

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств

Исполнительский факультет

Кафедра истории и теории музыки



Рабочая программа дисциплины
«МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ»

Направление подготовки:

53.03.02 (073100) Музыкально-инструментальное искусство
«Фортепиано»

«Оркестровые струнные инструменты»

«Оркестровые духовые и ударные инструменты»

«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

«Национальные инструменты народов России»

53.03.04 (073700) Искусство народного пения

«Сольное народное пение»

53.03.06 (073000) Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
«Этномузыкология»

53.03.05 (073500) Дирижирование

«Дирижирование симфоническим оркестром»

«Дирижирование академическим хором»

Уровень высшего образования

Бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Нальчик, 2014

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины:

Систематизировать теоретические и исторические знания о музыке, полученные из разных источников; дать студентам новые представления о теории музыкального содержания и сформировать целостное представление о музыке как виде искусства, с тем чтобы как можно точнее воспринимать авторский замысел конкретного произведения, осознавать исключительность процессуального становления формообразования и иерархию используемых средств выразительности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

«Музыкальное содержание» входит в цикл истории и теории музыкального искусства, дисциплины по выбору.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Музыкальное содержание».

Процесс обучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науке, так и в смежных областях (видах искусства) **(ОК-2)**;
- осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусств и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода **(ОК-3)**;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией **(ОК-4)**;
- анализировать явления и произведения литературы и искусства **(ОК-5)**;
- свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты профессионального значения, анализировать логику рассуждений и высказываний **(ОК-7)**;
- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте **(ПК-5)**;
- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности **(ПК-16)**;

В результате освоения дисциплины студент должен:

- Знать:

- произведения авторов различных эпох и стилевых направлений, главным образом наиболее популярных в учебном процессе и на концертной эстраде.

- Уметь:

- самостоятельно аналитически ориентироваться в области музыкального содержания, владеть практическими навыками по выявлению особенностей музыкального текста, проникать в драматургический замысел автора.

- Владеть:

- навыками аналитической работы (в том числе и с оркестровой партитурой);
- профессиональными понятиями и терминологией;
- навыками работы со справочной и специализированной литературой;
- полученными знаниями для решения различных профессиональных задач.

4. Структура и содержание дисциплины.

4.1 Распределение часов по учебному плану, по специальностям:

«Музыкально-инструментальное искусство»:

Фортепиано

Оркестровые струнные инструменты

Оркестровые духовые и ударные инструменты

Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Национальные инструменты народов России

«Музыкальное и музыкально-прикладное искусство»

Этномузыкология

«Искусство народного пения»

Сольное народное пение

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы
составляет 108 часа

1 зачетная единица (кредит) составляет 36 академических часов.

Курс, форма обучения	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекционно-практические	Текущий контроль	
Очное III	6	3	108	-	74	34	аттестация	6 семестр зачет
Заочное IV	8	3	108		100	8		8 семестр зачет

4.2 Распределение часов по учебному плану, по специальностям:

«Дирижирование симфоническим оркестром»

«Дирижирование академическим хором»

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы
составляет 72 часа

1 зачетная единица (кредит) составляет 36 академических часов.

Курс, форма обучения	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекционно-практические	Промежуточный контроль	
Очное III	6	2	72	-	38	34	-	6 семестр зачет
Заочное IV	8	2	72		64	8	-	8 семестр зачет

Тематический план курса:

№ п/п	Название темы	Се мес тр	Виды учебной работы, включая самостоятель ную работу студентов		Се мес тр	Л (заочн ое)	Коды компетенци й	Форма промежуто чной аттестации (по семестрам)
			Л	С				
1.	Введение в предмет. Музыка как вид искусства. Форма и содержание.	6	2		8	0,5	ОК-2;3;4; 5;7 / ПК- 5;16	
2.	Теория музыкального содержания.	6	2		8	0,5	-//-	
3.	Музыкальная интонация.	6	2		8	0,5	-//-	
4.	Три стороны музыкального содержания.	6	2	2	8	0,5	-//-	
5.	Музыкальное содержание как иерархия (9 уровней)	6	2		8	0,5	-//-	
6.	Специальное и неспециальное музыкальное содержание.	6	2		8	0,5	-//-	
7.	Специфика содержания музыки барокко.	6	2		8	0,5	-//-	
8.	Специфика содержания музыкальной классики.	6	2		8	0,5	-//-	
	Семинар	6	2			0,5	-//-	
9.	Специфика содержания музыкального романтизма.	6	2			0,5	-//-	
10.	Специфика содержания в музыке XX века.	6	2		8	0,5	-//-	
11.	Жанровое содержание. Содержание музыкальной формы.	6	2	2	8	0,5	-//-	
12.	Содержание индивидуального композиторского стиля.	6	2		8	0,5	-//-	
13.	Индивидуальный замысел музыкального произведения.	6	2		8	0,5	-//-	
14.	Исполнительская интерпретация	6	2		8	1	-//-	
								Зачет
Итого:			34			8		

Содержание курса

Тема 1. Введение в предмет. Музыка как вид искусства. Форма и содержание

Задачи и строение курса. Понятия «содержание» и «семантика». «Содержание» как монокатегория. Дихотомия «форма - содержание», изменчивость их соотношения в различные эпохи и в различных стилевых направлениях. «Музыка как вид искусства»: научная методология, связь со смежными науками. Функции музыки.

Тема 2. Теория музыкального содержания

Историческая устарелость философской диалектики «содержание - форма». Сложности раскрытия содержания невербализованного искусства. Музыкальное содержание как иерархия. Содержание музыки в целом. Аспекты содержательности:

1. предметно-звуковой, фактурный, фонический. Его элементы - звук, тембр, громкость, пространственная локализация;
2. синтаксический, интонационный уровень. Его элементы - субмотив, мотив, фраза, предложение. Механизмы моторных и интонационно-голосовых стереотипов и систем речевого интонирования мысли, связанные с двигательными и речевыми ассоциациями;
3. композиционный, музыкально-сюжетный уровень. Элементы - лейтмотив, лейтгармония, лейттема, период, простая форма, сложная форма, циклическая форма и т.д. Механизмы - памяти, логики мышления, ассоциации с сюжетностью, развитием событий.

Тема 3. Музыкальная интонация

Различные значения термина. Интонация в асафьевском смысле слова, определение. Интонационная природа музыки. Интонация и семантика в музыке. Музыкальная интонация и семиотический «знак». 3 типа знаков по Ч.Пирсу: икон, индекс, символ. Основополагающая роль эмоционального знака (икона) в музыке. Типология 5 видов интонаций (по В.Холоповой). Интонирование музыкального текста. «Генеральная», «персонажная» интонация (В.Медушевский), «мигрирующая интонация» (Л.Н.Шаймухаметова), «рассредоточенная интонация».

Тема 4. Три стороны музыкального содержания

Три стороны музыкального содержания: эмоционально-выразительная, предметно-изобразительная и символическая. Их соотношение с триадой знаков Пирса. Обязательность эмоционально-выразительной стороны, возможность, но не обязательность других сторон. Мелодическая линия. Три структурно-содержательных уровня музыкальных знаков: а) интонация с закрепленным значением, б) жанры и жанровые признаки, в) стиль как знак. Интонационная лексика и контекст музыкальной темы. Контекстная роль темпа, лада, фактуры, текстуры, гармонических и фактурных средств, динамических оттенков, агогических приемов. Мелодика и музыкальная форма.

Тема 5. Музыкальное содержание как иерархия

Музыкальное содержание как иерархия: 9 уровней - содержание музыки в целом, содержание идей исторической эпохи, содержание идей национальной художественной школы, жанровое содержание, содержание композиторского стиля, содержание музыкальной формы (музыкальной драматургии), индивидуальный замысел произведения (его художественная идея), интерпретация музыкального произведения: исполнительская, композиторская, музыковедческая, содержание музыкального произведения в восприятии слушателя. Вечные темы искусства. Категория «тематизма» в историческом развитии (как средства письма, как формы, как драматургии, как содержания).

Тема 6. Специальное и неспециальное музыкальное содержание

Дихотомия специального и неспециального содержания как один из высших принципов искусства и одно из основополагающих понятий в его теоретическом анализе. Определения специального и неспециального содержания в музыке. Триада неспециального содержания: идея, предметный мир, мир человеческих эмоций. Этические, эстетические и психологические аспекты специального содержания. Категории «прекрасного», «положительной эмоции», «добра, блага». Эстетическая гармония как компонент специального содержания. Структура эстетической гармонии в музыкальной композиции:

1. акустический строй, акустические звукоряды и интервалы; тембры музыкальных инструментов; исполнительское туше;
2. мелодические лады, гармонические созвучия, гармонические системы;
3. ритмическая, метрическая организация;
4. мелодика и фактура;
5. музыкальный тематизм;
6. музыкальная форма.

Согласование и противоречие специального и неспециального содержания

Тема 7. Специфика содержания музыки барокко

Оптимальный уровень всех трех сторон музыкального содержания: эмоций, изобразительности и символики. Становление системы «тематических эмоций». «Аффекты», «темпераменты», принцип одноаффектности. Формирование риторических фигур и их образно-эмоциональная семантика. Роль изобразительности у И.С.Баха, Генделя. Символика: словесный текст, числа. Анализ символики И.С.Баха на примере ХТК.

Тема 8. Специфика содержания музыкальной классики

Определение категории «классическое». Музыка как «звуковая речь» в XVIII в. Выработка музыкального синтаксиса. Принцип асафьевской триады. Становление «абсолютной музыки». Полиаффектность изобразительности и символики. Две крайности: бурные чувства и медитативность. Роль сонатной формы.

Тема 9. Специфика содержания музыкального романтизма

Широкая программность - основное кредо эпохи и эстетическая установка содержания. Эмоционалистская концепция музыки. Волновые процессы в музыке, роль кульминаций. Роль чувства, темы любви и смерти, «смешанные чувства». Полижанровость. Роль изобразительности во второй половине XIX века. Второстепенность символики. Изобразительность в опере и программной музыке. Влияние эстетики русского реализма. Раритетность музыкально-риторических фигур, появление системы лейтмотивов. Концентрация содержания в жанре миниатюры. Влияние структуры баллады на крупные инструментальные формы. Обострение общей тенденции «камернизации» жанров и форм (опера, симфония, соната).

Тема 10. Специфика содержания в музыке XX века

Различные стилевые направления и метод композиции XX века: экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм; додекофония, пуантилизм, коллаж, серийная музыка. Полистилистика как важнейшее завоевание эпохи. Крайности музыкальных эмоций. Ограничение «тематических» и усиление «динамических» эмоций. Многообразие видов эмоциональных процессов. Снижение роли изобразительности. Развитие символики: символика жанров, стилей, названий, цитат, имен, музыкально-риторических фигур, лейтмотивов, жестов, тотальная символика. ^ Классификация произведений по типу, тематическому содержанию. Новые методы и приемы музыкальной композиции.

Тема 11. Жанровое содержание. Содержание музыкальной формы

Двойственность содержания отражаемого и отражающего жанров. Художественный метод полижанровости. Жанр и смысл. Жанровая изобразительность и жанровое «цитирование». Жанровое сопоставление и жанровая модуляция. Жанровая интерпретация и жанровая мутация. Жанровые лексемы и контекст. Семантика жанрового стиля.

Музыкальная форма как феномен, как исторически типизированная композиция, как индивидуальная композиция произведения. Содержание «драматургической музыкальной формы».

Тема 12. Содержание индивидуального композиторского стиля

Теория музыкального стиля. Определение. Триадность общей стилистики автора. Основы индивидуального композиторского стиля, центр и периферия стиля. Целостность стиля, аналогия с отдельным произведением. Индивидуальный композиторский стиль как фактор типизации содержания. Два вида полистилистики, отличие полистилистики от стилевого синтеза. Исторические рамки индивидуального композиторского стиля.

Тема 13. Индивидуальный замысел музыкального произведения

Триада содержательного контекста: индивидуальное, целое, новое. Проблема «свое» - «чужое». Индивидуальность и эвристика. Понятие «художественное открытие». Механизмы «художественного открытия». Симультантный и сукцессивный аспекты индивидуального содержания музыкального произведения. Анализ индивидуально-целостного в музыкальном произведении. Индивидуальный комплекс средств выразительности композитора.

Тема 14. Исполнительская интерпретация

Музыка как мобильный вид искусства. Принципиальная вариативность содержания музыкального произведения. Степень этой вариативности, проблема времени. Соотношение композиторского «центра» и исполнительской «периферии». Вопрос об идентичности произведения самому себе. «Образ автора»: непосредственное отношение к выражаемому, характер и манера повествования, тон изложения. Аксиологическая (оценочная) сторона «авторского» слова, понятие «художественного Я» музыки, его соотношение с понятиями «образ мира» и «образ автора». «Интерпретация» и «исполнение». Исполнительское отношение к произведению в XVIII, XIX, XX веках. Слушательское восприятие музыкального

содержания. Триада «автор - исполнитель - слушатель». Проблема диалогичности в музыкальном восприятии.

Примерный список для анализа

1. Бах И.С. Прелюдия g-moll, ХТК, II том.
2. Бетховен Л. Соната № 14, 1 часть
3. Бетховен Л. Сонаты 1-9, 17, 21, 23, 27, 32. Темы всех частей.
4. Гендель. Пассакалия g-moll.
5. Григ Э. Пер Гюнт, Баллада g-moll.
6. Губайдулина С. De Profundis.
7. Мендельсон Ф. Песни без слов.
8. Моцарт В. Фантазия c-moll (К. № 475), Сонаты F-dur, C-dur, B-dur, D-dur.
9. Прокофьев С. 6 пьес из балета «Ромео и Джульетта». Ю.Пярт А. Коллаж.
10. Рахманинов С. Прелюдии.
11. Скрябин А. Прелюдии, op.11.
12. Стравинский И. Царь Эдип. Перушка.
13. Шенберг А. Просветленная ночь.
14. Шнитке А. Сюита в старинном стиле, Концерто гротто № 1, 2.
15. Шопен Ф. Прелюдии.
16. Шостакович Д. Прелюдии.
17. Щедрин Р. Не только любовь, Лолита, Симфония № 2.

Примеры для сравнения различных интерпретаций

1. Бетховен Л. Соната № 5 (М.Гринберг, С.Рихтер, Э.Гилельс)
2. Бетховен Л. Соната № 7 (С. Рахманинов, М.Гринберг, С.Рихтер)
3. Бетховен Л. Соната № 10 (М.Гринберг, Э.Гилельс)
4. Шопен Ф. Прелюдии E-dur, op.28 (Р.Керер, В.Софроницкий)
5. Шопен Ф. Прелюдии Des-dur, op.28 (Р.Керер, В.Софроницкий)
6. Шопен Ф. Мазурка a-moll, op.67 (В.Софроницкий, Я.Флиер)

5. Образовательные технологии.

Курс рассчитан на 34 часа лекционных занятий. По окончании курса предусмотрен зачет. Процесс обучения базируется на исследовании произведений авторов различных эпох и стилевых направлений, главным образом наиболее популярных в учебном процессе и на концертной эстраде, которые, уже знакомые в слуховом восприятии, должны обеспечить результативность анализа, содержательной организации музыкального текста. Необходимо увязывать теоретические положения с конкретными историческими фактами и уделять большое внимание слушанию музыки и её профессиональному анализу с использованием как аудио, так и видеоматериалов.

Лекции. Содержание лекции должно охватывать либо тему в целом, либо ее логически завершенную часть. Для более эффективного восприятия материала и

использования времени рекомендуется проводить лекции с применением ПК и электронных аудио, видео средств. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения. В классных занятиях обязательно должны быть предусмотрены различные формы анализа. Ввиду ограниченного времени лекция должна представлять собой конспективное изложение ключевых вопросов изучаемой темы. Для более подробного и глубокого ознакомления с изучаемым материалом можно отсылать студентов к имеющимся учебным пособиям, в том числе электронным, на основе которых поставлен курс лекций.

Фонд оценочных средств

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – зачет

Критерии оценивания компетенций по дисциплине следующие:

При выставлении баллов необходимо учитывать требования к устной и письменной части задания.

5 баллов

- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;
- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог по предмету «Музыкальное содержание».

4 балла

- уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера

3 балла

- в устном ответе вопрос раскрыт неполностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о основных категориях, имеющих отношение к дисциплине;
- отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности.

2 балла

- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;
- студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Вопросы к зачету.

1. Музыка как вид искусства. Форма и содержание.
2. Теория музыкального содержания.
3. Три стороны музыкального содержания.
4. Музыкальное содержание как иерархия (9 уровней).
5. Специальное и неспециальное музыкальное содержание.
6. Специфика содержания музыки барокко.
7. Специфика содержания музыкальной классики.
8. Специфика содержания музыкального романтизма.
9. Специфика содержания в музыке XX века.
10. Жанровое содержание. Содержание музыкальной формы.
11. Содержание индивидуального композиторского стиля.
12. Индивидуальный замысел музыкального произведения.
13. Исполнительская интерпретация.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. - М., 1998
2. Арановский М. Синтаксическая структура мелодии: Исследование. - М., 1991
3. Казанцева Л.П. Автор в музыкальном содержании. Астрахань, 1998.
4. Казанцева Л.П. Основы теории музыкального содержания. Астрахань, 2001.
5. Медушевский В. Интонационная форма музыки. - М.: Композитор, 1993.
6. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М.: Музыка, 1976.
7. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. - М.: Музыка, 1982.
8. Назайкинский Е. Психология музыкального восприятия. - М., 1972.
9. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. - М., 1977. Ю.Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. - М., 1968. 11. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. - СПб., 2000.
12. Холопова В.Н. Теория музыки. - СПб., 2002.
13. Шаймухаметова Л.Н. Семантический анализ музыкальной темы. - М., 1998.
14. Шаймухаметова Л.Н. Мигрирующая интонационная формула и семантический контекст музыкальной темы. - М., 1999.

6.2. Дополнительная литература

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. - Л., 1963. - Кн. 1 и 2.
2. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. - М., 1978.
3. Выготский Л. Психология искусства. - Ростов-на-Дону, 1998.
4. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII - первой половины XVIII вв. - М., 1983.
5. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII - начала XIX вв. - М., 1996.
6. Кирнарская Д. Музыкальное восприятие. - М., 1997.
7. Корыхалова И. Интерпретация музыки. - Л., 1979.

8. Сергиенко Р. Исполнительская интерпретация музыкального произведения. - Минск, 1992.
9. Тюлин Ю. О программности в произведениях Шопена. - М., 1968.
10. Холопова В.Н. Икон. Индекс. Символ. //Музыкальная академия. - 1997. - №4. - с.159-162.
11. Холопова В.Н. Музыкальное содержание: зов культуры - наука - педагогика. // Музыкальная академия. - 2001. - №2. - с.34-41.
12. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. - М., 1964.

6.3. Программное и коммуникационное обеспечение

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, электронным базам данных и доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы (нотной и методической) по данному предмету, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами оркестровых произведений, аудио-видеофондами в объеме, соответствующем требованиям настоящей программы.

7. Материально-техническое обеспечение программы

Наличие классов, для проведения лекционных и семинарских занятий, трансляции музыкальных произведений; видео- и аудио аппаратура.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры истории и теории музыки

Протокол № 1

От « 28 » августа 2014 г.

Заведующий кафедрой _____ доцент Л.Е.Налоева

Разработчик: преподаватель кафедры ИТМ А.А.Сердюков

Эксперт – ст.преподаватель кафедры ИТМ М.М.Шериева