Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра теории и истории музыки

Л.П. Казанцева

Рабочая программа учебной дисциплины

Введение в специальность

По специальности

53.05.05 Музыковедение

(уровень специалитета)

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации
2. **цель и задачи курса**

В цикле специальных дисциплин по подготовке музыковеда предмет «Введение в специальность» выполняет особую роль в формировании высокопрофессионального специалиста, способного охватить широкий спектр многообразных закономерностей музыки и осознать специфику профессии музыковеда.

Цель дисциплины – формирование целостного представления о возможностях и многогранности музыковедческой профессии, создание фундамента для всей дальнейшей профессиональной подготовки.

Задачи дисциплины:

- общее ознакомление студентов с проблематикой и основными направлениями музыкознания;

- выработка представлений о роли музыковеда в современном музыкальном процессе;

- знакомство с новыми достижениями музыкальной науки; подготовка к дальнейшему освоению профессии.

1. **Требования к уровню освоения содержания курса**

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие компетенции:

* способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
* способность выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
* готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК-5);
* способностью руководить научно-исследовательской работой (как отдельными этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты на иностранных языках (ПК-5);
* способностью осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-14);
* способность организовывать издательскую деятельность в учреждениях культуры и искусства (ПК-20).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные направления профессионального обучения; ведущую историографическую проблематику; общие закономерности музыкально-исторического процесса; назначение и роль музыковеда-преподавателя, музыкального критика, редактора, фольклориста, менеджера на современном этапе.

уметь: пользоваться справочной литературой; собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности; пользоваться международными специальными изданиями в сфере музыкального источниковедения;

владеть: навыками описания и хранения информации, работы с каталогами и библиографическими изданиями; профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, образным мышлением, способностью к художественному восприятию мира;

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа студентов – 72 часов. Занятия мелкогрупповые (по 2 ч. в неделю). Время изучения – 3-4 семестры (II курс).

Формы контроля: экзамен – 4 семестр, форма промежуточного контроля – тестирование.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Наименование тем	Всего часов(кредитов)
1	**Раздел 1. Музыкознание: общая характеристика.** Предмет изучения музыковедения	2
2	Структура музыкознания	4
	Раздел 2. Теоретическое и историческое музыкознание	
3	Теория музыки	6
4	История музыки	6
5	Музыкальная эстетика	6
6	Музыкальная культурология	2
7	Музыкальное краеведение	4
8	Музыкальная социология	2
9	Музыкальная психология	2
10	Музыкальная фольклористика и этнография	2
11	Теория и история исполнительского искусства	2
12	Пограничные научные области: музыкальная акустика, инструментоведение (органология – наука об источнике звука), либреттология	2
13	Прикладное музыковедение: музыкальное образование, музыкальная критика, музыкальная библиография	4
14	Музыкознание и другие науки	6
	Раздел 3. Виды и жанры музыковедческой деятельности	
15	Музыковедческое исследование: диссертация, монография, статья, реферат, автореферат, тезисы	4
16	Музыковедческое издание: учебник и учебное пособие, хрестоматия	4
17	Музыковедческое издание: энциклопедия, справочник и словарь	4
18	Музыковедческие конференции и доклад как жанр музыковедческой деятельности	4
19	Музыкальная критика и журналистика	2
20	Музыкальная педагогика	2
21	Музыкальное просветительство	4
	ИТОГО:	72 часа

Содержание дисциплины

Раздел 1. Музыкознание: общая характеристика.

1. **Предмет изучения музыковедения**

Музыка, музыкальная жизнь, музыкальная культура, музицирование, восприятие музыки, документы музыкальной и музыкально-общественной деятельности, музыкальные инструменты и др. сферы существования музыки как предметная область музыкознания.

Историческая эволюция предметности, изучаемой музыкознанием.

1. **Структура музыкознания**

Музыкознание как наука и как педагогика. Практическое музыкознание в деятельности лектора, журналиста, критика, музейного работника, муз. библиотекаря и т.д.

Раздел 2. Теоретическое и историческое музыкознание

1. **Теория музыки**

Области теоретического изучения музыкознанием: ритмика, мелодика, гармония, полифония, инструментовка, нотография. Обобщающие дисциплины: учение о муз. форме и муз. содержании.

1. **История музыки**

Мировая, в ней музыка разных континентов, музыка разных эпох, история разных жанров – оперы, симфонии, романса, сонаты; отечественная и зарубежная.

Палеография и медиевистика как знание о древней музыке.

Источниковедение как исторический и критический анализ музыкальных и музыковедческих источников. Текстология как исторический и критический анализ, изучение и восстановление музыкальных и др. документальных текстов.

1. **Музыкальная эстетика**

Проблематика музыкальной эстетики. Научные направления в области музыкальной эстетики. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области музыкальной эстетики. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области музыкальной эстетики в современном учебном процессе.

6. Музыкальная культурология

Проблематика музыкальной культурологии. Научные направления в области музыкальной культурологии. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области музыкальной культурологии. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области музыкальной культурологии в современном учебном процессе.

7. Музыкальное краеведение

Проблематика музыкального краеведения. Научные направления в области музыкального краеведения. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области музыкального краевденения. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области музыкального краеведения в современном учебном процессе.

8. Музыкальная социология

Проблематика музыкальной социологии. Научные направления в области музыкальной ксоциологии. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области музыкальной социологии. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области музыкальной социологии в современном учебном процессе.

9. Музыкальная психология

Проблематика музыкальной психологии. Научные направления в области музыкальной психологии. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области музыкальной психологии. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области музыкальной психологии в современном учебном процессе.

10. Музыкальная фольклористика и этнография

Проблематика музыкальной фольклористики и этнографии. Научные направления в области музыкальной фольклористики. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области музыкальной фольклористики. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области музыкальной фольклористики в современном учебном процессе.

11. Теория и история исполнительского искусства

Проблематика исследования исполнительского искусства. Научные направления в области исследования исполнительской деятельности. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области исследования исполнительского искусства. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области исполнительской деятельности в современном учебном процессе.

12. Пограничные научные области

Музыкальная акустика. Проблематика музыкальной акустики. Научные направления в области музыкальной акустики. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области музыкальной акустики. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области музыкальной акустики в современном учебном процессе.

Инструментоведение (органология – наука об источнике звука). Проблематика музыкального инструментоведения. Научные направления в области музыкального инструментоведения. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области музыкального инструментоведения. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области музыкального инструментоведения в современном учебном процессе.

Либреттология. Проблематика либреттологии. Методологии научных исследований. Важнейшие научные труды в области либреттологии. Эволюция проблематики, историческое становление основополагающих идей. Музыковедческие знания из области либреттологии в современном учебном процессе.

13. Прикладное музыковедение:

Музыкальное образование. Его структура. Эволюция системы музыкального образования в нашей стране. Зарубежные системы музыкального образования. Методологии научных исследований музыкального образования. Важнейшие научные труды в области изучения музыкального образования. Результаты исследований музыкального образования в современно учебном процессе.

Музыкальная критика. Многообразие видов и жанровкритической деятельности и их изучение. Историческая эволюция критической деятельности и ее изучение музыкознанием. Выдающиеся музыкальные критики и их труды. Важнейшие исследования изучении музыкальной критики. Критическая деятельность и ее исследования в современном учебном процессе.

Музыкальная библиография. Музыковедческие знания в работе библиографа. Использование библиографического инструментария в современном учебном процессе.

14. Музыкознание и другие науки

Взаимодействие музыкознания с другими областями знания. Адаптация идей и методологий других наук в музыкознании.

Музыкознание и философия. Труды А.Ф. Лосева.

Музыкознание и филология. Труды Ю.М. Лотмана

Музыкознание и лингвистика.

Музыка и герменевтика. Труды Г. Гадамера.

Музыкознание и искусствознание (исследования изобразительных видов искусства, кино).

Раздел 3. Виды и жанры музыковедческой деятельности

15. Музыковедческое исследование

Основные жанры музыковедческих текстов: диссертация, монография, статья, реферат, автореферат, тезисы. Их особенности. Их структурирование. Их функционирование в информационном пространстве, в т.ч. в современном учебном процессе.

16. Музыковедческое издание

Основные жанры музыковедческих публикаций: учебник, учебное пособие, хрестоматия. Их особенности. Их структурирование. Их функционирование в информационном пространстве, в т.ч. в современном учебном процессе.

17. Музыковедческое издание: энциклопедия, справочник и словарь

Основные виды справочных изданий. Их особенности. Структура справочного издания. Статья в справочном издании – ее особенности. Функционирование справочных изданий в информационном пространстве, в т.ч. в современном учебном процессе.

18. Музыковедческие конференции и доклад как жанр музыковедческой деятельности

Музыковедческая конференция. Статус конференции. Тематика конференции. Программа конференции. Организационный процесс и проведение конференции. Доклад как важнейший жанр публичного выступления музыковеда. Публикации материалов конференции.

19. Музыкальная критика и журналистика

Музыкально-критическая и журналистская деятельность музыковеда. Ее трудности и особенности. Жанры критических выступлений, их специфичность. Жанры журналистских выступлений, их специфичность. Музыковед на радио, ТВ, в Интернет-пространстве.

20. Музыкальная педагогика

Музыкально-педагогическая деятельность музыковеда. Ее трудности и особенности. Специфика педагогической деятельности в разных звеньях музыкального и общего образования. Опыт выдающихся музыкальных педагогов.

21. Музыкальное просветительство

Музыкально-просветительская деятельность музыковеда. Ее трудности и особенности. Специфика просветительской деятельности в разных аудиториях. Опыт выдающихся музыкальных просветителей. Просветительская деятельность Д.Б. Кабалевского.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

 Текущий контроль проводится на протяжении всего периода изучения дисциплины. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов (семестровые аттестации, осуществляются на базе двух рейтинговых «срезов»). Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Основными формами проверки знаний студентов являются: экзамен, контрольная работа, тестирование.

Оценка «отлично» предполагает хорошее знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «хорошо» предполагает достаточное знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «неудовлетворительно» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по «Музыкальной форме» используются классы:

№ 26 (оснащение: Рояль «Рениш» - 1 шт., стол – 3 шт., стул – 11 шт., шкаф для документов – 1 шт.) и № 15 (оснащение: Компьютеры 6 шт. Pentium (R) с подключением к Internet, стол – 10 шт., стул – 12 шт.).

№27 - Рояль «Петроф» - 1шт., телевизор «Филипс», - 1шт., стол – 10шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеомагнитофон «Фунай» - 1 шт., DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт – 1 шт.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Заднепровская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102515. — Загл. с экрана.
2. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93725. — Загл. с экрана.
3. Сквирская, Т.З. Источниковедение и текстология в музыкознании [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.З. Сквирская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2851. — Загл. с экрана.
4. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Абдуллина, Г.В. Полифония. Свободный стиль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Абдуллина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2863>. — Загл. с экрана.
2. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ формирования и развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Н. Бережанский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99160. — Загл. с экрана.
3. Денисов, А.В. Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др [Электронный ресурс] / А.В. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69644. — Загл. с экрана.
4. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс] : монография / Т.Н. Левая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41044. — Загл. с экрана.
5. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91270. — Загл. с экрана.
6. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга ХVIII–XX веков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13865. — Загл. с экрана.
7. Слонимский, С.М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX века [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.М. Слонимский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 84 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10485. — Загл. с экрана.
8. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Сохор. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107022. — Загл. с экрана.
9. Хайновская, Т.А. Петербургские композиторы настоящего и будущего. Шесть эскизных портретов (Наталья Волкова, Вячеслав Круглик, Николай Мажара, Светлана Нестерова, Евгений Петров, Антон Танонов) [Электронный ресурс] / Т.А. Хайновская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10477. — Загл. с экрана.
10. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1978. — Загл. с экрана.
11. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Цагарелли. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2893. — Загл. с экрана.
12. Чайковский, П.И. Руководство к практическому изучению гармонии [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.И. Чайковский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103720. — Загл. с экрана.
13. Яворский, Б.Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Л. Яворский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75546. — Загл. с экрана.

Справочные издания

1. Акопян Л. Музыка ХХ века: Энциклопедический словарь. М., 2005
2. Бернард Г.Б., Ямпольский И.М. Кто писал о музыке. Био-биографический словарь музыкальных критиков и лиц, писавших о музыке: в 4 т. М., 1971-1979
3. Бернард Г.Б., Ямпольский И.М. Советские композиторы и музыковеды: Справочник. М., 1978. Т. 1
4. Братилов Г.Н. Музыкальные инструменты народов мира: Энциклопедический словарь. М., 2005
5. Григорьев Л.Г., Платек Я.М. Советские композиторы и музыковеды: Справочник. М., 1981. Т. 2
6. Григорьев Л.Г., Модин А.К., Платек Я.М. Советские композиторы и музыковеды: Справочник. М., 1989. Т. 3. Ч. 1
7. Советские композиторы и музыковеды: Справочник. М., Т. 3. Ч. 2
8. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки. Термины и понятия. М., 2006
9. Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1976 - 1982
10. Музыкальный словарь Гроува. М., 2007
11. Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. М., 1991
12. Оперные либретто: Краткое изложение содержания опер / Ред.-сост. В.А. Панкратова и Л.В, Полякова. М., 1981. Т. 1
13. Оперные либретто: Краткое изложение содержания опер / Ред.-сост. М.Д. Сабинина и Г.М. Цыпин. М., 1985. Т. 2
14. Советские оперы / Сост. А.М. Гольцман. М., 1982
15. Современная энциклопедия. Музыка наших дней / ред. Дм. Володин. М., 2002
16. Сто балетных либретто / ред. Л.А. Энтелис. Л., 1971
17. Фейертаг В. Джаз: Энциклопедический справочник. СПб., 2008
18. Эстрада в России. ХХ век. М., 2004
19. Балтер Г.А. Музыкальный словарь специальных терминов и выражений. М-Лейпциг, 1976
20. Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь. СПб. 2008

Хрестоматии

1. Вся оперная музыка в две руки (Россия, XIX век: Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, С. Рахманинов): Справочник-хрестоматия / Авторы-сост.: А. Денисов, С. Нестерова. СПб.: Композитор, 2009. 316 с.
2. Гинзбург С.Л. История русской музыки в нотных образцах: Хрестоматия: В 3 т. Л.-М., 1940-1952
3. Глядешкина З.И. Хрестоматия по гармоническому анализу на материале музыки советских композиторов. М., 1984
4. Казанцева Л.П. Хрестоматия по теории музыкального содержания. Астрахань, 2006
5. Протопопов Вл. Из истории форм инструментальной музыки 16-18 вв.: Хрестоматия. М., 1980
6. Скребков С.С., Скребкова О.Л. Хрестоматия по гармоническому анализу. М., 1978
7. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1979
8. Хрестоматии по музыкальной литературе для ДМШ (разные классы)