

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

Рабочая программа
Б1.Б.Д.13 ПОЭТИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

по специальности
53.05.05 Музыковедение
(уровень специалитета)

Квалификация
«Музыковед. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Поэтика музыкальной композиции» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.05 «Музыковедение» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Растворова Н.В., доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения, доцент.

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой /А.Д. Кривошей /

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины: сконцентрировать внимание студентов на междисциплинарных тенденциях современного музыкознания, осознаваемых в плане взаимодействия феноменов музыкального мышления и музыкального сознания

Задачи:

- получение общего представления о семиотических научных установках современного гуманитарного знания;
- уяснение специфики музыкально-семиотических подходов и многообразия форм «многоаспектной знаковой системы», выступающей посредником между музыкой и человеком;
- овладение методологией музыкально-семиотического анализа.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Поэтика музыкальной композиции» входит в обязательную часть дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета). Курс Поэтики музыкальной композиции характеризует различные аспекты многообразных межпредметных связей гуманитарных («История искусств», «Эстетика», «Философия») и музыкальных дисциплин, из спектра которых первостепенное значение имеют такие предметы как «Введение в специальность» «Специальный класс», «Методология музыковедческого исследования» и «Анализ музыкальной формы». Такие дисциплины, как «Основы научного исследования», «История мировой культуры» в содержательном и методологическом отношении коррелируют с дисциплиной «Поэтика музыкальной композиции» и предполагают логичные методические взаимосвязи, основанные на фундаментальной взаимной значимости данных дисциплин для студентов.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Поэтика музыкальной композиции»

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком	Знать: - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности;

<p>Культурно - историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; <p>основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать ин-

	формацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; Владеть: - навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
--	---

1.1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;
- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;
- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;
- основные типы форм классической и современной музыки;
- основные направления и стили музыки от древности до XX – начала XXI вв.;
- композиторское творчество в историческом контексте;
- основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам;
- основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям

уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;
- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
- применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональной деятельности;
- планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения;
- применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования.

владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
- навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Поэтика музыкальной композиции	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Поэтика музыкальной композиции	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	Поэтика музыкальной композиции	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41

4.	Поэтика музыкальной композиции	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Поэтика музыкальной композиции	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	Поэтика музыкальной композиции	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Поэтика музыкальной композиции	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Поэтика музыкальной композиции	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Поэтика музыкальной композиции	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Поэтика музыкальной композиции» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Мир культуры: сб. мат. и науч. ст. по итогам вузовской научно-практической конференции студентов(2015) / гл. ред. Н.В. Растворова. – Челябинск, 2016. - Вып.4. - 99 с
2. Орлов, В.В. Онтология нового в музыкальном искусстве: монография. [Электронный ресурс] / В.В.Орлов — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 72 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72145>
3. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. [Электронный ресурс] / С.С. Скребков — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79346>
4. Соколов, А.С. Введение в музыкальную композицию XX века / А.С.Соколов. – Москва: Владос,2004.- 231с.
5. Теория современной композиции [Текст]: учеб. пособие / ред. В.С. Ценова. – Москва : Музыка,2007. – 624с.
6. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Н. Холопова. – Санкт - Петербург : Лань; Планета Музыки, 2014. - 320 с.

Дополнительная литература

1. Арановский, М. Синтаксическая структура мелодии / М. Арановский. – Москва: Музыка, 1991.- 320с.
2. Асафьев, Б. Музыкальная форма как процесс /Б. Асафьев. - Ленинград : Музыка, 1971.- 375с.
3. Лаул, Р. Мотив и музыкальное формообразование /Р. Лаул. – Ленинград : Музыка, 1987.-77с.
4. Назайкинский, Е. Звуковой мир музыки / Е. Назайкинский.– Москва : Музыка, 1988.- 254с.
5. Назайкинский, Е. Логика музыкальной композиции / Е. Назайкинский. – Москва : Музыка, 1982. - 319с.
6. Назайкинский, Е. О психологии музыкального восприятия / Е. Назайкинский. - Москва: Музыка, 1972.- 384с.
7. Орлов, Г. Семантика музыки / Г.Орлов // Проблемы музыкальной науки : сб. статей – Москва : Сов. композитор, 1973. – Вып.2. - С.434- 479.
8. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: [Электронный ресурс] : учеб. пособие /В.Н. Холопова. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1978> .

1.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/> (дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / **ARTПРОЕКТ**. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Windows XP(7)
Microsoft Office 2007(2010)
CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
Adobe Audition 3.0
Adobe Photoshop Extended CS5
Adobe Premiere Pro CS 4.0
ABBYY Fine Reader 10
Finale studio 2009
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплаги-
ат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информо»
<http://www.informio.ru/>
Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button
Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ
<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>
Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, общий объем часов 144, в том числе:

- контактная работа:
 - всего – 70
 - лекции – 50
 - практические (групповые занятия) – 20 часов;
- самостоятельная работа – 74 часов.

Время изучения дисциплины – 7-8 семестры.

Форма текущего контроля – зачет. Семестры – 7,8.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы			Формы контроля успева-
			ЛЗ	ПЗ	СРС	
1.	Раздел I. Современное музыкознание в контексте гуманитарных наук XX века Содержание понятия «поэтика», ее связь с семиотикой	VII	8	4	10	Устный опрос
2.	Семиотика – наука междисциплинарного уровня		6	4	10	Устный опрос
3.	Этапы исторического развития семиотики		4	2	8	Устный опрос
4.	Основные направления отечественного литературоведения		4	4	8	Устный опрос
	Итого:	VII	22	14	36	зачет
5.	Раздел II. Поэтика музыкальной композиции Общая характеристика музыкально-семиотических исследований	VIII	8	2	10	Устный опрос
6.	Принципы поэтико-стилевого подхода в сфере музыковедческого анализа (Н.Гуляницкая)		6	2	10	Устный опрос
7.	Методология «структурного слышания» музыки (Л.Акопян).		6	2	9	Устный опрос
8.	Феномен музыкального текста в ракурсе структурального анализа (М.Арановский).		6	2	9	Устный опрос
	Итого:	VIII	26	8	38	Зачет
8.	Всего:	зет – 4	50	20	74	

1.2.2. Содержание занятий

Раздел I. Современное музыкознание в контексте гуманитарных наук XX века

Тема 1. Содержание понятия «поэтика», ее связь с семиотикой

Исходное методологическое основание понятия. «Поэтика» - раздел теории литературы, связанный с изучением структурных и эстетических свойств произведения. Сравнительный обзор определений «поэтики» (Советский энциклопедический словарь, Литературный энциклопедический словарь, В.Жирмунский, Ю.Тынянов, Д.Лихачев, С.Аверинцев, Р.Якобсон, Я.Мукаржовский, Р.Барт). Разделение литературной поэтики на общую (жанровые и структурные закономерности построения произведений), описательную (особенности конкретных произведений, периодов, направлений), историческую (предметы изучения в контексте их развития). Задачи поэтики в ракурсе сочетания системного и историко-стилевых подходов к рассматриваемым явлениям (по Жирмунскому). Исторические корни и философский первосмысл понятия. «Поэтика» Аристотеля. Поэтика как принцип осмысления художественной целостности произведения с позиций воплощения в его рамках идеи единства структурного и содержательного начал.

Объекты изучения поэтики - язык и речь (поэтический язык и художественная речь). Знаковая специфика языковых систем. Фундаментальная универсальная знаковая система - естественный язык. Соотносимость определений «структурная лингвистика» и «семиотика». Знак как минимальный носитель языковой информации. Двусторонняя сущность знака (план содержания – план выражения). Структура знака – «треугольник Фреге». Семиотика – наука о знаковых системах. Три раздела семиотики: синтактика (изучение взаимосвязей знаков), семантика (система отношений знак - смысл), прагматика (коммуникативные аспекты знаковой деятельности).

Тема 2. Семиотика - наука междисциплинарного уровня

Особый статус семиотики XX века – «супердисциплина» (В.Руднев). Семиотика в сфере точных и естественных наук: математическая лингвистика, математическая логика, фундаментальная физика (обобщение данных по принципу дополнительности), кибернетика, биология и физиология (исследования функциональной асимметрии полушарий головного мозга). «Метаязык» как универсальная терминологическая система семиотики (знаковая система описания языков-объектов). «Бинарные оппозиции» как основные структурные единицы метаязыка и языков различных знаковых систем. Понятие «семиосфера» (Лотман) – пространство, равное по объему культуре в целом. Семиосфера как предпосылка языковой коммуникации, ее динамичный характер. Диапазон взаимодействия различных языков в пространстве семиосферы (взаимная переводимость языков – полная непереводаемость). Семиосфера в аспекте резонанса идей (биосфера Вернадского).

Тема 3. Этапы исторического развития семиотики

Историческое развитие идей семиотики в ракурсе параллелизма явлений («синхронной детерминации» – Мамчур). Первый этап - конец XIX - первая половина XX века. Значение русской «формальной школы» в становлении литературоведения как науки мирового значения. Представители американского семиотического направления гуманитарного знания. Классификация знаков Ч.Пирса: иконические (фактическое подобие означаемого и означающего), индексальные (связь планов выражения и содержания по смежности ассоциаций), конвенциональные знаки (отсутствие ассоциативных связей означаемого и означающего). Формирование западно-европейского структурализма. Аналитическая философия и ее роль в ходе развития семиотики. «Теория языковых игр» Л.Витгенштейна. Ф.Соссюр – основоположник западной структурной лингвистики. «Курс общей лингвистики» Ф.Соссюра: осмысление языка с позиций его структурной организации (язык не субстанция, а форма) и формализации по принципу система - реализация системы: язык – речь, синхрония, диахрония, парадигматика – синтагматика.

Вторая половина XX века - следующий этап развития идей структурализма. Два направления развития: «структурная поэтика» (тартусско-московская и французская лингвистические школы) и «генеративная лингвистика» (советская и американская школы). Характеристика французской школы структурной поэтики. Теория интертекста - Р.Барт, Ю.Кристева. Интертекст как способ построения текста на основе цитат и реминисценций к другим текстам. Роль цитаты в поэтике интертекста – «залог самовозрастания смысла» (Руднев). Статья Р.Барта «От произведения к тексту». Связь поэтики интертекста с неомифологизмом.

Неомифологическое сознание – одна из сфер культурной ментальности XX века. Истоки: поэтика романов Достоевского, позднее оперное творчество Вагнера, отторжение установок позитивизма Миф как особое состояние сознания. Концепция мифотворчества К.Леви-Стросса в резонансе с идеями А.Лосева: миф в качестве смыслообразующего начала текста, «бриколаж» (взаимоотражение) как коренная черта мифологического мышления, структурное родство мифа и музыки. Различные ракурсы исследования мифологизма в рамках структурно-языкового подхода: психоаналитический (Юнг), ритуально-мифологический (Фрейзер), символический (Кассирер), этнографический (Леви-Брюль).

Генеративная лингвистика (Н.Хомский). Ее коренные отличия от установок традиционной лингвистики: иерархия языковой структуры по принципу от высших уровней к низшим, рассмотрение языка с позиций его моделирования (а не описания), представление о порождающей модели языка. Обусловленность генеративной лингвистики компьютерной революцией, идеями создания искусственного интеллекта, построения модели генетического кода.

Тема 4. Основные направления отечественного литературоведения

Формальная школа как новое направление в истории развития отечественного литературоведения. Ее идеи в контексте общей культурной ситуации в России начала XX века (футуризм, дадаизм, символизм). Деятельность представителей формальной школы в Петербурге (ОПОЯЗ) и Москве (Московский лингвистический кружок). Статьи Б.Шкловского «Воскрешение слова», «Искусство как прием». Прием в качестве объекта изучения поэтики. Трактовка понятия: способ комбинирования словесного материала в словесные единства. Представление произведения как суммы приемов. Сфера научных интересов формальной школы и ее достижения: проблематика морфологии художественного текста, создание теории сюжета, теории поэтического языка. Изучение механизмов взаимодействия литературных жанров, прагматических аспектов литературы и процессов ее эволюции (Ю.Тынянов). Роль представителей отечественного литературоведения в развитии европейского структурализма (Р.Якобсон, Н.Трубецкой – Пражский лингвистический кружок, В.Пропп – французская школа Структурной поэтики).

Структурная поэтика в ракурсе преемственности научных идей формальной школы во второй половине XX века. Московский и Тартуский научные центры. Представители: Ю.Лотман, З.Минц, И.Чернов – Тарту; В.Топоров, Вяч.Вс.Иванов, Б.Успенский – Москва. Структурно-системная основа художественного текста как важнейший методологический постулат структурной поэтики. Положение об иерархичности уровней текста (принцип «кристаллической решетки»). Индивидуальность подходов к решению этого вопроса. Структурные уровни текста: фоника, метрика, строфика, лексика, грамматика, синтаксис, семантика, фабула, сюжет, пространство, время. Принцип избирательности уровней в процессе анализа поэтических и прозаических текстов. Развитие идей М.Бахтина: семиотической теории карнавала, концепций полифонического романа и диалогического слова. «Полифоническое» литературоведение Бахтина как один из источников теории интертекста (М.Ямпольский). Подходы к изучению мифологического сознания: структурно-языковой (Ю.Лотман, В.Топоров) и исторический (О.Фрейденберг, С.Аверинцев, А.Гуревич, Е.Мелетинский).

Генеративная поэтика (А.Жолковский, Ю.Щеглов). Истоки: генеративная лингвистика, теория кино С.Эйзенштейна, морфология сюжета В.Проппа. Основополагающая научная идея – моделирование процесса порождения текста. Рассмотрение художественного текста с позиций метаязыка. Элементы метаязыка: тема и приемы выразительности (контраст, варьирование, совмещение, развертывание, повторение, конкретизация и т.д.). Понятие «поэтический мир» – представление понятия темы на уровне целостного осмысления творчества автора. Работа А.Жолковского «Блуждающие сны» в ракурсе ее востребованности Композициям.

Раздел II. Поэтика музыкальной композиции
Тема 5. Общая характеристика музыкально-семиотических исследований.

Претворение структурно-лингвистических принципов в сфере музыкознания с позиций общелогических закономерностей языковых систем. Историко-стилевой, концептуально-художественный, образно-тематический, структурно-языковой уровни рассмотрения музыкального искусства. Их соотнесение в ракурсе сочетания философско-эстетического и музыковедческого методов анализа. Примеры комплексного подхода в зарубежном музыкознании: Д.Митчел («Язык современной музыки»), Д.Кук («Язык музыки»). Отражение общих научных тенденций в сфере отечественного музыкознания. Значение интонационной теории Б.Асафьева.

Категория языка как ключевая проблема музыкальной семиотики. Два подхода к осмыслению понятия «музыкальный язык». Первый подход (Ю.Кон, М.Арановский): понятие «метафора», несводимость музыкально-интонационного словаря к знаковой системе вследствие неравноценности знака и денотата (интонации), специфичность семантики музыкальной интонации. Второй подход (В.Холопова): устранение терминологических противоречий с позиций смыслового восприятия музыки в рамках триады композитор – исполнитель – слушатель. Отражение теории Ч.Пирса в музыкознании. Иконичность как воплощение эмоционального начала в музыке и ее родовое свойство. Классификация музыкальных знаков В.Холоповой.

Философско-эстетический ракурс изучения проблемы «музыка и миф». Их глубинное родство. Специфика проявления мифопоэтического начала в мироощущении и мышлении композиторов. Вопрос особенностей картины мира в творчестве различных авторов. Преемственность мифопоэтической парадигмы в рамках национальной музыкальной традиции: «Могучая кучка», Стравинский, композиторы новой фольклорной волны, Свиридов. Методологическое значение теории интертекста для современного музыкознания (работа Л.Дьячковой «Проблемы интертекста в художественной системе музыкального произведения»). Актуальность понятия «диалог» в связи с проблемой стиливых взаимодействий в музыке второй половины XX века.

Тема 6. Принципы поэтико-стилевого подхода в сфере музыковедческого анализа (Н.Гуляницкая)

Определение «поэтико-стилевой подход» в плане методологического обобщения основных установок современного музыковедческого анализа. Статья Н.Гуляницкой «От ответственного редактора» (сборник трудов ГМПИ им.Гнесиных «Поэтика музыкальной композиции»). Характеристика поэтико-стилевого подхода: адаптация лингвистических методов в сфере музыкознания, преломление идей русской формальной школы, профессиональный музыковедческий анализ как базовый уровень поэтико-стилевого подхода. Представление произведения как системы музыкально-поэтических приемов. Музыкально-выразительные средства, жанровый и композиционный аспекты произведений в качестве поэтических приемов. Их обусловленность художественным замыслом

– поэтической темой. Атрибуция свойств системности в сфере рассмотрения индивидуальных авторских стилей, художественных направлений, музыкально-исторических эпох.

Осмысление музыкальной ситуации последней трети XX века с позиций поэтико-стилевого подхода. Полиструктурность звуковысотных систем в качестве характерной черты композиторского творчества. Актуальные задачи музыковедения в свете новых тенденций отечественной художественной практики: изучение поэтики древнерусской духовной музыки и специфики ее претворения в произведениях современных авторов. Научный и художественно-эстетический потенциал поэтико-стилевого подхода.

Тема 7. Методология структурного слышания музыки (Л.Акопян)

Теория структурного слышания в свете тенденции к применению в сфере музыковедения принципов точных наук. Связь с установками структурной и генеративной лингвистики. Использование принципов формализации текста в качестве базового уровня музыкального анализа как альтернатива традиционной методологии. Структурное слышание в ракурсе сопоставления двух типов дискурса - аналитического (моделирующего) и вербального (дескриптивного). Обязательное условие моделирующего дискурса - прохождение цикла формализованных процедур. Этапы формализации: сегментация – редукция – выявление порождающей конфигурации («ядерной структуры») – моделирование процесса синтеза текста.

Дистрибутивный анализ Б.Гаспарова – первая отечественная теория структурального музыкального анализа. Выявление специфики моделирования гармонических отношений в рамках классической гармонии согласно установкам формализации текста. Резонанс теорий Б.Гаспарова и Г.Шенкера. Преемственность идей Б.Гаспарова: методика моделирования мотивно-тематических отношений с привлечением принципов сет-анализа (Л.Акопян). Отражение принципов формализации в теории порождающего описания Е.Трембовельского. Понятие «порождающая модель» и выявление ее признаков в сфере традиционного интонационного анализа (Н.Гуляницкая).

Работа Л.Акопяна «Анализ глубинных структур нотного текста». Обзор зарубежных исследований по статье «Теория музыки в поисках научности: методология и философия «структурного слышания» в музыковедении последних десятилетий» (Музыкальная академия – 1997, №1-2). Представление задач музыковедения с позиций синтеза трех типов слышания: структурального, «гуманитарно-исторического» (поэтико-стилевого) и метафизического (сфера архетипического музыкального содержания). Оправданность формализованной научности в плане этого синтеза.

Тема 8. Феномен музыкального текста в ракурсе структурального анализа (М.Арановский)

Значение категории текста в сфере гуманитарной науки. Специфика музыкального текста: множественность вариантов постижения содержания и исполнительских интерпретаций в рамках изначально заданного эмоционально-художественного модуса. Проблематика работы М.Арановского «Музыкальный

текст: структура и свойства»: взаимосотнесение категорий текста и произведения, текста и языка; представление текста как акта музыкального высказывания; исследование проявлений интертекстуальности и процессов деривации в сфере музыкального текста.

Основные положения. Определение музыкального текста как структуры в рамках определенной музыкально-исторической языковой парадигмы с имманентным образно-смысловым содержанием. Структура - система аксиоматических отношений тождества, эквивалентности, альтернатности. Индивидуальность реализации универсальных отношений в зависимости от конкретных исторических норм музыкального языка. Обратимость последовательности аксиоматика – язык – текст в процессе рассмотрения соотношений текста и языка. Трактовка понятия «контекст» как явления семантики. Обусловленность логики развития текста с позиций контекста. Контекст как фактор опосредования отношений между языком и текстом.

Специфика текста как акта музыкальной речи. Проявление интертекстуальности в процессе внутрителивых и межстилевых форм взаимодействия текстов. Понятие «метатекст» по аналогии с определением «большой текст» Р.Барта. Деривация как прием обобщения всех видоизменений начальной структуры (развитие, варьирование, вариантность) и как форма проявления интертекстуальности в процессе музыкально-исторического развития. Теория интертекстуальности в качестве универсалии современного художественного сознания.

1.2.3. Семинары

VII семестр

Семинар 1.

Семиотика как смысловая сфера современной научной мысли – 2 часа

План семинара

1. Общая характеристика определения «семиотика»
2. Основоположники семиотического подхода
3. Типы знаковых систем
4. Междисциплинарный статус понятия, его функционирование в терминологических системах философии и логики, психологии и лингвистики, физики и математики
5. Смысловая триада «синтаксис – семантика – прагматика»
6. Понятие «поэтика» в контексте общеискусствоведческих и музыковедческих исследований

Рекомендуемая литература

1. Апресян.Ю. Идеи и методы современной структурной лингвистики. – М., 1966.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика, Поэтика. – М., 1989.
3. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
4. Бенвенист.Э. Общая лингвистика. – М., 1974.
5. Выготский Л. Мышление и речь // Собр.соч. – М., 1982.- Т.2.

6. Жолковский А. Блуждающие сны. – М., 1994.
7. Леви-Стросс К. Структура мифов// Вопросы философии.- 1970. - №7.
8. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров: Человек. Текст. Семиосфера. История. – М., 1996.
9. Лотман Ю. Лекции по структуральной поэтике// Ю.М.Лотман и тартуская школа. – М., 1964.
10. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М., 1970.
11. Степанов Ю. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. – М., 1985.

VIII семестр

Семинар 2.

Семиотика как смысловая сфера современной научной мысли – 2 часа

План семинара

Семантический анализ: общая характеристика понятия

1. Соотношение определений «семиотика и семантика»
2. Анализ художественного произведения как область поиска смыслов и их интерпретаций
3. Генезис и основные сферы музыкально-семантического анализа
4. Общая методология семантического анализа, сущность комплексных методов исследований
5. Специфика музыкальной семиотики (точки пересечения с традиционным музыковедческим анализом и план отличий от него)
6. Объекты и предметы музыкальной семантики (отдельный звук, целостная философско-эстетическая система, определенная художественная картина, музыкальный стиль и жанр и т.д.)

Рекомендуемая литература

1. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. – М., 1998.
2. Бонфельд М. Музыка. Речь. Язык. Мышление. – М., 1991.
3. Гаспаров Б. Некоторые дескриптивные проблемы музыкальной семантики// Уч. зап. Тартус. гос. ун-та. - Тарту, 1977. - Вып. 411.
4. Денисов А. К проблеме семиотики музыки// Музыкальная академия. – 2000. - № 1.
5. Медушевский В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.
6. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982.
7. Орлов Г. Семантика музыки// Проблемы музыкальной науки. – М.: Сов. композитор, 1973. - Вып. 2.
8. Холопова В. Икон. Индекс. Символ// Музыкальная академия. – 1997. - №4.
9. Холопова В. Музыка как вид искусства. - 2-е изд. – М., 1994.

Семинар 3.

Идеи отечественной структурной лингвистики в сфере музыкознания (на примере структурного анализа оперного творчества П.И. Чайковского) – 2 часа

План семинара

1. Характеристика музыкального театра П.И. Чайковского в ракурсе установок «генеративной поэтики» (А. Жолковский, Ю. Щеглов), иерархия уровней описания этого большого художественного текста
2. Понятия «поэтический мир» и «поэтическая тема» как целостное представление оперного творчества автора (гуманистическая направленность авторского высказывания, охват разнообразных аспектов проблемы «мир и человек»)
3. Ассоциативная поэтика как средство воплощения идей оперного творчества мастера (например, темброво-драматургический план вступления к опере «Иоланта»)
4. Драматургические особенности оперных сочинений, их обусловленность образно-содержательным контекстом
5. Симфонизм как константная черта оперного мышления композитора
6. Музыкально-лексические константы оперных произведений (мелодические идиомы, лейтгармонии, лейттембры)

Рекомендуемая литература

1. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. – М., 1998.
2. Арановский М. Синтаксическая структура мелодии. – М., 1991.
3. Жолковский А. Блуждающие сны. – М., 1994.
4. Жолковский А., Щеглов Ю. К понятию «тема» и «поэтический мир»// Учен. зап. Тартусского ун-та. - Тарту, 1975. – Вып.365.
5. Медушевский В. Интонационная форма музыки. – М., 1993.
6. Медушевский В. Музыкальное произведение и его культурно-генетическая основа// Музыкальное произведение: сущность, аспекты анализа. – Киев, 1988.
7. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
8. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972.
9. Трёмбовельский Е. Порождающее описание// Музыкальная академия. – 1995. - № 1.
10. Холопова В. Музыка как вид искусства. - 2-е изд. – М., 1994.

1.3. Самостоятельная работа студентов

Целью самостоятельной работы студентов является глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе, и умение применять его на практике, что в первую очередь предполагает владение навыками семиотического анализа. При этом самостоятельная работа студента в рамках курса Поэтики музыкальной композиции по своей направленности во многом совпадает его занятиями в специальном классе. Поэтому в ходе подготовки сту-

дентов к семинарским занятиям и итоговому зачету особое внимание следует методологии музыковедческой работы, в плане ее смысловой обусловленности комплексом обозначенных заявленной темой целей и задач. Известно, что метод - не мертвая, заранее данная система приемов. Поэтому важно обращать внимание учащихся на то, что по сути каждый исследователь вырабатывает свой метод. Более того, подход к каждому конкретному музыкальному явлению как к тексту художественного произведения требует особых методологических усилий и учета специфики его объекта и предмета.

Именно на это следует ориентироваться студентам при подготовке к семинарским занятиям и темам собеседования на зачете. Как правило, в этих случаях следует также уделить внимание закономерностям музыкально-исторического процесса и теоретическим аспектам его рассмотрения. В части методов научно-музыковедческой работы в поэтико-структурном ракурсе первоначально определяется соотношение индукции и дедукции при изучении явлений, затем анализируется план вопроса соотношения понятий синхронии и диахронии как неотъемлемой составляющей сферы принципа историзма.

Предметом обсуждения в рамках изучаемых тем могут быть посвященные их проблематике научно-музыковедческие работы, статьи в специальных журналах. Другим важным аспектом воспитания профессиональной инициативы студента служит привлечение его к участию в работе научных студенческих обществ разного направления (присутствие на собраниях НИРС, выступления, организационная работа, выпуск бюллетеня и т.д.). Педагог должен побуждать студентов к выступлениям на заседаниях НИРС с сообщениями и докладами, развивая его интерес к научно-исследовательской работе. В этом смысле в задачу преподавателя входит также непосредственная помощь студенту в подготовке его выступлений, проверка предварительно написанного текста с его последующим обсуждением в классе.

Вместе с тем для приобретения более разносторонних музыкальных научных знаний целесообразно проводить в классе коллективное прослушивание музыкальных произведений с разбором их педагогом, с обменом мнениями, а также обсуждение музыковедческих книг и статей, затрагивающих вопросы поэтики музыкальной композиции. Для расширения общекультурного кругозора студента педагог ведущий курс может рекомендовать для прочтения те или иные книги, статьи, произведения художественной литературы, философские работы. В зависимости от склонности студента можно также посоветовать ему присутствовать на каких-либо конференциях, лекциях, посетить художественную выставку и т.д. с последующим обсуждением в классе. В ходе занятий необходимо поощрять и воспитывать интерес студентов к многонациональной музыке, к актуальным проблемам отечественного музыкального творчества, исполнительству, музыкальной критике и публицистике.

2. Методические рекомендации и указания

2.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Поэтика музыкальной композиции»

Введение в курс обучения музыковедов предмета «Поэтика музыкальной композиции» призвано способствовать решению актуального для данной специальности вопроса. Эта дисциплина позволяет сконцентрировать внимание студентов на тех исследовательских установках, которые, представляясь новыми с точки зрения традиционного содержания учебных курсов, характеризуют семиологическую тенденцию современного музыкознания.

Во втором разделе курса под эгидой поэтики музыкальной композиции дается панорама музыкально-семиотических исследований. Знакомство с ними опирается на традиционные формы работ: лекционную и аналитическую. Ее можно использовать в качестве иллюстраций отдельных положений и в рамках первого – «литературоцентристского» раздела (например, рассмотрение форм проявления мифологического мышления - представление тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунгов» в соответствующем ракурсе). Вариабельность материала для анализа, обусловленная спецификой учебного предмета, объясняет его отсутствие в предлагаемой программе. Конкретизация, в отношении выдержанного в структуральном ключе анализа отдельных произведений, жанров, индивидуальных авторских стилей, стилевых направлений, отдается на усмотрение педагога. Важно также поощрять инициативу учащихся, учитывая их пожелания в случае появления подобных предложений.

Эвристический и познавательный потенциалы учебного курса способствуют развитию логического и образно-ассоциативного мышления студентов. В области общих научных интересов литературной и музыкальной поэтик одной из центральных является проблема текста. От нее протягиваются нити к вопросам соотнесения системного и историко-стилевого подходов к объектам изучения, взаимосвязей синтаксиса и семантики. Особое внимание уделяется вопросам музыкальной композиции. В ракурсе поэтики она рассматривается как совокупность художественных приемов, структурная организация которых, имея направленность на восприятие, позволяет выходить на уровень глубинных смысловых категорий творческого процесса. Одна из таких категорий находит свое отражение в теории интертекста, имеющей важное значение как для лингвистического структурализма в целом, так и в сфере музыковедения.

В рамках второго раздела на основе трудов отечественных ученых представлены различные претворения комплексного подхода. Предлагаемый здесь круг работ не претендует на исчерпывающую полноту. Он может быть расширен либо изменен, поскольку Композициям уже накоплен и постоянно пополняется внушительный арсенал работ подобного рода. В определенной мере это находит отражение в литературе, указанной в завершении программы.

Как упоминалось, в силу своей наибольшей близости к анализу музыкальных произведений курс Поэтики музыкальной композиции рассматривается как его факультативное продолжение. Таким образом, обеспечивается самая непосредственная взаимосвязь двух предметов на уровне их содержания.

2.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Поэтика музыкальной композиции»

Основной формой подготовки к семинарским занятиям является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий общей и музыкальной поэтики и развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по ее актуальным проблемам. Семинарские занятия помогают лучшему усвоению материала курса, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к явлениям художественной культуры.

При подготовке к занятию необходимо внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Выступление по вопросам семинарских занятий можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса.

В подготовке аналитического задания зачета будут полезными следующие **методические рекомендации**, задающие ориентиры семантического анализа – своего рода **общий план**, предполагающий выбор тех или иных пунктов в зависимости от специфики исследуемого объекта и ракурса его проблемного рассмотрения:

- Обнаружение основополагающего инвариатного ядра, возможность существования в произведении не одной, а двух-трех таких порождающих моделей;
- Описание структурных преобразований данного семантического ядра, логически выстроенное как на синтагматической оси (эволюция элемента в конкретном произведении), так и с позиций парадигматического ряда (эволюция элемента в контексте ряда произведений, определенного этапа творчества и стиля автора);
- Осмысление музыкального текста в аспекте его событийной насыщенности при учете явления «семантической пульсации» (чередование в произведении эпизодов, насыщенных интонационными событиями и более событийно разреженных);
- Учет двухуровневой специфики музыкально-семантических процессов в сочинении: особенностей его интонационной драматургии, связанной со

сферой образного и сюжетно-фабульного процессов развития и общемузыкального содержания, характеризующего тот или иной комплекс музыкально-технологических приемов.

- Необходимость соотнесения «плана содержания» и «плана выражения» с целью выявления приоритета одного из них (в некоторых текстах могут превалировать технические приемы, замещающие образное начало и принимающие таким образом на себя его семантическую роль)

Из предыдущего пункта плана вытекает положение о двух типах семантики «сюжетной» (образный, тематический и жанровый аспекты) и «несюжетной» (различные музыкально-композиционные приемы, как например в полифонических произведениях строгого и свободного стилей).

2.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.