

Рабочая программа дисциплины

1. Наименование дисциплины

Прагматика музыкального текста

2. Аннотация к дисциплине

Целью курса является ознакомление учащихся с основами музыкальной семиотики и особенностями музыки как одной из знаковых систем. В курсе также рассматривается и анализируется культурно-исторические формы семиотических подходов к музыкальному тексту.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)

Дисциплина является обязательной и относится к вариативной элективной части (профессиональная дисциплина по выбору) основной образовательной программы по направлению подготовки «Философия».

4. Уровень высшего образования

Магистратура

5. Год и семестр обучения

2 курс, 1 семестр

6. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 36 академических часов семинаров и 36 академических часов самостоятельной работы студента.

7. Форма обучения

Очная

8. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
		Знать: • Основные этапы истории западноевропейской музыкальной культуры и их обусловленность современным им историко-культурным контекстом. • тезаурус профессиональной терминологии музыкальной семиотики Уметь:

		• Уметь анализировать культурно-исторический материал и содержащиеся в нем семантические конструкции, использовать профессиональную терминологию в исследовательской деятельности. • Уметь применять в профессиональной исследовательской деятельности методологический инструментарий философских концепций искусства, создавать Владеть: • Владеть современным терминологическим аппаратом в области философских исследований искусства • Владеть навыками и методологическим аппаратом сравнительного анализа синхронных культурных областей.
--	--	--

9. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины студенты предварительно должны освоить следующие дисциплины: история, философская методология, история и теория мировой культуры на уровне бакалавриата.

10. Учебно-тематический план

№	Разделы и темы	Практич. занятия (ак. ч.)	Формы контроля
	Раздел 1. Музыкальная семиотика	12	
1	Музыка как знаковая система.	2	Текущий контроль
2	Музыкальный звук.	4	Текущий контроль
3	Музыкальный лад. Разновидности музыкальных ладов	2	Текущий контроль

4	Ладовые системы.	4	Текущий контроль
Раздел 2. Музыкальный текст в истории западноевропейской культуры		24	
5	Античная <i>музыка</i> как нормативная модель космического порядка.	4	Текущий контроль
6	Звукогеометрическое богословие полифонической традиции XII-XVI вв.	4	Текущий контроль
7	Музыкальная парадигма Нового времени. От личного «я-высказывания» до разомкнутости музыкального пространства.	4	Текущий контроль
8	Идея абсолютной музыки в классицистской культурной модели. Компромисс между личным «я» и общественным законом.	4	Текущий контроль
9	Психологизм XIX века и «романтическая» революция музыкального художественного языка.	4	Текущий контроль
10	Музыкальные парадигмы первой половины XX века. «Вчера», «сегодня» и «завтра» как мировоззренческие константы в современной музыке.	4	Текущий контроль
Итого		36	

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Разделы и темы	Самостоятельная работа (ак. ч.)	Виды самостоятельной работы
Раздел I	14	Изучение рекомендуемой литературы, знакомство с фонетическим иллюстративным материалом
Раздел II	22	Изучение рекомендуемой литературы, знакомство с фонетическим иллюстративным материалом
Итого	36	

12. Учебная программа

(I) МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА

1. Музыка как знаковая система. Структура семиотики и место прагматики. Музыка как знаковая система. Что есть музыкальный знак? Специфика семантических свойств музыкального знака. Музыкальная семантика, синтактика и прагматика. Музыкальный текст: возможные определения. Музыка и язык как знаковые системы: общие черты и существенные различия. Основные принципы формирования музыкальной знаковой структуры.

2. Музыкальный звук. Математические и психо-физиологические основания музыкального звука. Звук реальный и идеальный. Интонационность как семантический фактор в музыке. Ассоциативность аудиального восприятия. Звук и число: идеализация акустического феномена. Пифагореизм: первый пример фундаментальной музыкальной грамматики.

3. Музыкальный лад. Разновидности музыкальных ладов. Определения лада. Лад и звукоряд: отличительные признаки. Количественная и качественная природа лада. Принципы семантического единства ладовых структур. Историческое формирование ладовых структур: от экмелики к микрохроматике. Типы ладовых структур: модальность и тональность, их прагматические свойства. Интервальная структура лада: фундаментальный прагматический аспект.

4. Ладовые системы. Временной аспект музыкальной семиотики. Музыкальный ритм как число расхода времени. Ладовые системы и образы движения. Типология образов музыкального движения (по Т.В. Чередниченко): пребывание, обнаружение, развитие, трансформация.

(II) МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ В ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

5. Античная *музыка* как нормативная модель космического порядка. Античная музыкальная теория. Число и звук. Гармония как математическая наука. Расхождения между теоретическими и практическими аспектами в области античной музыки. Место музыкальной практики в античном полисе. Музыка как ремесло. Космологические интерполяции. Музыка как космос и космос как музыка. Место «музыкальных» числовых соотношений к античной космологии. Античные представления о количественных соотношениях в движении светил. Теория «гармонии сфер», ее основные положения. Трансформация взглядов на сущность музыкального в трудах греческих и латинских авторов.

6. Звукогеометрическое богословие полифонической традиции XII-XVI вв. Трансформация теоретических представлений о музыке в трактатах средневековых мыслителей. Революция музыкального языка: создание линейной нотации и смена музыкальной парадигмы. Переход от искусства служения к искусству «произвола». Переход от горизонтального развертывания мелоса к вертикальному наполнению. Теоретическое обоснование интервальной вертикали. Многоголосие как принципиально новый способ организации музыкального текста. *Cantus firmus*. Смысл и значение *cantus firmus*'а для дальнейшей композиторской традиции.

7. Музыкальная парадигма Нового времени. От личного «я-высказывания» до разомкнутости музыкального пространства. Трактат «Compendium musicae» Р. Декарта – манифест новой трактовки восприятия музыкального произведения, целей и задач музыкального искусства. Ориентация музыкального на аффективную часть души. Музыка, как исчисляющая наука становится искусством подражания. Манифест Каччини. Переход от этосной характеристики музыки к аффективной.

Идея абсолютной музыки в классицистской культурной модели. Компромисс между личным «я» и общественным законом. Проблема равномерно-темперированного строя. Натуральный звукоряд, его акустическая природа и мировоззренческое значение. Обоснование мажоро-минорной системы с точки зрения данных физического восприятия. Опора на чувственное восприятие и идеал «природных» тональностей – основной момент в обосновании музыкального творчества. Теория зонной природы музыкального слуха. Принципиальные отличия равномерно-темперированного строя от прежних систем деления последовательности квинт. Возражения представителей «старой» традиции настройки системы музыкальных тонов. Отделение текста от музыкального содержания в жанре симфонии. Становление европейского симфонизма. Сонатное аллегро как «формула» понимания жанра. Разработка сонатной формы, выдвижение в XIX в. симфонии в качестве основного жанра.

1. Психологизм XIX века и «романтическая» революция музыкального художественного языка. Разрушение классицистского семиотического музыкального пространства в музыкальном романтизме. Разложение тональных структур и потеря прагматической однозначности музыкального текста в романтической музыке. «Программность» как способ преодоления синтаксической неоднозначности романтического музыкального психологизма.

2. Музыкальные парадигмы первой половины XX века. «Вчера», «сегодня» и «завтра» как мировоззренческие константы в современной музыке. Кризис музыкального тонального языка. Нововенская школа как попытка формализации de facto сложившейся ситуации в сфере музыкальной практики. Движение музыкальной выразительности к «чистому» звучанию. Сонорная техника, нововенская школа, авангард. Потеря чувственного комфорта. «Элитарность» авангарда как следствие использования уникальных кодификационных техник. Абсолютизация этого принципа – одно произведение – одна техника. Принципиальная невоспроизводимость отдельных образцов на звукопроигрывающей технике.

13. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

13.1 Формы и оценка текущего контроля

Важнейшей задачей текущего контроля является проверка знания и понимания ключевых понятий и концепций.

Формы текущего контроля по курсу составляют контрольные музыкальные викторины по материалу фонохрестоматии и сообщения по свободно выбранной студентом теме в соответствии с проблематикой дисциплины.

13.2 Формы и оценка самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента по дисциплине заключается в конспектировании базовой литературы и знакомством с фонохрестоматией, предоставляемой учащимся преподавателем.

13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации по дисциплине — зачет. Зачет проводится в виде комплексной проверки знаний и учитывает несколько параметров:

- учет посещаемости студента
- итоговая контрольная в форме музыкальной викторины
- устный опрос по вопросам промежуточной аттестации.

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине:

- Музыка как знаковая система.
- Пифагорейская система музыкальных тонов. Основные принципы организации.
- Трактаты «Государство» Платона и «Политика» Аристотеля. Роль музыки в античной системе воспитания.
- Основная проблематика трактата Боэция «De Institutione Musica».
- *Количество и качество* как характеристики музыкального знака.
- Раннехристианская интеллектуальная традиция. Новая музыкальная модель.
- Средневековое многоголосие. Композиция с *cantus firmus*.
- Рене Декарт, «Compendium Musicae». Музыка как аффект.
- Ассоциативная природа слуха.
- Типология образов движения в музыкальных системах
- Кризис музыкального языка конца XIX — начала XX века. Нововенская школа.
- Семиотические возможности музыкальной формы
- Семиотика музыкального знака: возможности и ограничения.
- Музыка и язык как знаковые системы: сходства и различия.
- Основные характеристики «идеального» звука.
- Интонационность как важный принцип музыкальной семиотики.
- Количественная природа музыкального звука
- Формирование ладовых структур
- Типы ладовых структур. Их семиотическое разнообразие.

14. Ресурсное обеспечение

Основная литература:

- Адорно Т. Философия новой музыки. М., 2001.
Аристоксен. Элементы гармонии. М., 1997.
Аристотель. Политика // Сочинения в 4-х томах. Т. 4, М., 1984.
Боэций. Основы музыки / Подготовка текста, перевод с латинского и комментарий С.Н. Лебедева. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2012
Вагнер Р. Искусство и революция // Кольцо Нибелунга. Избранные работы. М., 2001.
Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1975.
Ефимова Н. И. Раннехристианское пение в Западной Европе VIII — X веков. М., 1998.

Евдокимова Ю. К., Симакова Н. А. Музыка Эпохи Возрождения. Cantus prius factus и работа с ним. М., 1982.

Жмудь Л. Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. СПб., 1994.

Ливанова Т. История Западноевропейской музыки до 1789г. От античности к XVII веку. Кн. 1, М., 1986.

Музыкальная эстетика западной Европы XVII – XVIII веков. М., 1971.

Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М., 1966.

Платон. Государство // Собрание сочинений в 4-х томах. Т.3, М., 1994.

Платон. Тимей // Сочинения в 4-х томах. Т.3, М., 1994.

Равдоникас Ф. Пифагорейская система музыкальных тонов. Ч. 1. // Аспекты теоретического музыкознания. Л., 1988. (Проблемы музыкознания, вып. 2). С. 8—50.

Риман Г. Катехизис истории музыки. Т.2. М., 1928.

Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры. Долгопрудный, 1994.

Дополнительная литература:

Античная музыкальная эстетика. М., 1960.

Апрелева В. А. Музыка как эстетическая реальность. Теоретические проблемы. Челябинск, 1999.

Белявский А. Г. Теория звука в приложении к музыке. Основы физической и музыкальной акустики. М., 1925.

Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки / Избранное. Образ общества. М., 1994.

Волконский А. Основы темперации. М., 1998.

Бергер Л. Г. Звук и музыка в контексте современной науки и в древних космических представлениях. Пространственный образ как модель художественного стиля. Тбилиси, 1989.

Ван дер Верден Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции. М., 1959.

Герцман Е. В. Античное музыкальное мышление. Л., 1986.

Герцман Е. В. Античное учение о мелосе // Критика и музыкознание. Вып. 3, Л., 1987. С. 120—132.

Герцман Е. В. Гимн у истоков Нового Завета СПб., 1996.

Глоссарий музыкальных терминов христианского богослужения. Краснодар, 1992.

Глядешкина З. И. Рене Декарт и его время М., 2001.

Грубер Р. И. История музыкальной культуры. Т I, ч 2. М., 1941.

История полифонии. Вып. 2 А. Музыка эпохи Возрождения: XV век. М., 1989.

Квинтилиан. Двенадцать книг риторических наставлений. Ч. 1, СПб., 1834.

Кон Ю. Г. Шенберг и критика языка // Музыка. Язык. Традиция. (Проблемы музыкознания, вып. 5). Л. 1990.

Конен В. Д. Ars nova // История искусств стран западной Европы от Возрождения до начала XX века. Искусство раннего Возрождения. М., 1980. С. 67—73.

Конен В. Д. Очерки по истории зарубежной музыки. М., 1997.

Конен В. Д. Франко—фламандская школа в музыке. / История искусств стран западной Европы от Возрождения до начала XX века. Искусство раннего Возрождения. М., 1980. С. 182—194.

Кудряшов Ю. В. Музыкальная готика Мессы Г. де Машо.// Сб. Проблемы музыкознания. Ленинград, 1988. С. 60—67.

Курт Блаукопф Пионеры эмпиризма в музыкальной науке: Австрия и Богемия — колыбель социологии искусства. СПб. 2005

Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. / Из ранних произведений. М., 1990.

Мазель Л. А. О природе и свойствах музыки. М., 1991.

- Мартынов В.И.* История богослужебного пения. М., 1994.
- Мартынов В. И.* Конец времени композиторов. М., 2002.
- Лаку-Лобарт Ф.* Musica ficta. М., 1999.
- Микиртумов И. Б.* Смысл и сущность музыкального объекта // Я. (А. Слинин) и МЫ: к 70-летию профессора Ярослава Анатольевича Слинина. СПб., 2002 (Серия «Мыслители». Выпуск X). С. 350—379.
- Мостовой П.* О характере ранней музыки как моделирующей системы // Точные методы и музыкальное искусство (материалы к симпозиуму). Изд. Ростовского университета. 1972.
- Музыка и математика. Зальцбург. Беседы о музыке. М., 1994.
- Музыка как форма интеллектуальной деятельности. Ред.-сост. М. Г. Арановский. М., 2007.
- Музыкальный энциклопедический словарь. Гл. ред. Г. В. Келдыш. М., 1990.
- Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Гл. ред. Ю. В. Келдыш. М. 1973—1982.
- Назайкинский Е.* Звуковой мир музыки. М., 1988.
- Назайкинский О* психологии музыкального восприятия. М., 1972.
- Одоевский В. Ф.* Музыкально-литературное наследие М., 1956.
- Порфирьева А. Л.* Фигура и структура. Несколько предварительных замечаний к систематическому описанию эволюции музыкального языка // Музыка. Язык. Традиция. Л., 1990. (Проблемы музыкознания, вып. 5). С. 165—178.
- Равдоникас Ф.В.* Музыкальный синтаксис. С-Пб., 2002.
- Развитие идей Л. Эйлера и современная наука. М. 1988.
- Риман Г.* Систематическое учение о модуляции как основа учения о музыкальных формах. М., 1929.
- Скребков С. С.* Художественные принципы музыкальных стилей М., 1973.
- Стравинский И. Ф.* Диалоги. Л., 1971.
- Стравинский И. Ф.* Статьи и материалы. М., 1973.
- Сыма Цянь* Трактат о музыкальных звуках и трубах // Исторические записки (Ши Цзы). Т. IV, М. 1986.
- Фрагменты ранних греческих философов Ч. 1, М., 1989.
- Холопов Ю. Н.* Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века.
- Холопов Ю. Н.* О сущности музыки // Юрий Николаевич Холопов и его научная школа. М., 2004, с. 6—17.
- Холопов Ю. Н.* Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления // Проблемы традиции и новаторства в современной музыке. М., 1982. С. 52—104.
- Чередниченко Т. В.* Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. М., 2002.
- Шестаков В.* От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. М., 1975.
- Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление. Т.1, М., 1993.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- <http://ru.wikipedia.org/> – Википедия – свободная энциклопедия.
- <http://www.chmtl.indiana.edu/tml/> — Thesaurus Musicarum Latinarum, подборка латинских трактатов по музыке V—XVI вв.
- http://www.kholopov.ru/dl_rus.html — онлайн библиотека работ Ю.Н. Холопова
- http://early-music.narod.ru/schola/schola_all.htm — Школа старинной музыки

Материально-техническая база

Для успешного освоения дисциплины требуется использование демонстрационного оборудования (например, проектора) для воспроизведения иллюстративного материала, в том числе и видеоматериалов, и аудиоаппаратуры.

15. Язык преподавания

Русский

16. Разработчик программы

Богомоллов Андрей Георгиевич, кандидат философских наук