

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ»

«Утверждаю»

И. о. директора А. Л. Казин
2018 г.

Рабочая программа дисциплины
«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»

Уровень высшего образования –
подготовка кадров высшей квалификации
направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»
направленность «Музыкальное искусство»

Квалификация (степень) выпускника: **«Исследователь. Преподаватель-исследователь»**

Санкт-Петербург
2018

Рабочая программа дисциплины

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина 4 семестра	Трудоемкость				Аудиторная нагрузка, часы:			Итого аттестации / семестр
	сего кредитов / из них на экзамен	В сего часов на теоретическое обучение	из них:		лекции	семинарские занятия	лабораторные занятия	
			удиторная нагрузка	самостоятельная работа				
История и теория музыкального искусства		180	92		32		Зачет (2) экзамен(1)	

1. Цель курса

Основной целью курса является расширить представления учащихся о музыкальном мышлении и его эволюции, об исторических разновидностях способов выражения музыкальной мысли, о значении нотации, инструментария, исполнительства для музыкальной композиции, о слуховом континууме как главном порождающем факторе существования музыкального искусства.

2. Задачи курса

Научить условиям корректной постановки научной проблемы. Продемонстрировать разнообразие путей решения различных задач и форм освоения новых областей музыкознания. Привести в систему знания, полученные в процессе занятий различными музыкальными дисциплинами. Освоить различные формы трансляции научного знания.

- **Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

- иметь представление об общих тенденциях развития современной музыковедческой мысли и детально знать область, к которой относится его собственное исследование;
- получить представление о специфике современной музыкальной жизни и месте в ней исследователя;
- уметь применять свои знания в разных сферах: обучении, просветительской деятельности, организации музыкальных событий.
- овладеть навыками исследования (работа с источниками и пр.) и другими умениями, необходимыми для выпуска в свет научных трудов.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ГОС/ИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.	О НК-1	Демонстрирует понимание основных гуманитарных методов исследования, владеет знанием первоисточников, использует профессиональную терминологию, сопоставляет основные исследовательские стратегии гуманитарного знания; умеет сформулировать условия и границы применимости выбранного метода, интерпретировать его с точки зрения различных концепций и платформ гуманитарного исследования; способен предложить альтернативные подходы к решению проблемы.	Чтение первоисточников и научной литературы, выступления с докладами, участие в дискуссиях, написание и публикация статей.
Владение культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты	И К-1	Воспроизводит основные концепции в истории музыки, музыкальной эстетики и художественной культуры в целом; использует различные источники научной информации; демонстрирует знание возможностей приложения	Анализ музыкальных произведений, их исторического и культурного контекста, анализ музыкальных событий,

<p>мыслительной деятельности.</p> <p>Умеет использовать в профессиональной деятельности: знание традиционных и современных проблем теории и истории музыки (ПК-7); владеет методами и приемами логического анализа, умеет работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ПК-12); способен самостоятельно разработать информационное поле определенной темы и представить его научную оценку.</p>	<p>К-7</p> <p>П</p>	<p>полученной информации; пользуется профессиональной терминологией; осваивает правила ведения научной дискуссии; владеет приемами и методами устного и письменного изложения, применяет навыки поиска, упорядочивания и обработки информации из различных источников в гуманитарной сфере; владеет культурой научной коммуникации, публичных выступлений, ведения академической полемики.</p> <p>Демонстрирует знание основных концепций в истории музыки, использует профессиональную терминологию, владеет различными методами анализа музыкального текста, умеет раскрыть содержание исследуемой проблемы в связи с общей проблематикой современного гуманитарного знания, способен нестандартно интерпретировать предложенный культурный факт.</p>	<p>критическое чтение музыковедческих текстов различной ориентации и уровня, участие в дискуссиях, написание эссе, статей, научно-библиографических обзоров, подготовка презентаций.</p> <p>Участие в музыкальной жизни города, чтение критической и исследовательской литературы, выступления с докладами и сообщениями, участие в дискуссиях, выполнение текущих контрольных работ, подготовка к экзамену.</p>
--	---------------------	---	--

• Дисциплина «История и теория музыкального искусства»

	Наименование тем	Аудиторные занятия	Сам.	сег
--	------------------	--------------------	------	-----

/п		Лекц	Се м.	ра б.	о
	Введение. Музыка как вид искусства	2			
	Часть I. До Нового времени				
	Тема 1. Основные проблемы изучения древней музыки.	2			
	Тема 2. Античные представления о ладе, тональности и совершенной системе.	2	2		
	Тема 3. Византийское церковное пение: практика и теория. Средневековые трактаты.	2	2		
	Тема 4. Древнерусское церковное пение.	2	2		
	Часть II. Новое время				
	Тема 1. Музыка Барокко. Основные понятия эстетики и теории. Сферы музыкальной жизни.	2	2		
	Тема 2. И.С.Бах – церковный композитор	2	2		
	Тема 3. Итальянская опера seria	2	2		
4.	Тема 4. Сыновья И.С.Баха. Между Барокко и Классицизмом.	2	2		
5.	Тема 5. Классицизм: Эстетика. Новые принципы музыкального выражения	2	2		
6.	Тема 6. Классицизм:				
	а) Оперные жанры и формы	2	2		
	б) Классический симфонизм.	2	2		
	в) Инструменты и партитура	2	2		
	г) Концерт и его эволюция	2	2		
	Часть III. Русская музыкальная культура.				
	Тема 1. Русский романтизм и вокальная лирика	2			
	Тема 2. Русский музыкальный театр: институт, формы и жанры 1800 – 1836.	2			
	Тема 3. Придворные оркестры и капельмейстеры.	2			
	Тема 4. Концерт и история инструментального искусства.	2			
	Тема 5. Пианист-виртуоз в Петербурге. 1-я половина 19-го века.	2			
	Тема 6. Скрябин как явление.	2	2		

	Часть IV. Музыка Двадцатого века.				
	Тема 1. Модерн и модернизм в музыке	2			
	Тема 2. Нововенская школа. Эстетика и форма	2			
	а) Шёнберг: учение и творения	2	2		
	б) Берг: опера из одной серии	2	2		
	в) Веберн: техника и слуховой контроль	2	2		
3.	Янис Ксенакис. Новые принципы музыкальной формы.	2			
3.	Тема 3. Новые языки советской музыки	2			
	а) Альфред Шнитке	2			
	б) Александр Кнайфель	2			
	Итого по дисциплине	60	32	92	

- **Содержание учебного материала по всем видам аудиторной работы**

План лекций

Лекционный курс для аспирантов не повторяет структуры курсов, адресованных студентам. Он посвящен темам, либо совсем не обсуждаемым в Консерваториях, либо обсуждаемым с позиций вековой давности (Барокко, Классицизм). Работающие в институте ученые будут знакомить учащихся со своими новейшими исследованиями и с достижениями современных музыковедов.

Введение. Музыка как вид искусства

Новые концепции музыкального выражения. Диапазон явлений. Координация зрительных и слуховых потоков. Образ, слово, жест.

Часть I. До Нового времени

Тема 1. Основные проблемы изучения древней музыки.

Историческая эволюция основных понятий. Косвенные свидетельства. Методы реконструкции. Жанры древних музыкальных форм деятельности. Проблематичность «произведения». Проблемы хронологии. Расшифровка теоретических текстов. Музыкальная нотация. Музыканты и ученые. Музыкальные инструменты.

Тема 2. Античные представления о ладе, тональности и совершенной системе.

Примерный свод музыкально-теоретических трактатов. Рукописи и переписчики. Различные позиции античных теоретиков по отношению к звуку, интервалу и строю. Варианты строев. Пифагор и Аристоксен. Варианты реконструкций лада и совершенной системы. Значение основных музыкальных представлений античной эпохи для развития музыки и музыкальной теории.

Тема 3. Византийское церковное пение.

Основные источники по византийской музыкальной культуре. Теоретические трактаты и музыкальные рукописи. Жанры церковного пения. Мелург как композитор.

Тема 4. Древнерусское церковное пение

Страницы истории. Формирование годового музыкального цикла и его жанров. Музыкальные рукописи. Нотация, расшифровка. Искусство распева.

Часть II. Новое время

Тема 1. Музыка Барокко.

Барокко как стиль и эпоха. Церковь и театр. Музыкальный театр как основная доминанта звуковыражения. Наглядность. Условность. Символизм. Появление инструментальных жанров. Идея единства. Служение и развлечение.

Тема 2. И.С.Бах – церковный композитор.

Музыка в лютеранском богослужении. Церковная поэзия. Годовой цикл. Значение жанра кантаты. Гардинер и Арнонкур о кантатах Баха. Возрождение церковной музыки Баха в аутентичном исполнении.

Тема 3. Итальянская опера *seria*

Функции итальянского музыкального представления. Распространение придворной моды. Итальянская опера на рубеже 17 – 18 вв. Формирование жанра, его эстетики и правил. Кто главный? Роль композитора. Величайшие музыканты: Гендель. Неаполитанская школа. Российский придворный театр и опера. Последние образцы: Моцарт, Россини. Жанровые тропы *seria* у Вагнера и Верди.

Тема 4. Сыновья И.С.Баха. Между Барокко и Классицизмом.

Биографии и география. Предпочтительные жанры. Революция в музыкальной форме. Структура и фактура. Тональность и тематизм. Методы развития. Фантазия и концерт. Новые инструменты.

Тема 5. Классицизм: эстетика и новые цели музыкального выражения.

Классицизм как музыковедческое понятие и его история. Что думают об этом наши современники. Новая риторика. Учебники времен Бетховена. История классицистской партитуры. Чем оперы Моцарта отличаются от опер Генделя. Институт концерта по подписке и другие формы приложения композиторских талантов. Композитор сам по себе. Откуда взялась современная форма слушания музыки.

а) Оперные жанры и формы эпохи классицизма

На примере творчества Моцарта будут показаны спектр итальянских и немецких жанров, новые требования к либретто, обращение со словом, функции арий и ансамблей, действие и его противоположность. Оперный «реализм» и «магия».

б) Классический симфонизм.

Откуда взялось понятие «симфонизм». Что такое «симфоническое единство» и «симфоническое развитие». Способна ли музыка выражать общие идеи. Риторические нормы эпохи Классицизма. Театр и симфония. Симфонии раннего Гайдна и позднего Бетховена.

в) Партитура и инструментарий.

Партитура как исторический пирог и как умозрение. Зрительное и слуховое: сложный синтез Классицизма.

г) Концерт и его эволюция.

Концерт как форма музыкального общения. О чем свидетельствует голландская живопись 17 в. Публичный концерт, фоновая музыка, концерты по билетам, променады и сады. Экспансия театрального и ее преодоление. Институт виртуозов. Моцартовская ассамблея.

Другой аспект – эволюция концерта как музыкального жанра и его специфические формы. Сольный инструментальный концерт у классиков. Общее и необщее в различных инструментальных жанрах.

Часть III. Русская музыкальная культура.

Тема 1. Русский романтизм и вокальная культура.

Салоны и домашнее музицирование. Культура альбомов. Поэты и композиторы. Звание «дилетанта». Репертуар жанров вокальной музыки до Глинки и у Глинки. Значение романса для оперы, инструментальных жанров, для музыкальной «русскости» как таковой.

Тема 2. Русский музыкальный театр: институт, формы и жанры. 1801 – 1836.

Источники знаний о русском музыкальном театре доглинкинской эпохи. Придворная русская труппа и ее репертуар. Появление «певцов», отдельных от «артистов». Что мы видим в афишах, повседневные и праздничные представления, бенефисы. Певцы, либреттисты, композиторы.

Тема 3. Придворные оркестры и капельмейстеры.

Общие сведения об организации придворной музыки. Контракты и обязательства. Балы, куртаги, комнатные концерты и придворные спектакли. Выдающиеся музыканты-исполнители. Что такое «капельмейстер» в 1820-е – 1840-е гг. Публичные концерты придворных музыкантов.

Тема 4. Концерт и история исполнительского искусства.

Концерт в Петербурге начала 19го в. Состав, репертуар. Филармоническое общество. Знаменитые гастролеры и придворные камер-музыканты. Скрипачи. Виолончелисты. Виртуозы на духовых инструментах.

Тема 5. Пианист-виртуоз в Петербурге. 1-я пол. 19-го века.

«Пианист-виртуоз» и его эволюция. Эволюция самого фортепиано. Между Клементи и Листом. Кого слышали в Петербурге. Гастролеры и местные знаменитости. Техника и сочинения для фортепиано

Тема 6. А.Н.Скрябин как явление.

Особое место Скрябина, его мировоззрение и философия музыки. Значение разных жанров, гармония и форма в поздних сочинениях. Поэма экстаза. Прометей. Мистерия.

Часть IV. Музыка двадцатого века.

Тема 1. Модерн и модернизм в музыке.

От кризиса романтической гармонии к отказу от тональности. Новые созвучия. Новые звучания. Малер и Шёнберг. Форма как процесс. Сосуществование традиционного и радикального. Место собственно музыкального модернизма в палитре идеологий и стилей первой половины XX века.

Тема 2. Нововенская школа: эстетика и формы.

Эмансипация диссонанса. Новая красота. Любовь к духовидению. Звуковизуальные эксперименты. Новый театр. Новая кантата. Новый концерт. Сакрализация акта искусства. Учитель-демиург. Произведение как поступок. После Вагнера и Малера – новые формы музыкального обобщения.

а) Шёнберг: учение и творения.

Новая функция композитора: объяснить свою композицию. Трактаты Шёнберга и реальные основание додекафонной революции. Темперация против Пифагора. Гармонии секундового развертывания. Инструментальные формы: рудименты традиций и тотальная вариация. Соотношение автоинтерпретации Шёнберга с современным восприятием и современной теорией.

б) Берг: опера из одной серии.

Все о «Лулу», включая ее современную сценическую историю. Модификации серии, лейтмотивы, зеркальные формы, инструментальные формы, восприятие.

в) Веберн: техника и звуковой контроль.

Отдельная революция Веберна: трех звуков вполне достаточно. Гармония, полифония, ритмическая техника. Комбинации инструментов. Баховский ричеркар. Средневековые идеи и современное композиторское сознание. Гёте.

Тема 3. Янис Ксенакис и новые принципы музыкальной формы.

Модификация области выразимого, любовь к числу как национальная греческая особенность. Образ и мера. Бессознательная красота. Новый спектр звучаний в качестве музыки.

Тема 4. Новые языки советской музыки.

После Шостаковича. Книга «О духовном ренессансе» Л.Н.Раабена и поколение 1960-х – 70-х гг. Хренниковская семерка. Пярт и Губайдуллина. Канчели. Продолжение в 1990-е.

а) Альфред Шнитке.

Творческий портрет. Философия. Этапы художественного развития.

б) Александр Кнайфель
Интервью.

4. Планы семинарских занятий

Целью семинарских занятий является углубленное изучение отдельных аспектов изложенного в лекции. Будут обсуждаться результаты самостоятельной работы: чтения аутентичных трактатов и современных исследований, анализа музыкальных текстов, работы в сфере сравнительного искусствознания. Предлагаемый план не отдаёт предпочтения какой-либо отдельной области музыковедения. Он ориентирован на то, чтобы обозначить исторически сложившееся проблемное поле современной науки.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать новейшую литературу, в том числе диссертации и работы на иностранных языках.

Часть I. До Нового времени.

Тема 2. Античные представления о ладе, тональности и совершенной системе.

Обсуждение переведенного Е.В.Герцманом трактата Никомаха из Герасы, а также соответствующих глав его учебника для аспирантов.

Тема 3. Византийское церковное пение. Практика и теория.

Обсуждение материалов из Энциклопедии Е.В.Герцмана.

Тема 4. Древнерусская церковная музыка

Анализ стихир Федора Христианина.

Часть II. Новое время

Тема 1. Музыка эпохи Барокко.

Предлагается самостоятельно собрать и показать яркие образцы искусства Барокко в области архитектуры, живописи, словесности. Найти изображения барочных театральных представлений. Найти и проанализировать музыкальные произведения в формах сюиты и концерта и показать, какое отношение они имеют к выразительной сфере других искусств.

Тема 2. И.С.Бах – церковный композитор.

Каждый учащийся проанализирует одну кантату с точки зрения ее церковного смысла, религиозной символики и музыкальной интерпретации духовной поэзии.

Тема 3. Итальянская опера-серия.

Совместно с педагогом анализируем современный спектакль по опере-серии.

Тема 4. Сыновья И.С.Баха: между Барокко и Классицизмом.

Совместно анализируем заранее просмотренные клавирные сочинения К.Ф.Э. и И.Х. Бахов.

Тема 5. Классицизм: Эстетика. Новые принципы музыкального выражения.

Обсуждение заранее изученного труда Л.В. Кириллиной «Классический стиль в музыке».

а) Оперные жанры и формы

Совместное изучение партитуры «Cosi fan tutte» Моцарта

б) Классический симфонизм.

Каждый учащийся показывает свой сравнительный анализ двух классических симфоний.

в) Партитура и инструментарий.

Каждый учащийся анализирует одну часть классической симфонии с точки зрения норм оркестрового письма и индивидуального стиля.

г) Концерт

Каждый учащийся показывает сравнительный анализ одного сольного концерта эпохи Барокко и одного сольного концерта эпохи Классицизма.

Часть III. Русская музыкальная культура

Тема 6. Скрябин как явление

Совместный анализ партитуры «Поэмы экстаза».

Часть IV. Музыка XX века.

Тема 2. Нововенская школа. Шёнберг.

Совместный анализ «Лунного Пьеро» и «Свидетеля из Варшавы».

б) «Лулу» Берга.

Совместный анализ 4-й картины

в) Веберн

Совместный анализ «Ричеркара» и «Симфонии».

Разработчик:

РИИИ	канд. иск. зав. сектором, старший науч. сотр.	Порфирьева А.Л.
<i>(Мест о работ ы)</i>	<i>(долж ност ь, уч. ст епень, звание)</i>	<i>(подпись) (ФИО)</i>

Эксперты:

РИИИ	Ведущий НС, докт ор иск.	Герцман Е.В.
<i>(мест о работ ы)</i>	<i>(долж ност ь, уч. ст епень, звание)</i>	<i>(подпись) (ФИО)</i>
<i>(мест о работ ы)</i>	<i>(долж ност ь, уч. ст епень, звание)</i>	<i>(подпись) (ФИО)</i>