

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ**

Направление подготовки
50.06.01 Искусствоведение
(направленность Музыкальное искусство)

Уровень образования
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

Наименование квалификации
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Очная форма обучения

Москва 2020

Рабочая программа учебной дисциплины **«Музыкальная коммуникация»** 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 о специфике музыкальной художественной коммуникации, классификации и кодификации культурных артефактов с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по решению профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гуманитарного знания.

Задачи учебной дисциплины:

1. **формирование** знаний современных научных представлений о сущности и роли музыкальной коммуникации в современном поликультурном художественном пространстве; основных подходов к исследованию коммуникативной культуры личности; специфики профессиональной педагогической коммуникации; роли культурных факторов в коммуникативном художественном процесс

2. **формирование** навыка самостоятельного анализа социокультурной коммуникативной художественной ситуации; классификации и кодификации культурных артефактов; проектирования и комплексного исследования явлений художественной действительности на основе системного научного анализа;

3. **развитие** способности выдвижения новых идей в исследовании межкультурных коммуникаций, приоритетных качеств личности, необходимых для эффективного формирования художественно-коммуникативных навыков.

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 коммуникации; историю становления музыкальной коммуникации 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-коммуникативной 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 коммуникации, 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	84	84
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	84	84
Учебные занятия лекционного типа	10	10
Учебные занятия семинарского типа	74	74

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 Музыка как вид коммуникации
2.	Тема 1.1 Коммуникативная сущность музыкального искусства
3.	Тема 1.2 Коммуникативная культура личности
4.	Раздел 2 Теоретические подходы к исследованию музыкальной коммуникации
5.	Тема 2.1 Функции музыкальной коммуникации
6.	Тема 2.2 Типология музыкальной коммуникации
7.	Тема 2.3 Семиотика музыкальной коммуникации
1	Раздел 3 Структура музыкально-коммуникативной деятельности
1.	Тема 3.1 Музыкальный дискурс
2.	Тема 3.2 Музыкально-коммуникативная ситуация
3.	Тема 3.3 Константы музыкально-коммуникативного события

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

Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Профессиональная реализация музыковеда опирается на развитые навыки практической и теоретической деятельности, ясное определение направлений и путей работы в соответствии с избранной специальностью, высокий уровень подготовки по учебным дисциплинам, умение наиболее эффективно направить индивидуальные личностные особенности, осознание своей профессиональной ответственности, компетентная художественно-эстетическая позиция. Формированию и раскрытию этих качеств призвано способствовать обучение в высшем учебном заведении.

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.

В процессе работы над материалом исследования большое внимание следует уделять проникновению в его концептуальный, художественно-образный строй, выявлению закономерностей и механизмов культуры, породивших данное художественное явление, что невозможно без изучения социокультурного контекста, общественных, философско-мировоззренческих, этических и эстетических предпосылок формирования определенного художественного феномена.

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. Музыка как вид коммуникации

Тема 1.1. Коммуникативная сущность музыкального искусства

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

- **знание** сущности музыкальной коммуникации, языковой природы музыки; терминологию, связанную с обсуждаемым предметом; проблемы и достижения в области музыкальных коммуникаций;

- **умение** собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области художественной культуры; осуществлять стратегическое и тактическое управление культурными процессами своего региона;

- **владение** методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества культурного творчества; навыками классификации и кодификации культурных артефактов; современными методами и технологиями научной коммуникации при обсуждении важнейших подходов к разрешению проблем музыкальной художественной коммуникации.

Перечень изучаемых элементов содержания

Языковая природа и коммуникативные функции музыки. Проблема музыкального знака. Эстетика снизу и эстетика сверху – квантитативные пути сближения. необходимость в обеспечении социальных коммуникативных процессов; функционирование в рамках законов акустики; подчиненность нормам психологии восприятия.

Вопросы для самоподготовки:

1. Языковая природа и коммуникативные функции музыки.
2. Эстетическая сущность коммуникативных процессов в музыке.

3. Субъекты музыкальной коммуникации.
4. Особенности восприятия и интерпретации музыкальных произведений в контексте музыкальной коммуникации.

Тема 1.2. Коммуникативная культура личности

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

- **знание** теоретических основ художественной и профессиональной педагогической коммуникации, подходы к формированию коммуникативных качеств личности; терминологию, связанную с обсуждаемым предметом;
- **умение** обосновывать личную позицию по отношению к проблемам взаимодействия музыки и человека, интерпретации изучаемых явлений и процессов на основе анализа культурных универсалий; собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области мировой музыкальной культуры; осуществлять анализ культурных явлений
- **владение** современными научными представлениями о роли музыки в становлении коммуникативной культуры личности; навыками междисциплинарного анализа, возникающих в межкультурной коммуникации через искусство на современном этапе развития.

Перечень изучаемых элементов содержания

Коммуникативная природа человеческой сущности. Происхождение коммуникативной деятельности. Подходы к определению понятия «коммуникативная культура личности». Специфика профессиональной педагогической коммуникативности. Роль и содержание художественно-коммуникативной деятельности педагога.

Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите основные подходы к определению понятия «коммуникативная культура».
2. Какова специфика профессиональной педагогической коммуникативности?
3. Какова направленность художественно-коммуникативных задач уроков музыки?
4. Каковы роль и содержание художественно-коммуникативной деятельности?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: подготовка доклада.

Примерный перечень тем докладов к разделу 1:

1. Музыкальный текст как результат музыкальной коммуникации.
2. Моделирование эмоционально-коммуникативной культуры средствами музыкального искусства.
3. Акмеологический подход к формированию культуры личности.
4. Социальные предпосылки художественной коммуникации.
5. Текст как междисциплинарная проблема.
6. Музыка: язык или речь?
7. Авторство музыкального текста как семиотическая проблема.

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

1. *Адорно, Т. В.* Избранное: социология музыки / Т. В. Адорно. – М., С.-П.: Университетская книга, 1999. – 445 с.
2. *Апрелева, В. А.* Музыка как выражение и предвосхищение культуры / В. А. Апрелева. – СПб.: Инфо-да, 2004. – 380 с.

3. *Земцовский, И. И.* К проблеме генезиса музыкального языка // Этот многообразный мир музыки. Сб. ст. К 80-летию М.Г.Арановского. – М.: Государственный институт искусствознания, 2009. – 460 с.
4. *Каган, М. С.* Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / М.С. Каган. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы).
5. *Корсакова, И. А.* Коммуникативные основания музыкального искусства // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Вып. 3. Ч. 1. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. С. 45-51.
6. *Соколов, А. В.* Метатеория социальной коммуникации / А. В. Соколов. – СПб.: Рос. нац. б-ка, 2001. – 352 с.
7. *Суминова, Т. Н.* Художественная культура как информационная система (мировоззренческие и теоретико-методологические основания). – М.: Академический проспект, 2006. – 383 с.
8. *Черемисин, А. М.* Музыкально-коммуникативное событие: факторы формирования музыкального дискурса. Дисс... канд. философских наук. – Тамбов, 2004. – 162 с.
9. *Щербакова, А. И.* Феномен музыкального искусства в становлении и развитии культуры. Дис... доктора культурологии. – М., 2012. – 463 с.
10. *Якупов, А. Н.* Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. Исследование. – М.: Моск. консерватория, Магнитогор. Муз.-пед. ин-т, 1994. – 292 с.

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

РАЗДЕЛ 2. Теоретические подходы к исследованию музыкальной коммуникации

Тема 2.1. Функции музыкальной коммуникации

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

- **знание** основных функций музыки как коммуникативного феномена; музыкальной культуры как формы человеческого существования;
- **умение** анализировать многообразие музыкальных стилей и жанров, особенности взаимодействия различных музыкальных культур; собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области мировой художественной культуры; быть мотивированным на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации; участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, посвященных народной художественной культуре;
- **владение** 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.

Перечень изучаемых элементов содержания

Функции музыкальной коммуникации: эмотивная, конативная, референтивная, художественная, информационная, познавательная, оценочная, аффективная. Макрофункции в системе Хэллидея: идеационная, межличностная и текстуальная. Музыкальное воздействие и музыкальное взаимодействие.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какие функции призвана выполнять музыка доклассической эпохи? Проведите функциональный анализ сочинений эпохи барокко.
2. Как различается функциональный спектр музыкального дискурса в различных музыкальных направлениях?

3. Проведите функциональный анализ художественного дискурса современного рока. Какая модель предпочитается участниками коммуникации?
4. Какая модель коммуникации и какие ее функции преобладают в музыке классической эпохи?

Тема 2.2. Типология музыкальной коммуникации

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

- **знание** основных типов музыкальной коммуникации и их функционирование в художественно-педагогическом процессе; основные подходы к управлению культурными различиями в профессиональной деятельности; современные подходы к управлению культурными различиями; методы и технологии поликультурного образования

- **умение** собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры; осуществлять стратегическое и тактическое управление культурными процессами своего региона; разрабатывать организационно-управленческие проекты и целевые программы сохранения и развития народной художественной культуры региона;

- **владение** навыками 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, междисциплинарного анализа явлений, возникающих в межкультурной коммуникации.

Перечень изучаемых элементов содержания

Единицы анализа музыкальной коммуникации. Музыкальный коммуникативный процесс и его элементы: отправитель (композитор) – сообщение (опус) – получатель (слушатель). Формы и средства музыкальной коммуникации. Виды музыкальной коммуникации: интраперсональная, межличностная, групповая, массовая. Коммуникативная музыкальная среда. Сферы музыкальной коммуникации: бытовая, любительская, профессиональная, научная, образовательная..

Вопросы для самоподготовки:

1. Музыкальность как важнейшая способность музыкальной коммуникации.
2. Психические процессы и свойства личности (коммуникативный аспект).
3. Компоненты и направленность художественно-коммуникативной деятельности личности.
4. В чем специфика творческой деятельности педагога-музыканта?
5. Какие качества личности необходимы в обеспечении социально-коммуникативных процессов?

Тема 2.3. Семиотика музыкальной коммуникации

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

- **знание** основных направлений семиотики музыки; основные теоретические положения музыкальной семиотики; многоуровневую структуру и единицы музыкального языка; понятийный аппарат семиотики; возможности и границы семиотического описания музыки;

- **умение** собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области межкультурного взаимодействия;

- **владение** навыками семиотического анализа музыкального текста; обобщения, восприятия информации по основным направлениям истории музыкальной семиотики, семиотики

стилистических форм современной музыки; технологиями повышения межкультурной компетенции; навыками классификации и кодификации культурных артефактов.

Перечень изучаемых элементов содержания

Система музыкальных знаков. Музыкальные семантика, синтактика, прагматика. Индексальность, иконизм, символизм в музыке. Виды иконических знаков. Семантика музыкальной интонации. Многомерная система уровней музыкального языка (звуковысотный – ритмический – уровень формы). Единицы музыкального языка (звук, интервал, интонация, мотив, фраза). Интерпретация и вариативность.

Вопросы для самоподготовки:

1. Априорная и текстовая составляющие семантики музыкального языка.
2. Иконизм в музыке. Виды иконических знаков (образ, метафора, структурная схема).
3. Символизм в музыке. Семантическая «незавершенность» музыкального символа.
4. Индексальность в музыке.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: подготовка реферата.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Музыкальная коммуникация в музыкальных произведениях XX века.
2. Зарубежные исследования в контексте музыкальной коммуникации.
3. Социальная сущность музыкального искусства.
4. Семиотика мелизмов в музыке эпохи Барокко.
5. Сакральная символика произведений И.С. Баха.
6. Когезия и когерентность в музыкальном тексте.

Сравнительный анализ концепций С. Лангер, М. Арановского, М. Бонфельда.

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

1. *Арановский, М. Г.* Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 90-128.
2. *Бахтин, М. М.* Марксизм и философия языка // М. М. Бахтин. Фрейдизм. Формальный методы в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи / Сост., текстологическая подг. И. В. Пелкова; Комментарии В. Л. Махлина, И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2000. – 640 с.
3. *Бонфельд, М. Ш.* Музыка: язык или речь // Музыкальная коммуникация: сб. науч. трудов / Ред.-сост. Л. Н. Березовчук. Вып. 8. – СПб.: РИИИ, 1996. – С. 15-39. (Серия «Проблемы музыкознания»).
4. *Выготский, Л. С.* Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М., 1996. – 414 с.
5. *Горелов, И. Н.* Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов; Отв. ред. В. Н. Ярцева. Изд. 4-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 112 с.
6. *Жинкин, Н. И.* Психолингвистика. Избранные труды. / Сост. и предисл. К. Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2009. – 288 с.
7. *Земцовский, И. И.* К проблеме генезиса музыкального языка // Этот многообразный мир музыки. Сб. ст. К 80-летию М.Г.Арановского. – М.: Государственный институт искусствознания, 2009. – 460 с.
8. *Корсакова, И. А.* Эволюция музыкальной коммуникации // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова. Том 17. Основной выпуск. № 5-6 (ноябрь-декабрь). – Кострома, 2011. – С. 98-102.
9. *Лотман, Ю. М.* Семиосфера. – С.-Петербург: «Искусство-СПБ», 2000. – 704 с.

10. Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства (Серия «Мир искусств») / Сост. Р.Г.Григорьева; Предисловие С.М.Даниэля. – СПб.: Академический проект, 2002. – 544 с.
11. Махлина, С. Т. Язык искусства в контексте культуры / С. Т. Махлина – СПб., 1995. – 217 с.
12. Назарчук, А. В. Теория коммуникации в современной философии / А. В. Назарчук. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 320 с.
13. Якупов, А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. Исследование. – М.: Моск. консерватория, Магнитогор. Муз.-пед. ин-т, 1994. – 292 с.

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

РАЗДЕЛ 3. Структура музыкально-коммуникативной деятельности

Тема 3.1. Музыкальный дискурс

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

- **знание** сущности музыкального дискурса и особенностей его функционирования в музыкальном искусстве; основных функций музыки как коммуникативного феномена; музыкальной культуры как формы человеческого существования;
- **умение** обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области музыкальной культуры; анализировать многообразие музыкальных стилей и жанров; вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах, связанных с музыкально-коммуникативной деятельностью, и отстаивать ее во время дискуссии; реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках;
- **владение** методами исследования механизмов музыкальной коммуникации с привлечением средств семиотики искусства и современных коммуникационных технологий; навыками отбора репрезентативного материала исследования, отвечающего задачам изучения музыкальной коммуникации средствами искусства.

Перечень изучаемых элементов содержания

Музыка как язык и как речь. Музыка как текст. Свойства и функции музыкального текста. Особенности восприятия музыкального дискурса. Первичные и вторичные моделирующие системы языка. Структура музыкального языка. Коммуникативная природа музыки. Музыка и другие виды искусства. Вербальная и музыкальная коммуникация. Система стереотипов музыкальной речи. Музыкальный стиль, жанр, музыкальная форма.

Вопросы для самоподготовки:

1. Особенности рецепции музыкального текста.
2. Онтологическая природа музыкального текста.
3. Дискурс и вариативность интерпретации.
4. Границы интерпретации музыки.

Тема 3.2. Музыкально-коммуникативная ситуация

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

- **знание** сущности музыкально-коммуникативной ситуации, специфики значений и смыслов музыкального текста; способов, методов и форм ведения научной дискуссии по избранной теме, основы эффективного научно-профессионального общения, законов риторики и требований к публичному выступлению;
- **умение** собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области музыкальной культуры; подбирать литературу по

теме, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы;

- **владение** методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества культурного творчества; навыками классификации и кодификации культурных артефактов; навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы современными методами и технологиями научной коммуникации при обсуждении важнейших подходов к разрешению проблем музыкальной художественной коммуникации.

Перечень изучаемых элементов содержания

Музыка: коммуникация – мышление – речь – деятельность. Модели коммуникации и коммуникативного акта. Основные виды анализа музыкально-коммуникативного акта: первичный, типологический, функциональный, семиотический, личностный. Модели коммуникации Роджер Т. Белла, Р.О. Якобсона, возможность экстраполяции моделей в музыкальную сферу. Межличностная музыкальная коммуникация.

Вопросы для самоподготовки:

1. Естественные и искусственные языки отображения мира и создания его возможной версии.
2. Структура коммуникативного акта при вербальной и музыкальной коммуникации.
3. Музыкальная речь как акт сообщения (композитор – исполнитель – слушатель) и как акт диалогического общения (я – вы, я – я).
4. Сравнительный анализ концепций С.Лангер, М.Арановского, М.Бонфельда.

Тема 3.3. Константы музыкально-коммуникативного события

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

- **знание** сущности музыкальной коммуникации, языковой природы музыки; терминологию, связанную с обсуждаемым предметом; проблемы и достижения в области музыкальных коммуникаций;

- **умение** собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области художественной культуры; осуществлять стратегическое и тактическое управление культурными процессами своего региона;

- **владение** методами анализа художественных произведений и критериями оценки качества культурного творчества; навыками классификации и кодификации культурных артефактов; современными методами и технологиями научной коммуникации при обсуждении важнейших подходов к разрешению проблем музыкальной художественной коммуникации.

Перечень изучаемых элементов содержания

Константы музыкальной коммуникации: генерирование, трансляция и усвоение музыкальных ценностей. Сущность и структура художественной коммуникации, музыка как смыслообразующая константа жизнедеятельности человека. Системные исследования музыкальной коммуникации М.Ш. Бонфельда, Г. Орлова, М.Г. Арановского, Б.М. Гаспарова, В.В. Медушевского, Е. Назайкинского, А.Н. Якупова.

Вопросы для самоподготовки:

1. В чем сущность генерирования музыкальных ценностей.
2. Какие виды музыкальной трансляции представлены в современной художественной культуре?
3. Назовите основные компоненты музыкально-художественной коммуникации.
4. Каковы изменения в музыкально-коммуникативном событии музыки постмодернизма?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: выполнение творческого задания.

Примерные задания к разделу 3:

1. Роль воображения в музыкальной коммуникации.
2. Восприятие и интерпретация музыки в контексте коммуникации.
3. Музыкальная коммуникация в современном искусстве.
4. Особенности восприятия и интерпретации музыкальных произведений в контексте музыкальной коммуникации.
5. Художественный дискурс современного рока.

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. *Апрелева, В. А.* Музыка как выражение и предвосхищение культуры / В. А. Апрелева. – СПб.: Инфо-да, 2004. – 380 с.
2. *Басин, Е. Я.* Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли) / Басин Е.Я. – М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издательский центр научных и учебных программ», 1999. – 240 с.
3. *Выготский, Л.С.* Мышление и речь /Л.С. Выготский. – М., 1996. – 414 с.
4. *Каган, М. С.* Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / М.С. Каган. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы).
5. *Лотман, Ю.М.* Статьи по семиотике культуры и искусства (Серия «Мир искусств») / Сост. Р.Г.Григорьева; Предисловие С.М.Даниэля. – СПб.: Академический проект, 2002. – 544 с.
6. *Махлина, С. Т.* Язык искусства в контексте культуры / С. Т. Махлина – СПб., 1995. – 217 с.
7. *Назарчук, А. В.* Теория коммуникации в современной философии / А. В. Назарчук. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 320 с.
8. *Холопов, Ю. Н.* Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.kholopov.ru/prdgm.html>. Дата обращения 11.11.2014.
9. *Чередниченко, Т. В.* Тенденции современной западной музыкальной эстетики / Т. В. Чередниченко. – М.: Музыка, 1989. – 223 с.
10. *Черемисин, А. М.* Музыкально-коммуникативное событие: факторы формирования музыкального дискурса. Дисс... канд. философских наук. – Тамбов, 2004. – 162 с.
11. *Щербакова, А.И.* Художественное пространство культуры: музыка и музыкальное образование [Электронный ресурс]: мультимедийное учеб. пособие / А.И. Щербакова. – М.: РГСУ, 2010. – 1 электрон. Опт. Диск (CD- R).
12. *Якупов, А. Н.* Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. Исследование. – М.: Моск. консерватория, Магнитогор. Муз.-пед. ин-т, 1994. – 292 с.

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

5.1. Основная литература

1. Ануфриев, Е.А. Музыкальная коммуникация [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е.А. Ануфриев, Н.И. Ануфриева, И.А. Корсакова, А.И. Щербакова . – Москва : РГСУ, 2015 . – 442 с. – Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=282 . - ISBN 978-5-4465-0641-5.

2. Корсакова, И.А. Музыкальная коммуникация как феномен культуры [Электронный ресурс] : Монография / И.А. Корсакова . – Москва : ООО "Буки Веди", 2014 . – 371 с. – Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=280 . - ISBN 978-5-4465-0429-9

5.2. Дополнительная литература

1 Корсакова, И.А. Музыкальная коммуникация в пространстве культуры : Монография / И.А. Корсакова. — Москва : РГСУ, 2012. — 392 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=285. — ISBN 978-5-588422-494-0.

2 Ануфриева, Н.И. Поликультурная музыкально-художественная коммуникация : Монография / Н.И. Ануфриева. — Москва : РГСУ, 2011. — 200 с. — Режим доступа : http://172.17.3.92:3000/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=284. — ISBN 978-5-9903359-1-2.

3 Проблемы музыкальной науки = Music scholarship : Российский научный журнал : входит в перечень ВАК. — Уфа : Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова. — Режим доступа : <http://journalpmn.com/index.php/PMN/issue/archive>. — ISSN 2587-6341.

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

1. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»
2. www.iroski.ru – Официальный сайт Института развития образования в сфере культуры и искусства
3. www.studio-v4.ru/post/19
4. www.niv.ru/doc/communications/pocheptsov/081.htm
5. <http://www.rsl.ru/>

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 коммуникация» 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).