

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История и философия музыки Б1.В.ОД.5

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Менеджмент в музыкальном и хореографическом искусстве и образовании

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No 902332117

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафиуллина Л.Г. Кафедра татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая , Liliya.Safiullina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

- закрепить и систематизировать знания студентов об крупнейших музыкально-стилевых явлениях;
- рассмотреть основные векторы развития инструментальной, вокально-хоровой и театральной музыки с позиций менеджмента и маркетинга;
- обнаружить трансцендентные основания музыкального искусства, его смысловое пространство;
- выявить "общее значение и положение музыкального бытия на фоне мироздания" (Лосев).

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате обучения по профилю подготовки "Педагогическое образование" бакалавриат.

Курс "История и философия музыки" изучается после прохождения курса "История и философия художественного образования", "История искусства".

Учебный материал курса корреспондирует со содержанием смежных дисциплин: "Критика и журналистика в сфере искусства", "Менеджмент в области искусства и образования", "Маркетинг в сфере культуры и искусства".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.
ОПК-1 (профессиональные компетенции)	готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-3 (профессиональные компетенции)	способность руководить исследовательской работой обучающихся.

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- субъективно-психологическую трактовку природы музыки как выражение внутреннего мира человека;
- онтологические основы музыкального искусства;
- современные подходы к феноменологическому анализу музыки;
- основные этапы мирового музыкально-исторического процесса;

- ведущие музыкально-стилевые направления;
- национальные школы;
- жанровую "палитру" музыкального искусства;
- вершинные произведения эпохи барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, экспрессионизма и др.;
- возможности и границы постижения авторского замысла.

2. должен уметь:

- воспринимать музыку как эмоциональное постижение глубин бытия;
- ориентироваться в проблемах музыкальной герменевтики;
- самостоятельно осваивать и излагать историю музыкального искусства на разных этапах ее развития;
- представлять основные этапы и закономерности развития музыкального искусства;
- разрабатывать музыкально-художественные проекты.

3. должен владеть:

- комплексом представлений об онтологии, феноменологии музыки и музыкальной герменевтике;
- аналитическим и критическим мышлением;
- креативными технологиями в создании и продвижении музыкально-художественной продукции;
- навыками публичной профессиональной речи.

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- к работе с информационным материалом (теоретическим, нотным, аудио- и видео);
- самостоятельно изучать и интерпретировать научную и методическую литературу;
- анализировать современное состояние музыкального искусства и исполнительства;
- определять исполнительский уровень певцов и музыкантов-инструменталистов;
- выявлять основные тенденции постановочного процесса в отечественном и зарубежном музыкальном театре;
- раскрывать принципы организации и проведения музыкально-просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, форумов и т.д.).

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре; экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

- 86 баллов и более - "отлично" (отл.);
 71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
 55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
 54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Музыка как вид искусства и как предмет философии.	4	11,12	2	2	0	Устный опрос
2.	Тема 2. Онтология музыки.	4	13, 14	0	4	0	Устный опрос
3.	Тема 3. Феноменология музыки.	4	15, 16	0	4	0	Устный опрос
4.	Тема 4. Музыкальная герменевтика.	4	17, 18	2	2	0	Устный опрос
5.	Тема 5. Основные периоды истории зарубежной музыки.	5	1, 2	2	2	0	Письменное домашнее задание
6.	Тема 6. Этапы развития отечественной музыки.	5	3, 4	2	2	0	Письменное домашнее задание
7.	Тема 7. Становление и развитие жанров инструментальной музыки.	5	5, 6	4	0	0	Письменное домашнее задание
8.	Тема 8. Искусство оперы: традиции и современность.	5	7,8, 9	0	6	0	Научный доклад
9.	Тема 9. Крупные музыкальные фестивали как успешные арт-проекты.	5	10, 11, 13	0	4	0	Творческое задание
10.	Тема 10. Старинная музыка на современном музыкальном рынке.	5	12, 13, 16	0	4	0	Письменное домашнее задание
11.	Тема 11. Массовая музыкальная культура и ее особенности.	5	14,15	0	4	0	Устный опрос

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
12.	Тема 12. Выдающиеся академические музыканты прошлого и настоящего.	5	16, 17	0	4	0	Научный доклад
·	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	Зачет
·	Тема . Итоговая форма контроля	5		0	0	0	Экзамен
	Итого			12	38	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Музыка как вид искусства и как предмет философии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Музыка в системе искусств. Специфика музыкального содержания. Временная природа музыки. Музыкальное произведение как процесс. Музыкальная интонация как смысловая единица музыки, ее связь с речевой интонацией. Опора в музыкальном языке композитора на "интонационный словарь эпохи" (Б. Асафьев), присоединение к бытующим интонациям новых. Средства музыкальной выразительности, комплексный характер их взаимодействия. Проявление традиционного и новаторского, национального и интернационального в музыкальном языке композитора. Коммуникативная, этическая, эстетическая, познавательно-просветительская, компенсационная, прагматическая, философская функции музыки. Музыка как мобильное искусство, существующее только в процессе исполнения. Исполнительская интерпретация музыкального произведения. Музыкальные жанры. Различные уровни значения термина "жанр": род музыкальных произведений, вид и подвид. Критерии классификации жанров. Первичные и вторичные жанры. Основные жанры европейской профессиональной музыки: жанры инструментальной музыки (нециклические и циклические произведения); жанры вокальной музыки (нециклические и циклические произведения); музыкально-театральные жанры; жанры, не имеющие специфических комплексов выразительных средств. Историческая эволюция музыкальных жанров. Жанр как обобщенное содержание. Жанр как типизированные выразительные средства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Музыка как "метафизическое" искусство; музыкальные произведения как культурные символы, выражающие глубинные основы бытия. Идеи О. Шпенглера о сущности произведений искусства, их истинном смысле и назначении, высказанные в главе "Музыка и пластика" труда "Закат Европы" (сущность и смысл произведения искусства заключаются не в его внешней форме, а в его способности выразить нечто более важное и глубокое, скрытое от непосредственного восприятия и невыразимое в слове трансцендентное). Область исследования философии музыки. Восприятие музыки в древности как специфической материи, особого рода энергии, послания из других миров, проявления скрытых сущностей; придание музыке, звуку магического значения. Предположения о неземном происхождении звука как средства общения между людьми и "другими мирами". Понимание музыки в древних цивилизациях как причины возникновения Вселенной (у древних индийцев, ассирийцев, китайцев). Идея музыкальной предзаданности, изложенная в книге "Сильмариллион" Дж. Р.Р. Толкина. Рассуждения о субстанциальности и несубстанциальности природы музыки. Позиция кантианцев, взгляды Макса Шелера. Музыка как модель исповедального дискурса у М.С. Уварова. Онтологическая обусловленность музыки, ее обоснование в на всех этапах истории культуры (в античной концепции "гармонии сфер", в учении о "божественной музыке" Августина, в гегелевской интерпретации музыки как выражения Абсолютного Духа, в иррационалистическом учении Шопенгауэра о музыке как непосредственном выражении Мировой Воли). Оппозиция "всеобщее - индивидуальное" в трактовке музыки и ее разрешение в неклассической философии XX века.

Тема 2. Онтология музыки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Два подхода онтологической (субстанциальной) трактовки музыки: классический (рационалистический) и неклассический (иррационалистический). Музыка как выражение гармонии космоса, выступающей экспликацией идеальных (разумных) начал бытия с точки зрения классического подхода. Музыка как проявление иррациональной, бессознательной природной стихии, лежащей в основе бытия в трактовке неклассической философии. Классическая онтология: античные концепции музыки, музыка в трактовке христианских философов Средневековья, теории подражания, философское осмысление музыки в немецком идеализме. Неклассическая онтология: онтологические прозрения романтизма, иррационалистические концепции музыки А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, теургийный смысл музыки в символизме. Онтологическая трактовка музыки в современных исследованиях.

Тема 3. Феноменология музыки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методологические возможности феноменологии в исследовании музыки. Феноменология музыки в работах А.Ф. Лосева. Музыкальное время в структуре феноменологии. Феноменологический анализ музыки: современные подходы.

Тема 4. Музыкальная герменевтика.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Истоки и основания герменевтики. Формирование герменевтических стратегий в искусствоведении. Понимание и художественный смысл в экзистенциально-герменевтической парадигме XX века.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблемы музыкальной герменевтики: музыка как язык; музыкальная интерпретация и интерпретация музыки; авторский замысел: возможности и границы постижения.

Тема 5. Основные периоды истории зарубежной музыки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Музыкальное искусство Древнего мира. Музыкальное искусство средневековья и Возрождения. Эпоха барокко. Венский классицизм. Романтизм. Импрессионизм. Веризм.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стилевые направления в музыке XX века: экспрессионизм, неоклассицизм, новый динамизм (новая деловитость), неофольклоризм, неоромантизм. Развитие авангардных тенденций после Второй мировой войны.

Тема 6. Этапы развития отечественной музыки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Музыкальное искусство Древней Руси. Древнейшие виды фольклора. Знаменное пение. Расцвет храмового искусства. Становление многоголосия. Формирование русской композиторской школы. Музыкальный язык XVIII века. Развитие музыкальных жанров: оперы, хоровой музыки и камерного искусства. Композиторская школа на рубеже XVIII-XIX вв. Национальное преломление общеевропейских стилей эпохи - классицизма, сентиментализма. Роль бытовой музыки (в особенности фольклора) как основы творчества композиторов, языковое сближение церковных и светских жанров. Важнейшие жанровые области: опера, камерная вокальная музыка, хоровая музыка; меньшая роль инструментальных жанров. Русская музыка в эпоху Просвещения. Становление русской композиторской школы. Русская музыкальная культура первой половины XIX века. Русский бытовой романс и его стилистика. Расширение тематики и жанрового диапазона романса, обогащение его за счет разнообразия и утонченности эмоционального содержания, колорита, приемов вокального письма. Романсы А.А.Алябьева, А.Е.Варламова, А.Л.Гурилева. Формирование ведущих жанров русской оперной классики (народная музыкальная драма, сказочно-эпическая опера, лирико-драматическая опера). Возрастание значения симфонической музыки, приоритетное значение жанра крупного одночастного произведения. Глинка как основоположник русской музыкальной классики. Развитие вокальных жанров в творчестве А.С.Даргомыжского - "великого учителя музыкальной правды". Расцвет музыкальной классики второй половины XIX в. "Могучая кучка". Ведущая роль народно-жанрового и живописно-колористического начал. Определяющее влияние русского крестьянского фольклора. Ориентализм. Опера как основное поле приложения творческих сил кучкистов. Оперы Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова. Тяготение кучкистов к симфонизму жанрово-картинного типа. Преобладание тематизма народно-песенного склада; использование подлинных народных мелодий. Приоритетное значение жанров увертюры и симфонической поэмы. Жанровое разнообразие творчества Бородина. Эволюция камерного вокального творчества Мусоргского.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Московская композиторская школа и творчество Чайковского. Музыка "серебряного века" (С. Рахманинов, А. Скрябин, С.Танеев, А.Лядов, А.Аренский, В.Калинников, А.Глазунов). Интенсивное развитие русского искусства, активные поиски новых путей. Революция 1917 года и ее влияние на музыкально-исторический процесс. Композиторы русского зарубежья: Н.Метнер, И.Стравинский, С.Рахманинов, С.Прокофьев. Жизнь и творчество музыкантов в условиях тоталитарного режима: Мясковский, Шостакович, Хачатурян. Образы России в творчестве Свиридова. Искания композиторов-шестидесятников. Музыка постсоветского пространства.

Тема 7. Становление и развитие жанров инструментальной музыки.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Инструментальная музыка как важнейшая область мировой музыкальной культуры. Классификация музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты древнего мира. Легенды и мифы разных народов об истории возникновения музыкальных инструментов. Свидетельства материалов изобразительного искусства (рисунки, фрески, скульптуры, барельефы) о строении инструментов и традициях музицирования в странах древнего мира. Наиболее популярны инструменты Древней Греции: лира, кифара, арфа, эпигонион, сиринк (флейта Пана), авлос (двойной и простой), гидравлос. Развитие инструментальной музыки в эпоху Возрождения. Орган (портативный и концертный) и лютня как главные инструменты эпохи. Жанры прелюдии, ричеркара, канцоны в органном репертуаре. Аранжировки для лютни мадригалов, канцонетт, создание танцевальных пьес. Распространение виол и разнообразных клавиров: клавесина, спинета, клавикорда, вирджинала. Инструментальная музыка эпохи барокко. Появление скрипки. Роль скрипичных мастеров Кремоны: Н.Амати, А. Страдивари, Д.А.Гварнери в совершенствовании инструмента. Скрипичные сонаты и концерты итальянских композиторов Корелли, Вивальди, Тартини. Клавирная музыка XVII-XVIII вв. Творчество английских верджиналистов, французских клавесинистов (рококо). Прелюдии и фуги Баха, сюиты Генделя и Баха. Венская классическая школа и её роль в формировании сонатно-симфонического цикла. Жанр фортепианной (клавирной) сонаты в творчестве Гайдна, Моцарта и Бетховена. Фортепианные фантазии и вариации, камерно-инструментальные ансамбли в творчестве венских классиков. Классический оркестр, его состав и структура. Симфоническое творчество Гайдна, Моцарта и Бетховена. Жанр фортепианной миниатюры в эпоху романтизма. Обновление симфонического цикла, обогащение оркестрового стиля.

Тема 8. Искусство оперы: традиции и современность.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Место оперы в музыкально-художественной жизни, ее историческая динамика. Споры и дискуссии вокруг оперного жанра, изменяющееся и неизменное в его историческом движении. Современная ситуация и положение оперы в общественной и культурной жизни. Периоды возрастания и падения интереса к оперному жанру. Проблема сохранения традиции и ее обновления. Судьба классического наследия в свете современных исканий. Опера как сценическое произведение, театральная природа оперы как ее изначальное свойство: необходимость сценического выражения музыкальной драматургии. Роль пластического начала, хореографически организованного действия в современном оперном спектакле. Организация сценического пространства посредством сценографических решений. Условность сценического действия в опере. Статика и динамика в интерпретации оперы; ораториальная и игровая опера как два крайних полюса в проявлении двух противоположных по смыслу начал. Музыка и слово: их взаимосвязь и взаимосогласованность в опере. Опера как проявление синтеза искусств, управляемого музыкой. Трактовка событийности в опере: действие и состояние в оперном спектакле. Специфика литературной основы оперного произведения, степень воздействия музыки на характер сюжетосложения. Поэтический и прозаический текст в оперном либретто, структурирование прозы, придание ей ритмической размерности. Возможности наложения разных текстов, их одновременного звучания в ансамблях и хорах. Основные композиционные формы оперного либретто: монолог, диалог, коллективное выражение чувств в эпизодах с участием хора. "Спресованность" текста в сравнении с литературным первоисточником, учет как его музыкальной (звукообразной), так и сценической (визуально-воспринимаемой) реализации. Жанровая типология оперы. Природа музыкально-сценического образа. Певческие голоса и оперные ампула. Основные оперные формы. Типология опер. Композиция опер номерной структуры и сквозного строения. История возникновения и ранние образцы опер. Основные этапы развития оперного жанра. Судьба оперного жанра на современном этапе. Возрастание роли режиссуры в сценической интерпретации оперы в XX веке, появление новых режиссерских идей, вдохновленных опытом смежных драматических искусств: театра, кинематографа, телевизионных постановок.

Тема 9. Крупные музыкальные фестивали как успешные арт-проекты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Оперный фестиваль как цикл оперных спектаклей, объединенных общим названием, единой программой и проводимые с установленной периодичностью в определенном городе (стране). Распространение со 2-й половины 19 в. до настоящего времени. Истоки фестивального движения. Байрёйтский фестиваль в Германии (основан в 1876) как пример монографического фестиваля, целиком посвященного творчеству Вагнера. Другие монографических фестивали: Гёттингенский генделевский фестиваль в Германии (1920), россиниевский фестиваль в Пезаро (1980), фестиваль в Торре дель Лаго под Луккой, посвященный Пуччини (1955). Авторитетные фестивали XX в.: Зальцбургский фестиваль в Австрии (1921), Глайндборнский фестиваль в Англии (1934), "Арена ди Верона" в Италии (1913, на открытом воздухе), "Флорентийский музыкальный май" (1933), "Фестиваль двух миров" в Сполето (1958), Уэксфордский фестиваль в Ирландии (1951), Эдинбургский фестиваль в Шотландии (1947); французские фестивали в Экс-ан-Провансе (1948), Оранже (1971, проводится на открытом воздухе в римском амфитеатре), фестиваль в австрийском городе Брегенце (1956, традиционно проходит на двух сценах: театр и "озерная сцена" на открытом воздухе на берегу Боденского озера). Концепция, репертуар, способы создания и продвижения бренда. Оперные и балетные фестивали в России. Музыкальные фестивали, проводимые в Казани.

Тема 10. Старинная музыка на современном музыкальном рынке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Устойчивый интерес в XX веке к старинной музыке, стремление к всеобъемлющему изучению и актуализации художественного наследия прошлого. Собираение и коллекционирование старинных нотных изданий и рукописей, реконструкция музыкальных инструментов, освоение исполнительских особенностей, попытки аутентичного исполнения произведений минувших эпох. Фестивали старинной музыки. Ведущие коллективы и исполнители. Использование средневековых и ренессансных моделей в современной поп-музыке.

Тема 11. Массовая музыкальная культура и ее особенности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие массовой культуры в современной социологии, воплощение в ней упрощенных, стереотипных представлений. Ее всеобщность, адресация широкой срединной части общества. Функциональная значимость масс-культуры, обеспечивающей социализацию людей в условиях сложной, изменчивой среды современного индустриального урбанизированного общества. Истоки возникновения массовой культуры. Антимодернизм и антиавангардизм как характерные черты. Основные жанры и стили массовой музыкальной культуры: бытовой романс, оперетта, мюзикл, джаз, поп- и рок-музыка, танцевальная музыка.

Тема 12. Выдающиеся академические музыканты прошлого и настоящего.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Технологии "раскрутки" звезд в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Турниры виртуозов-импровизаторов в эпоху барокко. Роль семейных традиций и музыкальных династий (семейство Бахов, Моцартов, Гарсиа, Лисициан и т.д.). Итальянские консерватории как школы подготовки знаменитых певцов-кастратов. Создание легенд (в том числе фантастического характера) в качестве инструмента повышения интереса публики к музыкантам-исполнителям. Участие прессы в продвижении музыкантов. Имиджевость современных исполнителей. Анализ творческой деятельности крупнейших оперных и камерных певцов, сольных исполнителей-инструменталистов, симфонических оркестров и хоровых коллективов.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Музыка как вид искусства и как предмет философии.	4	11,12	подготовка к устному опросу	12	устный опрос

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
2.	Тема 2. Онтология музыки.	4	13, 14	подготовка к устному опросу	12	устный опрос
3.	Тема 3. Феноменология музыки.	4	15, 16	подготовка к устному опросу	14	устный опрос
4.	Тема 4. Музыкальная герменевтика.	4	17, 18	подготовка к устному опросу	14	устный опрос
5.	Тема 5. Основные периоды истории зарубежной музыки.	5	1, 2	подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
6.	Тема 6. Этапы развития отечественной музыки.	5	3, 4	подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
7.	Тема 7. Становление и развитие жанров инструментальной музыки.	5	5, 6	подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
8.	Тема 8. Искусство оперы: традиции и современность.	5	7,8, 9	подготовка к научному докладу	4	научный доклад
9.	Тема 9. Крупные музыкальные фестивали как успешные арт-проекты.	5	10, 11, 13	подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
10.	Тема 10. Старинная музыка на современном музыкальном рынке.	5	12, 13, 16	подготовка домашнего задания	3	домашнее задание
11.	Тема 11. Массовая музыкальная культура и ее особенности.	5	14,15	подготовка к устному опросу	3	устный опрос
12.	Тема 12. Выдающиеся академические музыканты прошлого и настоящего.	5	16, 17	подготовка к научному докладу	3	научный доклад
	Итого				81	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- прослушивание фрагментов музыкальных произведений;
- просмотр видеозаписей музыкальных спектаклей;
- устный опрос, коллоквиум;
- доклады с использованием материалов конспектов лекций и дополнительной литературы;
- освоение конспектов лекций и материала рекомендованных источников;
- подготовка проекта (поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях, создание видеопрезентации, публичное представление результатов).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Музыка как вид искусства и как предмет философии.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Функции музыкального искусства. 2. Типология музыкальных жанров. 3. Идеи Шпенглера о сущности и предназначении произведений искусства. 4. Представления о музыке в Древнем мире. 5. Онтологическая трактовка музыки: приверженцы и противники.

Тема 2. Онтология музыки.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Учения Пифагора, Платона, Аристотеля, Аристотоксена о музыке. 2. Мысль о музыке в эллинистическую эпоху (Филодем, Секст Эмпирик, Плотин). 3. Понятие "пневматического мелоса" в эпоху средневековья. Учения Северина Боэция и Аврелия Августина. 4. Теория аффектов и труд Рене Декарта "Компендиум музыки". Теория подражания (Марен Мерсенн, Шарль Баттё, Иоганн Маттесон, Жан-Жак Руссо, д'Аламбер). 5. Онтологическая трактовка музыки в трудах немецких мыслителей XIX века. 6. Философские аспекты трактовки музыки романтиками (Вакенродер, Гердер, Новалис, Гофман, Шелли, Сталь, Сен-Санс, Вебер, Галеве). 7. Воззрения на музыку Сёрена Кьеркегора, Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше. 8. Теургическая трактовка музыки в эпоху символизма.

Тема 3. Феноменология музыки.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Феноменологический метод в познании музыки. 2. Влияние идей Гуссерля на музыкальный процесс XX века. 3. Феноменология музыки в работах А.Ф. Лосева. 4. Концепция Жака Маритена. 5. Труды "Музыка как мир человека" В.К. Суханцевой; "Искусство как предмет феноменологии и герменевтики" С.М. Филиппова; " "Антон Веберн и трансцендентальная феноменология"", "Креативное время, "археписьмо" и опыт Ничто" М. Аркадьева. 6. Анализ музыкального творчества с позиций феноменологии (Л.О. Акопян).

Тема 4. Музыкальная герменевтика.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Герменевтика как область научного знания. Идеи Фридриха Шлейермахера, Вильгельма Дильтея, Карла Юнга и их значение для исследований в области музыкального искусства. 2. Экзистенциально-герменевтические установки Мартина Хайдеггера, Ханса Георга Гадамера, Умберто Эко. 3. Структурализм Ролана Барта. Анализ механизмов интерпретации Поля Рикёра. 4. Музыка как язык: апология и критика (Ганслик, Носина, Акопян, Зенкин). 5. Герменевтика Германа Кречмара и Арнольда Шеринга.

Тема 5. Основные периоды истории зарубежной музыки.

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Знать временные границы периодов истории музыки, основных представителей, жанры и инструментарий. Уметь охарактеризовать ведущие музыкальные стили. 2. Подготовить таблицу, отражающую музыкально-исторический процесс.

Тема 6. Этапы развития отечественной музыки.

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Знать периодизацию русской музыки, крупных композиторов, черты их стиля. 2. Подготовить синхронистическую таблицу.

Тема 7. Становление и развитие жанров инструментальной музыки.

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить таблицу жанров инструментальной музыки в их историческом развитии.

Тема 8. Искусство оперы: традиции и современность.

научный доклад , примерные вопросы:

Темы: 1. Опера сериал и опера-буффа. 2. Искусство певцов-кастратов. 3. Оперная реформа Глюка. 4. Оперы Моцарта. 5. Немецкая опера в XIX веке (Вебер, Вагнер). 6. Творчество Верди. 7. Веризм. 8. Пути развития французской оперы. 9. Судьбы оперного жанра в XX веке.

Тема 9. Крупные музыкальные фестивали как успешные арт-проекты.

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовить собственный проект проведения музыкального фестиваля.

Тема 10. Старинная музыка на современном музыкальном рынке.

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Составить список ансамблей старинной музыки - российских и зарубежных - с краткой характеристикой. 2. Сделать аудиоподборку из записей старинной музыки. 3. Найти сайты, пропагандирующие старинную музыку.

Тема 11. Массовая музыкальная культура и ее особенности.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Джаз. 2. Рок. 3. Авторская песня. 4. Оперетта. 5. Мюзикл. 6. Русский (цыганский) бытовой романс и его видные исполнители.

Тема 12. Выдающиеся академические музыканты прошлого и настоящего.

научный доклад , примерные вопросы:

1. Virtuozы-пианисты XIX века. 2. Обзор истории скрипичного исполнительства. 3. Знаменитые певцы-басы. 4. Лучшие певицы-сопрано в истории певческого искусства. 5. Фаринелли и мастерство певцов-сопранистов. 6. Современные пианисты. 7. Легендарные джазовые исполнители. 8. Искусство быть дирижером...

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к зачету:

1. Музыка как вид искусства и как предмет философии.
2. Онтология музыки.
3. Феноменология музыки.
4. Музыкальная герменевтика.

Вопросы к экзамену:

1. Музыка как вид искусства.
2. Музыка Древнего мира.
3. Музыка средневековья.
4. Музыка Возрождения.
5. Эпоха барокко.
6. Венский классицизм.
7. Романтизм.
8. Импрессионизм.
9. Основные направления музыки XX века.
10. Искания авангарда.
11. Русская музыкальная культура первой половины XIX века.
12. "Могучая кучка".
14. Творчество П.И. Чайковского.
15. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков.
16. История современной отечественной музыки.
17. Периодизация истории зарубежной музыки.
18. Основные этапы развития отечественной музыки.
19. Классификация музыкальных инструментов.

20. Английские верджиналисты.
21. Французские клавесинисты.
22. Становление и развитие жанров инструментальной музыки.
23. Искусство оперы: традиции и современность.
24. Крупные оперные фестивали как успешные арт-проекты.
25. Старинная музыка на современном музыкальном рынке.
26. Массовая музыкальная культура и ее особенности.
27. Выдающиеся академические музыканты прошлого и настоящего.

7.1. Основная литература:

- Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX в / Т.Н. Левая. - М.: 'Композитор', 2010. - 556 с. // URL: <http://e.lanbook.com/view/book/41044/>
- Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века: монография / В. П. Лозинская. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 140 с. // URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=492764>
- Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века . Л.А. Рапацкая. - М.: 'Лань', 'Планета музыки', 2015. - 480 с. <http://e.lanbook.com/view/book/56564/>
- Салихова, Л.И. История зарубежной музыки: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Л.И. Салихова. - Казань: КФУ, 2013. - 84 с.
- Сафиуллина, Л.Г. Зарубежная музыка XX века : учебное пособие / Л. Г. Сафиуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации, Высш. шк. искусств им. С. Сайдашева. - Казань: [Школа], 2014. - 190 с.
- Сафиуллина, Л. Г. История русской музыки: 1917-2000: учебное пособие для студентов вузов / Л. Г. Сафиуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации, Высш. шк. искусств им. С. Сайдашева. - Казань: Школа, 2014 . - 231 с.

7.2. Дополнительная литература:

- Воронина, Н. И. Личность и время: метафизика музыки [Электронный ресурс] / Н. И. Воронина. - Саранск: Тип. 'Красный Октябрь', 2010. - 260 с. // URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=422498>
- Логинова, М. В. Основы философии искусства: Учебное пособие / М.В. Логинова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 159 с. // URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=376903>
- Никитич, Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник для студентов вузов / Л. А. Никитич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. // URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391756>
- Шапинская, Е. Н. Избранные работы по философии культуры / Шапинская Е.Н. - М.:Согласие, Артем, 2014. - 456 с. // URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=559493>

7.3. Интернет-ресурсы:

- Belcanto.ru - <http://www.belcanto.ru/>
- Classical Forum: опера и классическая музыка - <http://www.classicalForum>
- istoriyamuziki.narod.ru - <http://istoriyamuziki.narod.ru>
- Погружение в классику - <http://www.intoclassics.net>
- Рок-музыка - <http://www.dmoz.org/World/Russian/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D>
- Современная опера - <http://modern-opera.com/>

Фомина, З.В. Философия музыки / З.В. Фомина. - Учебное пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов. - Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В.

Собинова, 2011. - 208 с. -

http://www.sarcons.ru/%2Ftl_files%2FPublikacii%2FFomina%2FFomina.%2520Filosofija%2520muzyki.%2520

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "История и философия музыки" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Аудиоколонки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Менеджмент в музыкальном и хореографическом искусстве и образовании .

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. _____

"__" _____ 201__ г.