Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра теории и истории музыки

К. В. Гузенко

Рабочая программа учебной дисциплины

«Музыкальная критика и журналистика»

По специальности

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

(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

Приложения

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
3. Пример работы, выполненной студентами 5 курса и размещенной в ноябре 2007 года на официальном сайте Астраханской консерватории (www.astrocons.ru)
4. **цель и задачи курса**

Целью дисциплины читаемого в вузе курса призван помочь студенту в освоении профессии музыкального журналиста и музыкального критика – одной из актуальных и востребованных в современной культуре. Содержание материала соответствует государственному образовательному стандарту по специальности «Музыковедение». В основе разработки – книга Курышевой Т.А. «Музыкальная журналистика и музыкальная критика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музыковедение» (Т. А. Курышева. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007).

До недавнего времени в программу музыковедческого образования входил специальный курс «музыкальная критика». В таком названии есть определенная неточность. Музыкальная культура в своем историческом развитии оставила большое музыкально-критическое наследие, однако цель учебной дисциплины заключена не столько в освоении существующего творческого багажа – это скорее задача курсов истории музыки, сколько в овладении *самими принципами* данной профессиональной творческой деятельности. А деятельность эта, если быть точными, в первую очередь, и есть *музыкальная журналистика*, которая включает и важнейшее для нее музыкально-критическое направление. Поэтому чаще в вузах и называется этот курс теперь как «Музыкальная журналистика и музыкальная критика» и теперь практически охватывает все стороны профессии. Отметим, что именно в облике «музыкальной журналистики и музыкальная критика» ведется данный курс в Московской консерватории. И он прежде всего там имеет научно-практическую направленность. Именно сочетание *научных* и *практических* целей отражается и в содержании курса.

В нем две части: «Теоретические основы музыкальной журналистики и музыкальной критики» и «Музыкальное творчество – главный объект музыкальной критики».

Первая часть, состоящая из трех разделов, предлагает своего рода научную базу изучаемой области музыкально-культурного процесса. В ней с разных сторон рассматриваются основные составляющие журналистской деятельности в сфере музыки.

Вторая часть, включающая четыре раздела (4 – 7), обращена непосредственно к творчеству, на которое направлен оценочный взгляд музыкального критика. Среди *объектов* внимания музыкально-критической журналистики – *музыка* разных эпох и *новая музыка* во всем спектре стилей и техник, современное исполнительство, современные музыкально-сценические искусства, театрально-концертная практика, массовая музыкальная культура и т.д.

Цель курса: ввести студентов в круг проблем современной музыкальной критики (в основном - отечественной), выработать профессиональные навыки обращения с музыкальными явлениями, научиться определять стилевые особенности и жанровое разнообразие культуры и искусства, исполнительские особенности и реакцию зрителей.

Основными **задачами** дисциплины является:

1. Привлечение внимания молодых музыкантов к своеобразию принципов музыкального мышления;
2. Показ неразрывной связи жанров музыкальной критики с историей и взглядами разных эпох;
3. Изучение общенациональных и региональных особенностей музыкальной критики и журналистики;
4. Обучение студентов методике стилевого анализа музыки, истории и развития-эволюции музыкальной мысли;
5. Обучать методике претворения полученных знаний на практике (в СМИ, сайтах, публикациях в сборниках и т.д.).
6. **Требования к уровню освоения содержания курса**

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью осуществлять связь со СМИ с цель просветительства, популяризации и пропаганды музыкальной культуры, искусства, науки и педагогики, готовить необходимые информационные материалы о профессиональной деятельности творческого коллектива, автора-создателя произведения искусства, участвовать в проведении пресс-конференций, других пиар-акций (ПК-1);

 - способностью создавать и реализовывать программы популяризации объектов нематериального культурного наследия (ПК-2);

 - способностью освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ (ПК-5);

 - способностью анализировать процесс исполнения музыкального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций (ПК-6);

 - способностью редактировать музыкальные программы на радио и телевидении под руководством главного редактора, редактировать литературные тексты в области музыкального искусства, культуры и педагогики в издательствах, редакциях периодических изданий искусств, а также в разделах культуры и искусства изданий общего профиля (ПК-7).

В результате изучения дисциплин базовой части цикла студент должен:

Знать и понимать цели и задачи курса;

- систему исторически сложившихся форм и жанров;

- категориально-понятийный аппарат;

Владеть современными достижениями музыкальной критики, хорошо знать основную научную литературу в данной области этномузыкознания;

Уметь:

- квалифицированно объяснить происходящие процессы или ситуации в различных формах и жанрах, критической деятельности;

- использовать полученные знания, методики и навыки в разных формах исследовательской, лекторской, музыкально-критической деятельности.

Применять на практике полученные знания и навыки в *конкретных* специализированных СМИ, в частности**:**

- самостоятельной работы с учебными, научными, методическими другими источниками по проблемам;

- элементарной историко-стилевой атрибуции (распознавания) музыкальных текстов и умение с ними работать, анализировать, объективно излагать для определенной целевой аудитории смысл понятого;

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных - 8 часа, самостоятельная работа -64 часа. Время изучения – 8,9 семестры. Зачет – 9 семестр.

Основу курса составляют лекции и практические занятия. Они базируются на современных достижениях музыкальной критики и иллюстрируются новейшими публикациями. Научную инициативу студентов активизируют индивидуальные (семинарские) занятия, связанные с изучением специальной литературы и участием студентов в жизни консерватории (опросы, интервью, публикации и т.д.). Еще раз подчеркнем, особое значение в преподавании предмета имеют *практические занятия*.

 Проверка знаний студентов осуществляется на экзаменах, студенты отвечают на теоретические вопросы, анализируют примеры, определяют жанр и форму публикаций в СМИ, и т.д. Кроме этого выполняют по решению кафедры теории и истории музыки необходимую творческую работу: специализированные стенды о проходящих в вузе семинарах, конференциях, олимпиадах, концертах и т.д.

 4. Структура и содержание дисциплины

№ тем	Наименование тем	Часы теоретические
1	I. Введение. Теоретические основы музыкальной журналистики и музыкальной критики	1
2	Музыкальная журналистика как словесное творчество.	1
3	Жанры музыкальной журналистики и музыкальной критики	1
4	II. Музыкальное творчество – главный объект музыкальной критики (общие проблемы)	1
5	Оценочный подход к музыкальному искусству.	1
6	Творческие объекты музыкального рецензирования.	1
7	Творческая личность как объект оценки. Творческий портрет.	1
8	Массовая музыкальная культура как объект рецензирования	1
		8

Содержание курса

Введение

1. **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ**

ЖУРНАЛИСТИКИ И МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ.

1. Журналистика и критика в музыкально-культурном процессе.

1.1. Музыкальная журналистика и современность.

* Специальная журналистика,
* Музыкальная журналистика и критика.

1.2. Прикладное музыковедение.

Музыкальная журналистика и музыкальная критика в системе прикладного музыковедения.

1.3. Место музыкальной критики в музыкальной культуре:

* Музыкальная критика и музыкальное искусство,
* Музыкальная критика и музыкальная наука,
* Музыкальная критика и общество,
* Музыкальная критика в условиях тоталитарного государства. Свобода мысли и свобода слова.

1.4. Профессиональная музыкальная журналистика:

* Эволюция авторства,
* Композиторская музыкальная критика,
* Современные формы музыкальной журналистики,
* Образование.

2. Музыкальная журналистика как словесное творчество.

2.1. Литературная стилистика,

* Средства словесной образности,
* Поэтический синтаксис,

2.2. Риторика и логика. Композиция.

2.3. Литературный штамп,

* Музыковедческие штампы,
* Идеологические штампы,

3. Жанры музыкальной журналистики и музыкальной критики.

3.1. Цель и адресат музыкально-журналистского выступления:

* Цель выступления,
* Адресат музыкальной журналистики.

3.2. Объекты музыкально-журналистского выступления:

* Музыкальное творчество,
* Участники музыкального процесса,
* Организация музыкального процесса.

3.3. Форма музыкально-журналистского выступления:

* Смысловые компоненты,

3.4. Жанры содержательного параметра:

* Информация, анонс, аннотация,
* Хроника,
* Репортаж,
* Рецензия,
* Творческий портрет,
* Обзор, обозрение,
* Проблемное выступление.

3.5. Жанры формального параметра:

* Заметка,
* Этюд, эссе,
* Очерк,
* Статья,
* Фельетон, памфлет,
* Интервью.

3.6. Жанры устной музыкальной журналистики.

П. МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО — ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ

МУЗЫКАЛЬНОЙ КРИТИКИ.

4. Оценочный подход к музыкальному искусству.

4.1. Художественная ценность и художественная оценка.

* Объективное и субъективное,
* Ценностные критерии,
* Наслаждение музыкальным искусством,
* Мода,

4.2. Музыкальное восприятие.

* Компоненты художественного восприятия,
* Музыкальное содержание и адекватное,
* Восприятие,
* Интерпретация (слушательская),
* Отношение к новации.

4.3. Оценочная деятельность.

* Аргументация,
* Метод сравнения,
* Оценочные параметры,

5. Творческие объекты музыкального рецензирования

5.1. Рецензия

5.2. Музыкальное произведение (сочинение музыки) как объект рецензирования.

* Новая музыка и современные композиторские техники

5.3. Музыкальное исполнительство как объект рецензирования.

* Исполнительские подходы к музыкальному тексту.
* Интерпретация.

Оценочные подходы к исполнительскому творчеству

5.4. Музыкальная постановка как объект рецензирования.

* Музыка в синтезе искусств,
* Искусство режиссуры,
* Музыкальный театр: опера, балет, мюзикл,
* Музыкально-театральная рецензия,

5.5. Творческое событие как объект рецензирования.

* Концерт.

6. Творческая личность как объект оценки. Творческий портрет.

* Личностно-биографический подход,
* Художественный подход,
* Культурологический подход.

7. Массовая музыкальная культура как объект рецензирования.

* Внутримузыкальные особенности,
* Комплексное художественное воздействие,
* Приоритет исполнительского творчества,
* Приоритет развлекательной ценности,
* Роль публики,
* Ориентация на актуальное, модное,
* Формы бытования,
* Коммерческий аспект.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.), в виде устного опроса в соответствии с планом семинарских занятий, проведения деловых игр, психологического практикума.

Промежуточный контроль производится в виде контрольной работы или тестирования по укрупненным разделам дисциплины. Экзамен включает в себя устный ответ на 2 вопроса билета.

Критерии оценок

 «Зачтено»:1.Регулярная посещаемость лекций; *качественное* выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам курса; 100-95% ответы на внутрисеместровые тесты. 2. При ответе на билет: а) четкие формулировки теоретических положений; б) полное знание музыки из означенного реестра (точно приводимые примеры); 3) наиболее полная аналитическая схема (аналитическая партитура) данного произведения для полного анализа; 4) точное определение музыкальных приемов и фактуры в предложенных фрагментах; 5) даны конкретные, полные и точные выводы по обозначенному в билете аспекту анализа данного преподавателем произведения. Оценки по каждому пункту зачетного или экзаменационного билета 100/90% качества ответа (т.е. по пяти-балльнойсистеме равны 5/5-). 3. Написание полноценных аналитических семестровых работ (рефератов) по проблемам полифонической музыки и полифонического квартета.

 «Не зачтено»: 1. Слабое по качеству выполнение всех семестровых и годовых заданий по всем компонентам курса; 50/45% (и ниже) ответы на внутрисеместровые тесты. 2. При ответе на билет: а) формулировки теоретических положений или отсутствую, или предельно примитивны с ошибками; б) **не** знание музыки из означенного реестра для анализа по курсу (ошибки в приводимых примерах или вообще отсутствие примеров); 3) аналитическая схема (аналитическая партитура) данного произведения для полного анализа содержит принципиальные ошибки или вообще не представлена; 4) определение приемов и фактуры в предложенных фрагментах ошибочно; 5) выводы по обозначенному в билете аспекту анализа данного преподавателем произведения ошибочные, неправильные или вообще не представлены. Общая сумма всех баллов за каждый ответ по билету равна или не превышает 45/40%.Приоритет при оценке отдается качеству анализа произведения.3. **НЕ** написание полноценных аналитических семестровых работ (рефератов) по основным проблемам музыки.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории:

№46 - Рояль «Ферстер» - 1 шт., стул – 33шт., проигрыватель – 1шт., колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 1 шт., стол – 17шт., телевизор – 1шт., пульт – 3шт., DVD плеер – 1шт., экран – 1шт., проектор – 1шт., компьютер – 1шт.

1. **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

Основная

1. 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.
2. 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.
3. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины [Электронный ресурс] / Н.П. Корыхалова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 328 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41038>. — Загл. с экрана.

Дополнительная

1. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 [Электронный ресурс] : монография / ред.-сост. Зайцева Т.А.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2014. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69647>. — Загл. с экрана.
2. Ваганова, К.В. Петербургские композиторы настоящего и будущего: Н. Хрущёва, А. Ростовская, Ю. Акбалькан, С. Аристов, А. Зобнин, М. Крутик, И. Кузнецов, М. Хоссейни, Д. Чистяков [Электронный ресурс] / К.В. Ваганова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 108 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63270>. — Загл. с экрана.
3. Гаврилин, В.А. О музыке и не только… [Электронный ресурс] / В.А. Гаврилин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2012. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41041>. — Загл. с экрана.
4. Зилоти, А.И. Мои воспоминания о Ф. Листе. Письма Ф. Листа к А. И. Зилоти [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Зилоти. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103122>. — Загл. с экрана.
5. Ручьевская, Е.А. Война и мир. Роман Л. Н. Толстого и опера С. С. Прокофьева [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Ручьевская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 480 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2832>. — Загл. с экрана.
6. Скорбященская, О.А. Борис Тищенко: интервью robusta [Электронный ресурс] / О.А. Скорбященская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 40 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2837>. — Загл. с экрана.
7. Тевосян, А.Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина [Электронный ресурс] / А.Т. Тевосян. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2009. — 616 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2844>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям

По учебной дисциплине преподавателю рекомендуется, придерживаясь Тематического плана дисциплины, корректировать задания по темам лекций (задания по неделям учебных семестров) в зависимости от профессиональной подготовки студентов, расширяя их профессиональный кругозор. Особенно это касается дополнительной музыкальной, учебной и специальной научной литературы. Практическая работа помогает расширять и изменять по мере появления новых концертов, выступлений, музыкальных сочинений (как опубликованных в нотной печати, так и в форме аудио/видео материалов, в частности, Интернета, а также прозвучавших на фестивалях современной музыки).

Форма отчетности работы студентов наиболее целесообразна в виде ряда статей (не менее шести в семестр); рекомендуется также написание студентами кратких реферативных работ с последующей их защитой.

Каждая тема содержит общий обзор музыкальной культуры, характеристики различных жанров музыки, творчества композиторов, выявление их индивидуального стиля. Вузовский курс – это , прежде всего, курс проблемный, предполагающий широкий исторический подход к изучаемым явлениям. Отсюда и соответствующая направленность анализа музыкальных произведений. Целесообразно вводить (при анализе произведений, услышанного и увиденного) элементы описательного курса музыкальной литературы. Чтение лекций следует сопровождать прослушиванием музыкальных произведений или просмотром выступлений корифеев лекционного музыкального концертного подиума, обсуждением их лексики и т.д., для более глубокого понимания как стиля, так и творческого мышления композиторов, их техники письма, образного содержания их произведений. Знакомство с выдающимися примерами музыкальной критики и журналистики.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студентов

При работе по учебной дисциплины, наиболее целесообразно придерживаться регламентированной *стадиальности* в освоении тем лекций и рекомендованных материалов для анализа, предлагаемой в настоящей Рабочей программе.

В процессе изучения дисциплины рекомендуется *систематизировать* проанализированный музыкальный материал по каждому параметру, чтобы запомнить и при необходимости привести конкретные примеры.

При подготовке к зачету и экзамену по учебной дисциплине рекомендуется перечитать рекомендованные методические публикации, статьи в сборниках, специализированных журналах и т.д. по каждой теме; свои теоретические и аналитические систематизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример работы, выполненной студентами 5 курса и размещенной в ноябре 2007 года на официальном сайте Астраханской консерватории

«В созвучиях вечной красоты...»

Осень – пора открытий. Премьерными спектаклями, интересными музыкальными программами открывают новый сезон астраханские театры, филармония и другие концертные организации нашего города. Так, и благотворительный фонд «Возрождение астраханского органа» вновь начал свою творческую работу. Один раз в месяц проводятся концерты в одном из старинных культовых зданий Нижнего Поволжья. Мы расскажем лишь об одном, о первом концерте сезона 2007 года.

30 сентября в католическом храме состоялся концерт органной и вокальной музыки. Такие шедевры западноевропейского музыкального искусства, как Ария Клеопатры из оперы Г. Генделя «Юлий Цезарь», Ария Нормы из одноименной оперы В. Беллини, «Рieta Signore» А. Страделлы, известные арии А. и Д. Скарлатти, Г. Перселла и, конечно же, Ave Maria Дж. Каччини и Токката и фуга ре минор И. Баха прозвучали в исполнении Анны Девяткиной и Наталии Фомичевой.

Приезд певицы из Волгограда – неизвестной ранее в нашем городе – стал настоящим сюрпризом для астраханцев. Слушателей концерта портили яркий,

неповторимый тембр ее голоса (сопрано), блестящее и виртуозное владение

вокальной техникой, глубокое вчувствование в исполняемые произведения. Выражая свои эмоции, публика не скупилась на аплодисменты, восторженные крики «браво!». Однако, по признанию Анны, самым неожиданным для нее стало то, что, впечатлившись пением, люди плакали и встречали ее, стоя. Большое количество цветов, слова благодарности, сказанные певице, – все это свидетельствует о полученном признании и успехе. Астрахань стала еще одним городом, покоренным талантом певицы.

Анну Девяткину знают уже во многих уголках России. Несмотря на то, что

большая часть ее творческой жизни связана с театром «Царицынская опера» (Волгоград), Анна также выступает в Москве, являясь солисткой Большого театра, и много концертирует по стране. Она побывала, и неоднократно, за рубежом, в том числе в Южной Корее и Швеции.

Секрет успеха и популярности певицы, прежде всего, в необычайной любви к своему делу. «Пение – это моя жизнь», – откровенно говорит Анна. Творчество для нее – самовыражение. Только на сцене, по ее мнению, можно быть искренней, открытой, ощущать гармонию своего внутреннего мира. А ведь много порой так не хватает в обычной жизни.

Среди важнейших качеств, которыми должен обладать артист, Анна выделяет творческое горение, стремление к самосовершенствованию. Личным примером певица убеждает молодых исполнителей, в том числе своих учеников, в истинности этой установки. Страсть к познанию, к усвоению *нового* также характеризует певицу Анну Девяткину. Ее репертуар обширен и разнообразен. Он включает в себя произведения оперного и камерного жанров разных эпох и стилей – от музыки барокко до сложнейших образцов современного искусства. С большим удовольствием исполняет Анна и джазовую музыку. Столь пестрый репертуар может позволить себе не всякая певица. Ведь каждый из стилей требует своей особой манеры пения. Быть разной и интересной ей помогает голос. Голос для Анны – не просто инструмент, подаренный ей природой, но и отдельный организм – самостоятельный и независимый. Предугадать его поведение, по словам певицы, порой невозможно. «Он часто капризничает, но иногда нам удается договориться», - смеется Анна. Трепетное и уважительное отношение к своему «партнеру» чувствуется в каждом сказанном о голосе слове. И голос отвечает ей взаимностью...

Т. Матвеева, М. Щербакова

Фото авторов

(*Примечание: Публикация на сайте www.astrocons.ru*)