

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное научно-
исследовательское учреждение
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ»

190000, Санкт-Петербург,
Исаакиевская пл., д. 5
Тел.: (812) 314-41-36
Факс: (812) 315-72-02
e-mail: spb@artcenter.ru

«Утверждаю»

Врио директора
Российского института истории искусств

Д. А. Шумилин

2018 г.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

Образовательная программа
«МУЗЫКА В СИСТЕМЕ ИСКУССТВ»

Санкт-Петербург-2018

I. Организационно-методический раздел

1. Цели и задачи курса «Музыка в системе искусств»

1.1. Цель курса – осмысление структурных и функциональных взаимосвязей между различными видами искусств; выявление межвидовых (общих и специфических) универсалий искусства, развитие навыков анализа произведения искусства с позиций методологии сравнительного искусствознания.

Курс «Музыка в системе искусств» осуществляет выход за рамки узко специальных дисциплин, способствует совершенствованию современного художественного образования и созданию научной, творческой и учебной программы нового уровня, предполагающей формирование нового типа мышления исследователя, творца, педагога, основанного на понимании полиэлементной природы произведения искусства, созданного в рамках любой культурно-исторической системы и художественной цивилизации.

Задачи курса.

В ходе курса слушатели должны:

1. Ознакомиться с основами сравнительного искусствознания (предмет, проблематика, методы).
2. Получить знание об общих и специфических понятиях и категориях сравнительного искусствознания.
3. Понять базовые закономерности и принципы взаимодействия искусств;
4. Получить знания об основополагающих универсалиях искусства.
5. Понять и определить важнейшие закономерности функционирования музыки в системе искусств.
6. Приобрести навыки анализа и исполнительской интерпретации произведения искусства как полиэлементного комплекса.
7. Получить методические рекомендации по применению результатов обучения в своей дальнейшей педагогической и творческой деятельности.
8. Сформировать способность получать новые знания в области сравнительного музыкознания и применять их в своей практике.

1.2. Программа курса является частью научной и учебной дисциплины «сравнительное искусствознание» и включает основную проблематику современного сравнительного искусствознания и построена на базе следующих его аспектов и направлений:

1.2.1. Взаимодействие и сопоставление музыки с иными формами и видами деятельности в сфере художественной культуры и искусства в мировом культурно-историческом процессе. Структурная и функциональная специфика музыки в полиэлементных образованиях.

1.2.2. Межвидовые универсалии. Категория ритма как основополагающего формообразующего принципа организации элементов и их отношений в структуре произведения искусства. Формообразовательные и образные универсалии.

1.2.3. Музыка и пространственные искусства. Музыка и архитектура. Значимость формообразования как основы образно-художественного моделирования мира в инструментальной музыке и неизобразительных видах пластических искусств и архитектуры.

1.2.4. Музыка и живопись. Гносеологическое единство и взаимовлияния.

1.2.5. Музыка в современных формах полиэлементных художественных действий. Системный анализ действия. Взаимодействие субъектов творчества и эмпатия. Стратегия и тактика взаимодействий носителя традиционной музыки, композитора, академического исполнителя, звукорежиссера.

1.2.6. Пение и танец. Инструментальная музыка и хореография. Кинетическая основа психофизиологического единства деятельности музыканта и танцора. Отражение взаимовлияний танца и музыки в композиции, ритмике, лексике танцевальной музыки и хореографии, звуко- и жестоизобразительности. Пограничные явления.

1.2.7. Функциональная основа взаимосвязей музыки с устной словесностью и литературой (поэзией и прозой), игровым искусством, театром, кино, видео и мультимедиа.

1.2.8. Пространственные и временные искусства и метаязыки науки. Музыкознание, этномузыкология и хореология, театро- и киноведение, искусствознание, теория архитектуры. Образные и структурные универсалии. Исследовательские методы, алгоритмы анализа, научные категории и поиск стыковок и взаимопонимания. Сравнительные исследования. Комплексно-апробационный и когнитивный подходы.

1.3. Место курса в профессиональной подготовке:

Образовательная программа «Музыка в системе искусств» является необходимой для специалистов исполнителей, музыковедов, этномузыкологов, культурологов, киноведов, театроведов и представителей многих других специальностей из сферы гуманитарного знания, поскольку она позволяет сформировать системный взгляд на искусство и, в частности, музыкальное искусство, осознать многоуровневость связей и полиэлементную природу произведения искусства. Крайне значимым представляется способность самостоятельно выявлять специфику образно-содержательного, стилистического и композиционного уровней произведения в контексте взаимодействия различных видов искусства. Полученные знания и навыки

способствуют эффективной работе в сообществе специалистов разных областей искусствознания, а также созданию междисциплинарных исследований и творческих проектов.

II. Учебный план

1. Рабочая программа курса

Темы курса, их краткое содержание и распределение по часам

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ			Практические занятия (просмотры)
	Лекции	Семинарские занятия (или индивидуальная консультация)	Самостоятельные занятия	
Введение в дисциплину «Музыка в системе искусств».	5	1	1	
Межвидовые универсалии. Категории времени и пространства. Образные и структурные универсалии в музыке и других видах искусства. Синестезия.	12	1	1	
Структурная и функциональная специфика музыки в полиэлементных образованиях.	8	1	1	
Музыка и пространственные искусства (орнамент, скульптура, архитектура, ландшафт).	3	1	1	
Музыка в кино, театральных, видео и мультимедиа жанрах. Свето/цветозвуковой синтез. Основы системного анализа.	7	1	1	
Музыка и живопись. Гносеологическое единство и взаимовлияния.	4	1	1	

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И ТЕМЫ	КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ			Практические занятия (просмотры)
	Лекции	Семинарские занятия (или индивидуальная консультация)	Самостоятельные занятия	
Музыка, театр, кино и литература. Функциональные аспекты взаимодействия.	2	1	1	11
Синтез искусств в контексте современных компьютерных технологий.	6		1	

ВСЕГО: 72 часа

2. . Темы дисциплин, их краткое содержание и виды занятий

Тема I. Введение в дисциплину «Музыка в системе искусств»

Взаимодействие искусств в едином историческом пространстве мировой культуры. Основные предпосылки возникновения, понятия, категории и методы сравнительного искусствознания. Психологические предпосылки функционирования полимодальных комплексов в процессах создания и восприятия произведения искусства. Взаимодействие и сопоставление музыки с иными формами художественной культуры и искусства. Развитие жанров музыкального искусства в рамках комплексного взаимодействия различных видов искусства. Перспективы полидисциплинарных исследований в искусствознании.

5 часов

Тема II. Межвидовые универсалии. Категории времени и пространства. Образные и структурные универсалии в музыке и других видах искусства.

Понятие универсалии в искусствознании и история ее изучения. Научная концепция Г.А.Орлова в контексте проблематики сравнительного искусствознания. Категории времени и пространства как межвидовые универсалии искусства.

Ритм как структурная организация модели мира, выстраиваемая средствами соответствующего феномена культуры в определенном жанре или его реализации в конкретном произведении искусства. В современной теории архитектуры, орнамента, как и других пластических неизобразительных искусств, ритм является универсальной категорией, отражая, прежде всего, порядок расположения, пространственный алгоритм, пропорции, симметрию, асимметрию, антисимметрию и т.д.

Синестезия как межвидовая универсалия в инструментальной и вокальной музыке. Темброартикуляция как синестетический феномен в различных инструментальных культурах мира. Звукопись, колористика, цветосветовые ассоциации. Феномены цвета и звука в различных музыкальных системах.

Структурные и формообразовательные универсалии в различных инструментальных традициях.

12 часов

Тема III. Структурная и функциональная специфика музыки в полиэлементных образованиях.

Музыкальный ингредиент в полиэлементных синкретических (изначально неразделимых) и синтетических (соединение искусств и форм деятельности) формах традиционного искусства и культуры. Бинарный, тернарный, тетранарный, пентанарный, полиэлементный синкретизм и соответствующие синтетические новообразования. Инструментальная и вокальная музыка в полиэлементных комплексах с приматным, переменным, эквивалентным соотношениями составляющих их элементов. Музыкальный ингредиент в полиэлементных (визуально-кинетические, вербальные комплексы, жесто- и звукоизобразительность) формах традиционного и академического искусства.

Полиэлементная природа произведения искусства как инструмент реализации картины мира.

8 часов

Тема IV. Музыка и пространственные искусства (орнамент, скульптура, архитектура, ландшафт)

Функциональные и структурные предпосылки взаимодействия инструментальной и вокальной музыки с пространственными искусствами и архитектурой. Гносеологическое единство музыки с изобразительным искусством – живописью, скульптурой, орнаментом, резьбой, ковроделием, керамикой, вышивкой, пластикой и архитектурой.

Орнамент как структурообразующий фактор в инструментальной и вокальной музыке разных традиций. Функция и семантика орнамента в культуре

и ее отражение в инструментальной и вокальной музыке. Аналогии «орнамент-музыка» в традиционном инструментальном искусстве.

Функциональное взаимодействие звукового ландшафта и музыки.

3 часа

Тема V. Музыка в кино, театре, видео и мультимедиа. Свето/цветозвуковой синтез. Основы системного анализа.

Воплощение в киноискусстве пространственных аспектов реальности. Онтологическая роль света в кино- и театральном искусстве. Цвет в кино и театре.

Специфика звукового ряда (саундтрека) в фильме: музыка, речь шумы, спецэффекты. Шумы техногенные, природные, антропогенные и их выразительные возможности по созданию образа звукового пространства. Характеристические качества человеческого голоса: тембр, интонация в связи с изображением человека на экране.

Музыка в кино: этап немое кино и звукового. Закадровая музыка и ее функции. Внутрикадровая музыка и ее функции. Музыкальная светоживопись. Феномен оптического театра. Символика света и тени в традиционном театре. Взаимодействие света и музыки в кинематографе. Проблемы и пути развития киномузыки начала XXI века.

7 часов

Тема VI Музыка и живопись. Гносеологическое единство и взаимовлияния.

Специфика категории времени и пространства в музыке и живописи. Выпуклость, картинность, конструктивная логика и значимость архитектоники в образах и конструкциях инструментальных и вокальных композиций, роль программности как отражение в музыке ее взаимосвязей и взаимовлияний с пространственными искусствами и архитектурой. Сюжетность в вокальной музыке и реалистической живописи и скульптуре.

Образ и сюжет в музыке и живописи – история взаимовлияний (артефакты, персоналии, стили). Проблемы визуального восприятия произведения искусства в контексте сравнительного искусствознания. Феномен метафорического музыкального пространства в живописи.

4 часа

Тема VII Музыка, театр, кино и литература. Функциональные аспекты взаимодействия.

Сравнение путей моделирования сюжета и образа. Отражение названных взаимовлияний в структурном своеобразии инструментальной и вокальной музыки, особенностях ее образности. Звуко- и жестоизобразительность. Ассоциативность. Внетекстовая информация и ее отражение в структурировании литературных, театральных (кино, видео, мультимедиа) и музыкальных композиций. Феномен литературной притчи и кинопритчи: структура образа. Свет, цвет и звук как семантические, структурно-композиционные элементы кинопритчи.

2 часа

Мастер-классы и просмотры (см. программу)

11 часов

Тема VIII. Синтез искусств в контексте современных компьютерных технологий.

Фонографическая эстетика современной художественной культуры (синтезированные, морфированные звучания, акустические и электронные тембры). Концепция творческой модели и отношения к ней композитора в условиях музыкального инструментария нового типа; генезис виртуальности и тенденции виртуализации в контексте современного искусства звука; формы виртуализации объекта музыкального искусства. Особенности прикладной музыки в условиях новых технологий (тембр, исполнительская манера, акустические характеристики пространства, стилистика музыкальной композиции). Синтезатор как механизм управления светом в интерактивной светомыке. Новые технологии как ресурс для музыкально-оптического творчества в классе электронных музыкальных инструментов. Возможности синтезатора АНС и их воплощение в музыке XXI века.

3 часа

Круглый стол «Электронные аудиотехнологии: инструментарий создания виртуальных ценностей. Музыка в театре, кино и мультимедиа».

3 часа

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практические занятия предполагают самостоятельную работу с литературой (см. сборники статей по общей проблематике сравнительного искусствознания на сайте РИИИ в разделе «Издания»).

1. Сравнительное искусствознание – XXI век. Вып. 1: Наследие Генриха Орлова и актуальные проблемы современного сравнительного искусствознания: Сб. статей и материалов / Российский институт истории искусств [Ред.-сост. О. В. Колганова; отв. ред. И. В. Мациевский]. СПб., Ч. 1. 2014–2015.

2. Орловские чтения: Актуальные проблемы современного сравнительного искусствознания: Тезисы Второго международного конгресса (Санкт-Петербург, 1–3 декабря 2014 г.) / Российский институт истории искусств. – СПб., 2014.
3. Сравнительное искусствознание – XXI век. Вып. 1: Наследие Генриха Орлова и актуальные проблемы современного сравнительного искусствознания: Сб. статей и материалов / Российский институт истории искусств [Ред.-сост. О. В. Колганова; отв. ред. И. В. Мациевский]. СПб., Ч. 2. 2014–2015.
4. Искусство звука и света: Материалы научно-практической конференции с международным участием (Санкт-Петербург, 17 – 18 октября 2018 г.) / Российский институт истории искусств; [ред.-сост. О. В. Колганова]. – СПб., 2018.

В практической части курса также предполагается просмотр фрагментов фильмов и аудиовизуальных композиций, слушание и анализ музыкальных произведений, рассмотрение примеров из области архитектуры, изобразительного искусства и литературы – по заданному преподавателем списку. Главная цель практических занятий – сформировать у слушателей тезаурус по теме курса (основные понятия, направления, методы), а также навык анализа специфики произведения искусства как полиэлементного комплекса.

Примерный перечень вопросов для контроля полученных знаний

Теоретические вопросы охватывают лекционный материал курса «Музыка в системе искусств».

Литература

1. Арановский М.Г. О психологических предпосылках предметно-пространственных слуховых представлений // Проблемы музыкального мышления. М., 1974. С. 252–271;
2. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка. Л., 1977.
3. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западно-европейской живописи XVII века. Л., 1986
4. Кон Ю.Г. Несколько замечаний о проблеме музыкальных универсалий универсалий // А.Н. Должанский (1908–1966): Сб. статей к 100-летию со дня рождения / предисл. и комментарии к статьям К. И. Южак. СПб., 2008. С. 86.
5. Лотман Ю.М. О метаязыке типологических описаний культуры // Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002

6. *Мациевский И.В.* В пространстве музыки. Сб. научных статей. В 3-х томах.
7. *Мациевский И.В.* Народная инструментальная музыка как феномен культуры. – Алматы, 2007. С.114–119.
8. *Орлов Г.А.* Древо музыки. СПб., 2005.
9. *Плахов Ю.Н.* К вопросу о ритмической организации инструментальных частей Шашмакома // Вопросы истории и теории узбекской советской музыки. Ташкент, 1976. С.180–192.
10. *Степин В.С.* Философия и универсалии культуры. СПб., 2000.
11. *Шамилли Г.Б.* Классическая музыка Ирана: фундаментальные категории теории и практики: Дис. ... докт. иск. М., 2009.
12. *Юнусова В.Н.* Творческий процесс в классической музыке Востока. Дисс. докт. иск. М., 1995.

III. Формы аттестации:

1. Форма контроля посещаемости:

Явочные листы

2. Вид аттестации:

Зачет

Составитель:

А.А.Тимошенко, кандидат
искусствоведения, старший
научный сотрудник сектора
инструментоведения.

Рецензенты:

О.В.Колганова, кандидат
искусствоведения, н. с. сектора
инструментоведения.

И. В. Евтеева, кандидат
искусствоведения, с. н. с.
сектора кино и телевидения.