

**Рабочая программа дисциплины
«Поэтика музыкальной композиции»**

в рамках программы подготовки кадров высшей квалификации –
программы ассистентуры-стажировки по специальностям:

- 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)**
- 53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)**
- 53.09.03. Искусство композиции (уровень подготовки кадров высшей квалификации)**
- 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)**

Квалификация:

- «Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»
- «Композитор. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»
- «Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 2 года

Рабочая программа предназначена для ассистентов-стажеров и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям: 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.03. Искусство композиции (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: Растворова Наталия Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент, член Союза композиторов России

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 8 от 25.03.2020 г.

Зав. кафедрой _____/Н.Ю. Кучер /

Содержание

1. Пояснительная записка
  - Цель и задачи освоения учебной дисциплины
  - Место дисциплины в структуре образовательной программы
  - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
  - Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
2. Содержание дисциплины – темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и видов самостоятельной работы обучающихся
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины: сконцентрировать внимание ассистенто-стажеров на междисциплинарных тенденциях изучения современного музыкального искусства, осознаваемого в ракурсе 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.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Поэтика музыкальной композиции» относится к вариативной части блока 1, является дисциплиной по выбору ассистенто-стажеров и характеризует различные аспекты многообразных межпредметных связей гуманитарных и специальных музыкальных дисциплин.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать: особенности языковедческой гуманитарной парадигмы XX века, связанной с направлениями, получившими распространение в изучении музыкального искусства, его основные концепции и научные школы;

уметь: ориентироваться в общенаучном контексте современного музыкознания и применять полученные знания на практике в ходе осмысления и интерпретации музыкальных произведений различных эпох и музыкально-стилевых направлений;

владеть: терминологическим аппаратом и принципами семантического анализа музыкальных текстов.

Выпускник, освоивший дисциплину «Поэтика музыкальной композиции» программы ассистентуры-стажировки, должен

обладать следующими универсальными компетенциями и профессиональными компетенциями:

УК-1 способность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности	2 год обучения	Знает: 1.1 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии, Умеет: 2.1- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 2.2 -представлять результаты своей работы; 2.3 - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации; 2.4 - оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; Владеет: 3.1 - навыками познавательной активности, позволяющей проявлять устойчивый интерес к будущей профессии
УК-2 способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	2 год обучения	Знает: 1.1 - методы и способы выполнения профессиональных задач; 1.2 - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте 1.3 - современные тенденции и явления в сфере профессиональной

		деятельности в широком историческом и культурном контексте Умеет: 2.1 - работать со справочной литературой, 2.2 - использовать информационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности, 2.3 - организовать собственную деятельность; 2.4 - интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте Владеет: 3.1 - навыками планирования и анализа результатов деятельности 3.2 - опытом осмысления фактов, событий, явлений в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте
УК-3 способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой)	2 год обучения	Знает: 1.1 - методы и способы выполнения профессиональных задач 1.2 - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте 1.3 - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком

		историческом и культурном контексте 1.4 - методы и способы формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой) Умеет: 2.1 - работать в коллективе, 2.2 - определять методы и способы выполнения профессиональных задач; 2.3 - оценивать эффективность и качество выбранных методов решения задач в педагогической и художественно-творческой , 2.4 - формировать суждения по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой) Владеет: 3.1 - навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 3.2 - навыками анализа исходных данных в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой)
Профессиональные компетенции		
ПК-1 способность создавать музыкальные произведения	2 год обучения	Знает: 1.1 - разнообразные стили, жанры и формы

в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма		музыкальных произведений; 1.2-методологию создания музыкальных произведений; Умеет: 2.1 - создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма; Владеет: 3.1 - навыками художественно-творческой деятельности
ПК-4 способность работать самостоятельно, критически оценивая результаты собственной деятельности	2 год обучения	Знает: 1.1 - закономерности и методы художественно-творческой деятельности; 1.2 - методы организации собственной деятельности; 1.3 - специфику художественно-творческой деятельности; Умеет: 2.1 - работать самостоятельно; 2.2 - критически оценивать результаты собственной деятельности ; Владеет: 3.1 - навыками самостоятельной деятельности; 3.2 - навыками планирования и анализа результатов деятельности; 3.3 - опытом осмысления фактов, событий, явлений в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте
ПК-7 способность создавать свою концепцию музыкального произведения, выстраивать	2 год обучения	Знать: 1.1 - сущность и социальную значимость своей будущей профессии;

его форму и музыкальную драматургию		1.2 - сущность создания концепции музыкального произведения; Умеет: 2.1 - создавать концепцию музыкального произведения; 2.2- выстраивать форму и музыкальную драматургию произведения; Владеет: 3.1 - способностью мобильно решать профессиональные задачи; 3.2 – навыками художественно-творческой деятельности

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины –3 зачетные единицы (108 часов), лекций – 6 часов, практических – 28 часов, самостоятельной работы – 74 часа.

Объем дисциплины	Всего
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/часы	3/108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего	36
Аудиторная работа по учебному плану (всего):	36
в том числе:	
Лекции	6
Практические занятия	28
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	74
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет в конце 2 года обучения)	-
Год обучения	2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	ЛЗ	ПЗ	СР
1	Раздел I. Современное музыкознание в контексте гуманитарных наук XX века. Содержание понятия «поэтика», ее связь с семиотикой	11	1	2	8
2	Семиотика – наука междисциплинарного уровня	10		2	8
3	Этапы исторического развития семиотики	12	1	3	8
4	Основные направления отечественного литературоведения	14	1	3	10
5	Раздел II. Поэтика музыкальной композиции Общая характеристика музыкально-семиотических исследований	17	1	6	10
6	Принципы поэтико-стилевого подхода в сфере музыковедческого анализа (Н.Гуляницкая)	14		4	10
7	Методология «структурно-слышания» музыки (Л.Акопян).	15	1	4	10
8	Феномен музыкального текста в ракурсе структурального анализа (М.Арановский).	15	1	4	10
ВСЕГО:		108	6	28	74

Лекции

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 неперевоидимость). 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.

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 стилевых 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 структурнослышания музыки (Л.Акопян)

Теория структурного слышания в свете тенденции к применению в сфере музыкознания принципов точных наук. Связь с установками структурной и генеративной лингвистики. Использование принципов формализации текста в качестве базового уровня музыкального анализа как альтернатива традиционной методологии. Структурнослышание 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 «структурно-слышания» в музыковедении последних десятилетий» (Музыкальная академия – 1997, №1-2). Представление задач музыкознания 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.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров

Цели и задачи

Целью самостоятельной работы ассистентов-стажеров 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 ассистент-стажера в рамках курса Поэтики музыкальной композиции по своей направленности во многом совпадает его занятиями в специальном классе. Поэтому в ходе подготовки ассистентов-стажеров 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 ассистент-стажерам 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 соотнесения 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 ассистент-стажера 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 ассистентов-стажеров 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 ассистент-стажеру 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 ассистент-стажера педагог ведущий курс может рекомендовать для прочтения те или иные книги, статьи, произведения художественной литературы, философские работы. В зависимости от склонности ассистент-стажера 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 ассистент-стажеров к многонациональной музыке, к актуальным проблемам отечественного музыкального творчества, исполнительству, музыкальной критике и публицистике.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

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 : SGK 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: <https://e.lanbook.com/book/1978> .

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).

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации преподавателю

Введение в курс обучения ассистентов-стажеров предмета «Поэтика музыкальной композиции» призвано способствовать решению актуального для исполнительских музыкальных специальностей вопроса. Эта дисциплина позволяет сконцентрировать внимание ассистентов-стажеров на тех исследовательских установках, которые, представляясь новыми с точки зрения традиционного содержания учебных курсов, характеризуют семиологическую тенденцию современного музыкознания. В своих частных проявлениях она находит отражение и в педагогической практике – в конкретных формах подачи материала в рамках различных учебных курсов, поэтому мы сочли нужным не ограничиваться вопросами поэтики музыкальной композиции, а охватить более широкий круг проблем гуманитарного знания рубежа XX -XXI веков. Находящееся в его русле современное музыковедение демонстрирует такой спектр подходов, что

учащимся при отсутствии соответствующей методологической оснащённости, порой трудно сориентироваться в общем массиве информации, сопоставить различные взгляды на какой-либо определенный вопрос.

Стремление создать у ассистентов-стажеров по возможности более целостное представление о гуманитарно-научной картине мира XX века определило концепцию учебного курса и вытекающее из нее стремление к расширению культурологического кругозора ассистентов-стажеров и приобретению ими на этой основе аналитических навыков, адекватных современной научной ситуации. Эта установка, отвечая общей проблематике основного блока профессиональных дисциплин, способствует реализации творческого научного потенциала ассистентов-стажеров в процессе создания курсовых и дипломных работ. В соответствии с заявленными целью и задачами структура курса организована в два раздела по принципу подачи материала - от общего к специфическому. В первом разделе характеристика поэтики как семиологической научной дисциплины сочетается с ее представлением в контексте междисциплинарных исследований и обзором языковедческой гуманитарной парадигмы XX века. Он ограничен направлениями, идеи которых получили распространение в музыковедении. При этом зарубежные структурно-лингвистические школы рассматриваются в теме «Этапы исторического развития семиотики», а направлениям отечественного литературоведения посвящена отдельная тема.

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). Вариативность 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 ассистентов-стажеров. 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 музыковедением 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.

Методические рекомендации ассистенту-стажеру

Основной формой подготовки к семинарским занятиям является самостоятельная работа обучающихся. 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 оттачивают ранее приобретенные 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 инвариантного 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).

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.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. WindowsXP(7)
2. MicrosoftOffice 2007(2010)
3. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ
4. Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

5. Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Класс кафедры композиции с двумя клавишными инструментами, компьютерным комплексом и аудиосистемами.
2. Библиотека, читальный зал, кабинет звукозаписи, копировальные устройства (типа Ксерокс).
3. Фонотека, видеотека и аудитории для прослушивания и просмотра аудио и видеозаписей с аппаратурой класса «HiFi».
4. Компьютерный класс, оснащенный соответствующим программным обеспечением, развивающим музыкальную эрудицию, музыкальный слух и музыкальное мышление.
5. Большой концертный зал (400 посадочных мест, с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием).
6. Малый концертный (80 посадочных мест, с концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием).
7. Учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, оборудованные в соответствии с реализуемыми дисциплинами.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь от 12 кв.м.

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского располагает издательской базой, лабораторией аудио- и видеозаписи.