>.
2. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] : Хрестоматия . – Москва: Прогресс-Традиция, 2008 . – 688 с. . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/77142>.
3. Сиднева, Т.Б. Эстетика постмодернизма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Б. Сиднева . – Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012 . – 79 с. – Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312216>.

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

1. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
2. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
3. Институт философии РАН <http://www.iph.ras.ru>
4. Библиотека ИНИОН РАН <http://www.inion.ru>
5. Фундаментальная научная библиотека МГУ <http://nbmgu.ru>
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/window>

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Музыкальная коммуникация» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа:

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:

- консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;

- самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной программой.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

После предложенных указаний должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми нужно будет овладеть по дисциплине.

8. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

8.1. Информационные технологии

1. Персональные компьютеры.
2. Доступ к интернет-ресурсам.
3. Проектор.

8.2. Программное обеспечение (при необходимости)

1. Microsoft Office (Word, Power Point).
2. Fine Rider,
3. Internet Explorer,

8.3. Информационные справочные системы (при необходимости)

1. не требуется

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Для изучения учебной дисциплины **«Музыкальная эстетика»** в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки **50.06.01 - Искусствоведение** (подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья), музыкальными инструментами, техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду Института, программным обеспечением).