

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева
 19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.

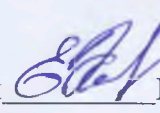
Статус дисциплины – вариативная.

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Пра	Самост. работа, час. (семинарские) занятия, час. т. (семинарские)	Контрольная работа	Форма контроля
4	8	72/2	36	18	18	36	Зачет	4	8	72/2	8	4	4	64	+	Зачет
Всего		72/2	36	18	18	36	Зачет	Всего		72/2	8	4	4	64	+	Зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал Е.А.Капичина, док.филос.наук, профессор кафедры теории и истории музыки

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 18.08. 2019 г. Зав. кафедрой Е.Я.Михалева

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Музыкальная эстетика» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 4 курса (VIII семестр) направлений подготовки: 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется теории искусств и эстетики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение конспектов первоисточников и т. д.).

Итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 часов для очной формы обучения и 4 часа для заочной формы обучения, семинарские занятия – 18 часов для очной формы обучения и 4 часа для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 36 часов для очной формы обучения и 64 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Музыкальная эстетика» является формирование у будущих музыкантов-профессионалов (исполнителей и педагогов) философско-эстетических критериев анализа и оценки процессов и явлений классической и современной музыкальной культуры, понимания ценности последних для человека и общества, места и статуса музыкальной культуры, как в художественной культуре, так и в культуре в целом.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов со структурой и спецификой эстетического знания, основными историческими этапами его развития, актуальными проблемами современной музыкальной эстетики;
- выявление философско-эстетических аспектов процессов музыкальной культуры и их значения для человека и общества в целом;
- исследование с методологических позиций сущности основных понятий, законов и категорий музыкального знания;
- усвоение содержания основных исторических этапов развития музыкально-эстетической мысли.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Музыкальная эстетика» относится к вариативной части ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата). Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «Мировая литература», «Философия», «Этика эстетика», «История музыкальной культуры» которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Музыкальная эстетика», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Музыкальная эстетика».

Изучение дисциплины «Музыкальная эстетика» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «История искусств», профильных дисциплин творческого плана и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует следующие компетенции:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
ОПК-2	способность критически оценивать результаты собственной деятельности
ОПК-3	способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ОПК-4	готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности
ОПК-5	готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики

В результате изучения дисциплины «Музыкальная эстетика» студенты должны **знать:**

- основные понятия, законы и категории музыкальной эстетики;
- исторический процесс становления и развития музыкальной эстетики в контексте научно-философского осмысления наиболее важных явлений музыкальной и художественной культуры;
- эстетические особенности музыкального языка и формообразования;
- специфические особенности современных эстетических теорий музыки.
- Овладев курсом, студенты должны **уметь:**
- *характеризовать:*
- раскрывать философско-эстетические аспекты процессов музыкальной культуры в их значении для человека;
- осуществлять эстетический анализ музыкальных произведений;
- применять критический подход к явлениям современного музыкального искусства и массовой музыкальной культуры.

анализировать:

- роль эстетики, музыкознания в жизни человека, общества и культуры;
- особенности эстетических принципов анализа музыкальных проблем;
- современное состояние музыкально-эстетической теории;
- музыкальные произведения с точки зрения их эстетической, и художественной ценности.

4. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Эстетика как наука	8	2	2	4	9	1		8
Тема 2. Эстетика музыки: круг теоретических проблем	8	2	2	4	9	1		8
Тема 3. Античная эстетика музыки	8	2	2	4	9		1	8
Тема 4. Музыкальная эстетика Средневековья и Возрождения	8	2	2	4	9		1	8
Тема 5. Эстетика музыкального барокко	8	2	2	4	9		1	8
Тема 6. Эстетика музыкального классицизма	8	2	2	4	9		1	8
Тема 7. Эстетика музыкального романтизма	10	2	2	6	9	1		8
Тема 8. Музыкальная эстетика XX века	14	4	4	6	9	1		8
ВСЕГО часов по дисциплине	72	18	18	36	72	4	4	64

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Эстетика как наука. Предмет и проблемное поле эстетики. Категории эстетики: эстетическое, прекрасное и возвышенное, безобразное и низменное, трагическое и комическое. Исторические периоды развития эстетики. Краткая характеристика. Эстетика и искусство. Пути взаимодействия.

Тема 2. Эстетика музыки: круг теоретических проблем. Музыкальный язык как эстетическая проблема. Теория ритма в музыкальной эстетике. Проблема музыкальной формы и формообразования. Проблема музыкального восприятия. Проблема музыкальной интерпретации текста.

Тема 3. Античная эстетика музыки. Общая характеристика. Музыкальная эстетика Пифагора. Представление о музыке Платона. Аристотелевская музыкальная эстетика. Эстетика музыки в эллинизме. Плутарх и его трактат «О музыке».

Тема 4. Музыкальная эстетика Средневековья и Возрождения. Общая характеристика эстетики Средневековья. Музыкальная эстетика Средневековья: основные принципы и этапы развития. Эстетика музыки Августина Блаженного. Эстетика музыки Боэция. Эстетика менестрельства. Музыкальная эстетика Ренессанса: основные представители и их идеи. Эстетическая теория Иоанна Тинкториса.

Тема 5. Эстетика музыкального барокко. Эстетические принципы барокко. Теория генерал-баса. Музыкальное искусство барокко. Зарождение оперы как революция музыкального искусства. Творчество Клаудио Монтеверди и Доменико Скарлатти. Особенности музыкального мышления И.С.Баха. Символика музыкальной эстетики И.С.Баха.

Тема 6. Эстетика музыкального классицизма. Эстетические нормы классицизма. Особенности формирования музыкального классицизма. Сонатная форма музыкального мышления. Симфонизм и симфоническое мышление эпохи классицизма. творчество Ф. Й.Гайдна. Музыкальный стиль А. В.Моцарта. Бетховенский симфонизм.

Тема 7. Эстетика музыкального романтизма. Эстетические принципы эпохи Нового времени. Музыкальное искусство периода романтизма. Эстетические принципы композиторской музыки XVIII – XIX вв. Эстетика музыкального симфонизма. Симфоническая поэма и драма в музыкальной эстетике XVIII – XIX вв.

Тема 8. Музыкальная эстетика XX века. Общая характеристика музыкального авангарда. Направления музыкального авангарда первой половины XX в.: атональная музыка и додекафония; сонорная музыка; пуантилизм; алеаторика; музыкальная графика. Западноевропейская школа авангардной опус-музыки. Русская школа авангардной опус-музыки. Специфика «новой музыки» второй половины XX в. Направления авангарда II и музыкального постмодерна.

6. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде анализа первоисточников, работы с литературой, подготовки реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА»

Тема 1: Эстетика как наука

План:

1. Предмет и проблемное поле эстетики
2. Категории эстетики:
3. Эстетическое
4. Прекрасное и возвышенное
5. Безобразное и низменное
6. Трагическое и комическое.
7. Исторические периоды развития эстетики. Краткая характеристика.
8. Эстетика и искусство. Пути взаимодействия.

Термины: прекрасное, красота, калокагатия, возвышенное, риторика, безобразное, образ, ценности, низменное, трагическое, трагедия, катарсис, комизм, комическое, юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск, готика, византийский стиль, романский стиль, барокко, классицизм, сентиментализм, маньеризм, романтизм, реализм, критический реализм, ренессансный реализм, авангард, модернизм, экспрессионизм, кубизм, импрессионизм, сюрреализм, абстракционизм, постмодернизм, хепенинг, перформанс, минимализм, деконструкция, инсталляция.

Литература: [3 – С.11-14, 17-19, 27-66, 87, 136-183; 4 – С. 35-79, 139-226, 329-423; 7 С. 2-74; 10 – С. 6-158; 211 – 319; 11 – С. 9-219].

Тема 2. Эстетика музыки: круг теоретических проблем

План:

1. Музыкальный язык как эстетическая проблема.
2. Теория ритма в музыкальной эстетике.
3. Проблема музыкальной формы и формообразования.
4. Проблема музыкального восприятия.
5. Проблема музыкальной интерпретации текста.

Проанализировать статьи в письменном виде:

1. Окунева Е. Организация ритмических структур в II canto sospeso Ноно: Вопросы анализа [Электронный ресурс] / Е. Окунева // Израиль XXI. – 2012. – № 34. – URL: <http://degruz.pp.ua/izrail-xxi-34-iyul-2012/ekaterina-okuneva-organizaciya-ritmicheskix-struktur-v-il-canto-sospeso-nono-voprosy-analiza.html>
2. Переверзева М. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы [Электронный ресурс] / М. Переверзева // Израиль XXI. – 2009. – № 18. – URL: <http://degruz.pp.ua/marina-pereverzeva-ritmicheskie-struktury-dzhona-kejdzha-kak-novyi-princip-organizacii-formy>

Литература: [2 – С.21-28, 29-60, 104-195; 12 – С. 15-16, 25-38, 29-73, 94 –96, 100 – 105, 122 – 124].

Тема 3. Античная эстетика музыки

План:

1. Античная музыкальная эстетика. Общая характеристика.
2. Музыкальная эстетика Пифагора.
3. Представление о музыке Платона.
4. Аристотелевская музыкальная эстетика.
5. Эстетика музыки в эллинизме.
6. Плутарх и его трактат «О музыке».

Конспект первоисточников:

1. Лосев А.Ф. Античная музыкальная эстетика. М.- 1960. – 303 с. С. 16-32 (§ 2. Древнее пифагорейство).
2. Лосев А.Ф. История античной эстетики, том V, кн.2. [Сост., общ. Ред. А.А.Тахо-Годи и В.П.Троицкого] - М.: "Мысль", 2002.

Эллинистически-Римская эстетика I-II веков. Раздел 2. Отдельные представители эллинистически-римской эстетики I-II веков. **Плутарх Херонейский** §4. Искусство Подраздел «Музыка». Трактат «О Музыке». - URL: <http://psylib.org.ua/books/lose009/txt11.htm>

Литература: [1 – С.16-104, 127-198; 4 – С. 35-79, 139-226, 329-423].

Тема 4. Музыкальная эстетика средневековья и возрождения

План:

1. Общая характеристика эстетики Средневековья.
2. Музыкальная эстетика Средневековья: основные принципы и этапы развития.
3. Эстетика музыки Августина Блаженного.
4. Эстетика музыки Боэция.
5. Эстетика менестрельства.
6. Музыкальная эстетика Ренессанса: основные представители и их идеи.
7. Эстетическая теория Иоанна Тинкториса.

Конспект первоисточников:

1. В.В.Бычков Эстетика отцов церкви. Институт философии Российской академии наук. Научно-издательский центр "Ладомир". М. – 1995. Часть вторая. Эстетика Блаженного Августина. Глава V. РИТМ. – URL: http://krotov.info/libr_min/02_b/ych/kov_27.htm

Литература: [4 – С. 9 – 94; 8 – С. 18-62, 71– 196].

Тема 5. Эстетика музыкального барокко

План:

1. Эстетические принципы барокко.
2. Теория генерал-баса.
3. Музыкальное искусство барокко
4. Зарождение оперы как революция музыкального искусства.
5. Творчество Клаудио Монтеверди и Доменико Скарлатти.
6. Особенности музыкального мышления И.С.Баха. Символика музыкальной эстетики И.С.Баха.

Конспект первоисточников:

- НОСИНА В.Б. СИМВОЛИКА МУЗЫКИ И. С. БАХА. – ТАМБОВ, 1993, 103 С.
Глава 3. С.16-24.БАХОВСКАЯ СИСТЕМА СИМВОЛОВ.
Глава 4. С.24-29. ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ХОРОШО ТЕМПЕРИРОВАННОГО КЛАВИРА» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Литература: [8 – С. 198– 344; 9 – С. 7 – 156].

Тема 6. Эстетика музыкального классицизма

План:

1. Эстетические нормы классицизма.
2. Особенности формирования музыкального классицизма.
3. Сонатная форма музыкального мышления.
4. Симфонизм и симфоническое мышление эпохи классицизма.
5. Творчество Ф. Й.Гайдна.
6. Музыкальный стиль А. В.Моцарта.
7. Бетховенский симфонизм.

Конспект первоисточников:

1. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры : в 2 т. Курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством– 1994.
1.) Т. 2. Лекция 10. § 8 «Симфония и идея абсолютной музыки», с. 163-168.
2.) Т. 2. Лекция 11 § 2. «Бетховенский симфонизм: «история» и «мгновение», с. 171-172.

Литература: [9 – С. 156 – 322].

Тема 7. Эстетика музыкального романтизма

План:

1. Эстетические принципы эпохи Нового времени
2. Музыкальное искусство периода романтизма
3. Эстетические принципы композиторской музыки XVIII – XIX вв.
4. Эстетика музыкального симфонизма.
5. Симфоническая поэма и драма в музыкальной эстетике XVIII – XIX вв.

Конспект первоисточников:

1. А. Ф. Лосев «Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера» // Форма — Стиль — Выражение. - М., 1995. – С. 667-733. Режим доступа: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/losev-aleksej-fedorovich/forma---stilj---virazhenie/8>
2. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры : в 2 т. Курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством – 1994.
Т. 2. Лекция 11. §5. «Гипертрофия» и «норма» в опере и симфонии, с. 175-179.

Литература: [3 – 53 – 54, 161 – 181; 6 – С. 9 – 349, 354 – 380; 10 – С. 276 – 295].

Тема 8-9: Музыкальная эстетика XX века

План

1. Общая характеристика музыкального авангарда.
2. Направления музыкального авангарда первой половины XX в.:
 - атональная музыка и додекафония;
 - сонорная музыка;
 - пуантилизм;
 - алеаторика;
 - музыкальная графика.
3. Западноевропейская школа авангардной опус-музыки.
4. Русская школа авангардной опус-музыки.
5. Специфика «новой музыки» второй половины XX в.
6. Направления авангарда II и музыкального постмодерна.

Конспект первоисточников:

1. Петров В. О. Акционизм Джона Кейджа: основные формы и специфика их воплощения // Культура и искусство. – 2014. – № 4. С. 444-456.
http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=-30706

Литература: [5 – С.271 – 422; 13– С. 31 – 110].

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Категории эстетики в музыкальном искусстве.
2. Исторические периоды развития музыкальной эстетики. Краткая характеристика.
3. Эстетика и искусство. Пути взаимодействия.
4. Музыкальный язык как эстетическая проблема.
5. Теория ритма в музыкальной эстетике.
6. Проблема музыкальной формы и формообразования.
7. Проблема музыкального восприятия.
8. Проблема музыкальной интерпретации текста.
9. Античная музыкальная эстетика. Общая характеристика.
10. Музыкальная эстетика Пифагора.
11. Представление о музыке Платона.
12. Аристотелевская музыкальная эстетика.
13. Эстетика музыки в эллинизме.
14. Плутарх и его трактат «О музыке».
15. Общая характеристика эстетики Средневековья.
16. Музыкальная эстетика Средневековья: основные принципы и этапы развития.
17. Эстетика музыки Августина Блаженного.
18. Эстетика музыки Боэция.
19. Эстетика менестрельства.
20. Музыкальная эстетика Ренессанса: основные представители и их идеи.
21. Эстетическая теория Иоанна Тинкториса.
22. Эстетические принципы барокко.
23. Теория генерал-баса.
24. Музыкальное искусство барокко.
25. Зарождение оперы как революция музыкального искусства.
26. Творчество Клаудио Монтеверди и Доменико Скарлатти.
27. Особенности музыкального мышления И.С.Баха.
28. Символика музыкальной эстетики И.С.Баха.
29. Эстетические нормы классицизма.
30. Особенности формирования музыкального классицизма.
31. Сонатная форма музыкального мышления.
32. Симфонизм и симфоническое мышление эпохи классицизма.
33. Эстетические принципы в творчестве Ф. Й.Гайдна.
34. Музыкальный стиль и эстетика А. В.Моцарта.
35. Бетховенский симфонизм как философско-эстетическая проблема.
36. Общая характеристика музыкального авангарда.
37. Направления музыкального авангарда первой половины XX в.
38. Атональная музыка и додекафония.
39. Сонорная музыка: эстетические принципы и представители.
40. Пуантилизм: эстетические принципы и представители.
41. Алеаторика: эстетические принципы и представители.
42. Музыкальная графика: эстетические принципы и представители.
43. Западноевропейская школа авангардной опус-музыки.
44. Русская школа авангардной опус-музыки.
45. Специфика «новой музыки» второй половины XX в.
46. Направления и представители авангарда II и музыкального постмодерна.

7.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**.

Требования к выполнению контрольной работы:

Работа делается в тетради на 18 листов или на 10-15 листах формата А-4.

Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. Предмет и проблемное поле эстетики.
7. Особенности музыкального мышления И.С.Баха..

Вариант № 2

1. Прекрасное и возвышенное в эстетике и искусстве.
2. Сонатная форма музыкального мышления.

Вариант № 3

1. Безобразное и низменное в эстетике и искусстве.
2. Бетховенский симфонизм как философско-эстетическая проблема.

Вариант № 4

1. Трагическое и комическое в эстетике и искусстве.
2. Направления музыкального авангарда первой половины XX в.

Вариант № 5

1. Исторические периоды развития эстетики. Краткая характеристика.
2. Музыкальная эстетика Пифагора.

Вариант № 6

1. Музыкальный язык как эстетическая проблема.
2. Эстетика музыки Августина Блаженного.

Вариант № 7

1. Теория ритма в музыкальной эстетике.
2. Творчество Клаудио Монтеверди и Доменико Скарлатти.

Вариант № 8

1. Проблема музыкальной формы и формообразования.
2. Символика музыкальной эстетики И.С.Баха.

Вариант № 9

1. Проблема музыкальной интерпретации текста.
2. Музыкальный стиль и эстетика А. В.Моцарта.

Вариант № 10

1. Античная музыкальная эстетика. Общая характеристика.
2. Эстетические принципы в творчестве Ф. Й.Гайдна.

Вариант № 11

1. Эстетические нормы классицизма.
2. Эстетика музыки Бозция.

Вариант № 12

1. Эстетика менестрельства.
2. Сонорная музыка: эстетические принципы и представители.

Вариант № 13

1. Западноевропейская школа авангардной опус-музыки.
2. Представление о музыке Платона.

Вариант № 14

1. Русская школа авангардной опус-музыки.
2. Музыкальная эстетика Пифагора.

Вариант № 15

1. Музыкальное искусство барокко.
2. Плутарх и его трактат «О музыке».

Вариант № 16

1. Направления и представители авангарда II и музыкального постмодерна.
2. Эстетическая теория Иоанна Тинкториса.

Вариант № 17

1. Общая характеристика эстетики Средневековья.
2. Теория генерал-баса в музыкальной эстетике.

Вариант № 18

1. Зарождение оперы как революция музыкального искусства.
2. Аристотелевская музыкальная эстетика.

Вариант № 19

1. Особенности формирования музыкального классицизма.
2. Атональная музыка и додекафония.

Вариант № 20

1. Эстетика музыки в эллинизме.
2. Алеаторика: эстетические принципы и представители.

7.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ:

1. Предмет и проблемное поле эстетики.
2. Категории эстетики: Эстетическое.
3. Прекрасное и возвышенное в эстетике и искусстве.
4. Безобразное и низменное в эстетике и искусстве.
5. Трагическое и комическое в эстетике и искусстве.
6. Исторические периоды развития эстетики. Краткая характеристика.
7. Эстетика и искусство. Пути взаимодействия.
8. Музыкальный язык как эстетическая проблема.
9. Теория ритма в музыкальной эстетике.
10. Проблема музыкальной формы и формообразования.
11. Проблема музыкального восприятия.
12. Проблема музыкальной интерпретации текста.
13. Античная музыкальная эстетика. Общая характеристика.
14. Музыкальная эстетика Пифагора.
15. Представление о музыке Платона.
16. Аристотелевская музыкальная эстетика.
17. Эстетика музыки в эллинизме.
18. Плутарх и его трактат «О музыке».
19. Общая характеристика эстетики Средневековья.
20. Музыкальная эстетика Средневековья: основные принципы и этапы развития.
21. Эстетика музыки Августина Блаженного.
22. Эстетика музыки Боэция.
23. Эстетика менестрельства.
24. Музыкальная эстетика Ренессанса: основные представители и их идеи.
25. Эстетическая теория Иоанна Тинкториса.
26. Эстетические принципы барокко.
27. Теория генерал-баса.
28. Музыкальное искусство барокко.
29. Зарождение оперы как революция музыкального искусства.
30. Творчество Клаудио Монтеверди и Доменико Скарлатти.
31. Особенности музыкального мышления И.С.Баха.
32. Символика музыкальной эстетики И.С.Баха.
33. Эстетические нормы классицизма.
34. Особенности формирования музыкального классицизма.
35. Сонатная форма музыкального мышления.
36. Симфонизм и симфоническое мышление эпохи классицизма.
37. Эстетические принципы в творчестве Ф. Й.Гайдна.
38. Музыкальный стиль и эстетика А. В.Моцарта.
39. Бетховенский симфонизм как философско-эстетическая проблема.
40. Общая характеристика музыкального авангарда.
41. Направления музыкального авангарда первой половины XX в.
42. Атональная музыка и додекафония.
43. Сонорная музыка: эстетические принципы и представители.
44. Пуантилизм: эстетические принципы и представители.

45. Алеаторика: эстетические принципы и представители.
46. Музыкальная графика: эстетические принципы и представители.
47. Западноевропейская школа авангардной опус-музыки.
48. Русская школа авангардной опус-музыки.
49. Специфика «новой музыки» второй половины XX в.
50. Направления и представители авангарда II и музыкального постмодерна.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО АНАЛИЗУ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ

Прочитать и письменно проанализировать следующие первоисточники (минимум 4 любых):

1. Лосев А.Ф. Античная музыкальная эстетика. М.- 1960. – 303 с. С. 16-32 (§ 2. Древнее пифагорейство).
2. Лосев А.Ф. История античной эстетики, том V, кн.2 .[Сост., общ. Ред. А.А.Тахо-Годи и В.П.Троицкого] - М.: "Мысль", 2002. -Эллинистически-Римская эстетика I-II веков. Раздел 2. Отдельные представители эллинистически-римской эстетики I-II веков. Плутарх Херонейский §4. Искусство Подраздел «Музыка». Трактат «О Музыке». - URL: <http://psylib.org.ua/books/lose009/txt11.htm>
3. В.В.Бычков Эстетика отцов церкви. Институт философии Российской академии наук. Научно-издательский центр "Ладомир". М. – 1995. Часть вторая. Эстетика Блаженного Августина. Глава V. РИТМ. – URL: http://krotov.info/libr_min/02_b/yeh/kov_27.htm
4. Носина В.Б. Символика музыки и. С. Баха. – Тамбов, 1993, 103 с.- Глава 3. с.25-33.Баховская система символов. – Глава 4. с.33-38. Общая композиция «Хорошо темперированного клавира» с точки зрения его религиозно-философского содержания.
5. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры : в 2 т. Курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством– 1994. - Т. 2. Лекция 10. § 8 «Симфония и идея абсолютной музыки» .с. 67-73;- 2. Лекция 11 § 2. «Бетховенский симфонизм: «история» и «мгновение». с. 81-83.
6. А. Ф. Лосев «Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера» // Форма — Стиль — Выражение. - М., 1995. – С. 667-733. Режим доступа: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/losev-aleksej-fedorovich/forma---stilj---virazhenie/8>
7. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры : в 2 т. Курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством– 1994. - Т. 2. Лекция 11. §5. «Гипертрофия» и «норма» в опере и симфонии. - С. 89-96.
8. Петров В. О. Акционизм Джона Кейджа: основные формы и специфика их воплощения // Культура и искусство. – 2014. – № 4. С. 444-456. http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=-30706

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Музыкальная эстетика» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Античная музыкальная эстетика : вступительный очерк и собрание текстов проф. А. Ф. Лосева / общ. ред. В. П. Шестакова. – М. : Музгиз, 1961. – 305 с. – (Памятники музыкально-эстетической мысли).
2. Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс. Кн 1, 2 / Б. Асафьев. – Изд. 2-е. – Л. : Музыка, 1971. – 376 с.
3. Борев, Ю. Б. Эстетика: учебник / Ю. Б. Борев. – М. : Высшая школа, 2002. – 511 с.
4. Бычков, В. В. Эстетика поздней Античности II-III века : монография / В. В. Бычков; АН СССР. – М. : Наука, 1981. – 326 с.
5. Бычков, В. В. Эстетика: учебник / В. В. Бычков. – М. : КНОРУС, 2012. – 528 с.
6. Конен, В. История зарубежной музыки: с 1789 до середины XIX века. Вып. 3 / В. Конен. – М. : Музыка, 1989. – 544 с.
7. Кривцун, О. А. Эстетика / О. А. Кривцун. – М. : АспектПресс, 2000. – 434 с.
8. Ливанова Т. История западно-европейской музыки до 1789 года : учебник. Т. 1 : По XVIII век / Т. Ливанова. — 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. — М. : Музыка, 1983. — 696 с.
9. Ливанова Т. История западно-европейской музыки до 1789 года : учебник. Т. 2 : XVIII век / Т. Ливанова. — 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. — М. : Музыка, 1982. — 622 с.
10. Никитич, Л. А. Эстетика: учебник для вузов / Л. А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 439 с. - (Gogito ergo sum).
11. Пустовит, А. В. Этика и эстетика: Наследие Запада. История красоты и добра : учеб. пособие / А. В. Пустовит. — К. : МАУП, 2006. — 680 с.
12. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб.пособ / В. Н. Холопова. — 2-е изд., испр. — СПб. : Лань, 2001. — 496 с.
13. Чередниченко, Т. В. Музыка в истории культуры : курс лекций для студентов-музыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальных искусством / Т. В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994. – 221 с.

Дополнительная литература:

14. Аркадьев, М. А. Временные структуры новоевропейской музыки : Опыт феноменологического исследования / М. А. Аркадьев. – М. : Библос, 1993. – 159 с.
15. Берг, А. О музыкальных формах в моей опере «Воццек» / А. Берг // Зарубежная музыка XX века. – М., 1975.
16. Бронфин, Е. Ф. Клаудио Монтеверди / Е. Ф. Бронфин. – М. : Музыка, 1970. – 35 с.
17. Бычков В. В. AESTHETICA PATRUM. Эстетика Отцов Церкви. I : Апологеты. Блаженный Августин. – М. : Ладомир, 1995. – 593 с.
18. Бычков В. В. Трактат Августина «De musica» У истоков средневековой эстетики числа и ритма. – 55 с.
19. Васина-Гроссман, В. Романтическая песня XIX века . «Строгая лирика» Брамса / В. Васина-Гроссман. – М. : Музыка, 1966. – 29 с.
20. Васина-Гроссман, В. Мастера советского романса : исследование / В. Васина Гроссман. – М. : Музыка, 1980. – 317 с.
21. Воеводин, А. П. Эстетическая антропология : монография / А. П. Воеводин. — Луганск : РИО ЛГУВД им. Э. А. Дидоренко, 2010. — 368 с.
22. Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима / Е. В. Герцман.- СПб. : Алетей, 1995. – 336 с. – (Античная библиотека).

23. Гулыга, А. В. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке / А. В. Гулыга. – СПб. : Алетейя, 2000 — 447 с.
24. Ингарден, Р. Исследования по эстетике / Р. Ингарден. — М. : Иностранная литература, 1962. — 574 с.
25. Лосев, А. Ф. История эстетических категорий / А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков. – М. : Искусство, 1965. – 374 с.
26. Дебюсси и музыка XX века: сб. статей / ред. В. С. Буренко.— Л. : Музыка, 1983. - 247 с.
27. Крауклис, Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса / Г. Крауклис. - М. : Музыка, 1970. – 107 с.
28. Кремлев, Ю. Клод Дебюсси / Ю. Кремлев. – М. : Музыка, 1965. – 792 с.
29. Кремлев, Ю. Йозеф Гайдн : очерк жизни и творчества / Ю. Кремлев. - М. : Музыка, 1972. – 321 с.
30. Кремлев, Ю. А. Фредерик Шопен : очерк жизни и творчества. — Изд. 3-е. — М. : Музыка, 1971. — 606 с. —)Классики мировой музыкальной культуры).
31. Лосев, А. Ф. История античной эстетики. Т. 1: Ранняя классика / А.Ф. Лосев; сост. А. А. Тахо-Годи . — М. : АСТ, 2000. — 624 с.
32. Суханцева, В. К. Категория времени в музыкальной культуре / В. К. Суханцева. – К. : Лыбидь, 1990. – 184 с.
33. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. – СПб. : Ювента, 1999. – 604 с.
34. Лобанова, М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М. Н. Лобанова. - М. : Музыка, 1994. – 320 с.
35. Носина, В. Б. Символика музыки И. С. Баха / В. Б. Носина. – СПб., 1997. - 103 с.
36. Булез, П. Ориентиры I. Вообразить : избранные статьи / П. Булез. - М. : Логос-Альтера, 2004. – 200с.
37. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. - М. : Музыка, 1976. - 365 с.
38. Ксенакис, Я. Формализованная музыка. Новые формальные принципы музыкальной композиции / Я. Ксенакис. – СПб., 2008. – 123 с.
39. Петров, В. О. Акционизм и его проявление в вокально-инструментальных сочинениях Дж. Кейджа / В. О. Петров // Профессиональная подготовка вокалистов: проблемы, опыт, перспективы: сб. науч. трудов. — М : Спутник+, 2009. - С. 104—112.
40. Холопов, Ю. Музыкально-теоретические системы: учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов / Ю. Холопов, Л. Кириллина и др. - М. : Композитор, 2006. - 632 с.
41. Цареградская, Т. В. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана / Т. В. Цареградская. — М. : Классика XXI, 2002. — 376 с.
42. Чередниченко, Т. В. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи / Т. В. Чередниченко. – М. : Новое музыкальное обозрение, 2002. – 584 с.
43. Чухров, К. От серии к расширяющейся вселенной / К. Чухров // Булез П. Ориентиры I. Избранные статьи. – М. : Логос–альтера, 2004 – С. 7–36.
44. Чередниченко, Т. В. Музыка в истории культуры : курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством / Т. В. Чередниченко. — М. : АЛЛЕГРО-ПРЕСС, 1994. — 221 с.

Интернет-источники:

45. Артемьев Э. Заметки об электронной музыке [Электронный ресурс] / Э. Артемьев. – Режим доступа: <http://www.electroshock.ru/records/articles/elmusic/index.html>
46. Белый А. Ритм как диалектика и „Медный всадник” / А. Белый. – М.: Изд-во „Федерация”, 1929. – 180 с. – URL: http://az.lib.ru/b/belyj_a/text_1929_ritm_kak_dialektika.shtml

47. В.В.Бычков Эстетика отцов церкви. Институт философии Российской академии наук. Научно-издательский центр "Ладомир". М. – 1995. Часть вторая. Эстетика Блаженного Августина. Глава V. РИТМ. – URL: http://krotov.info/libr_min/02_b/yck/kov_27.htm
48. Кенигсберг, А. К. Людвиг ван Бетховен [Текст] / А. К. Кенигсберг – Л.: Музыка, 1970. / [Электронные текстовые данные] / URL: <http://www.biografia.ru/arhiv/material76.html>
49. Лосев А.Ф. История античной эстетики, том V, кн.2 .[Сост., общ. Ред. А.А.Тахо-Годи и В.П.Троицкого] - М.: "Мысль", 2002. -Эллинистически-Римская эстетика I-II веков. Раздел 2. Отдельные представители эллинистически-римской эстетики I-II веков. Плутарх Херонейский §4. Искусство Подраздел «Музыка». Трактат «О Музыке». - URL: <http://psylib.org.ua/books/lose009/txt11.htm>
50. Липов А.Н. «Water music». Экспериментальная музыка композитора Джона Кейджа. Статья первая // Культура и искусство. – 2016.№ 5. – С.643-661. – Режим доступа: http://ru.aurora-group.eu/library_read_article.php?id=-38610
51. Липов А.Н. Джон Милтон Кейдж. «4,33» – Пьеса молчаливого присутствия. Тишина, или анархия молчания? Часть 1 // Культура и искусство. – 2015. № 4 – С.436-454. – Режим доступа: http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=33687
52. Лосев А.Ф. Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера // Форма — Стиль — Выражение. - М., 1995. - С. 667-733. Режим доступа: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/losev-aleksej-fedorovich/forma---stilj---virazhenie/8>
53. Мурзин Е.А. Эстетика электронной музыки [Электронный ресурс] / Е. А. Мурзин. – Режим доступа: <http://www.etheroneph.com/audiosophia/441-e-a-murzin-problemy-elektronnoj-muzyki-12.html>
54. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. – М., 1984.- URL: <http://padaread.com/?book=47379&pg=4>
55. Окунева Е. Организация ритмических структур в II canto sospeso Нонно: Вопросы анализа [Электронный ресурс] / Е. Окунева // Израиль XXI. – 2012. –№ 34. – URL: <http://degruz.pp.ua/izrail-xxi-34-iyul-2012/ekaterina-okuneva-organizaciya-ritmicheskix-struktur-v-il-canto-sospeso-nono-voprosy-analiza.html> .
56. Переверзева Марина Викторовна. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика : жизнь, творчество, эстетика [Электронный ресурс] / М. Переверзева : Дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 Москва, 2005, 272 с. РГБ ОД. – Режим доступа: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/199947.html>
57. Переверзева М. Ритмические структуры Джона Кейджа как новый принцип организации формы [Электронный ресурс] / М. Переверзева // Израиль XXI. – 2009. – № 18. – URL: https://web.archive.org/web/20160902164552/http://www.21israel-music.com/Cage_number.htm
58. Петров В. О. Акционизм Джона Кейджа: основные формы и специфика их воплощения // Культура и искусство. – 2014. – № 4. С. 444-456. http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=-30706
59. Плутарх. О музыке. – URL: <http://psylib.org.ua/books/lose009/txt31.htm>
60. Райс М. Сонористика. Статичные однотембровые кластеры и полосы / Функциональность в музыке тембров // Израиль XXI. – 2008. – № 12. – URL: <https://web.archive.org/web/20160903153239/http://www.21israel-music.com/Timbres.htm>
61. Ренёва, Н. С. Музыкально-теоретические взгляды молодого Пьера Булеза: автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.02 .[Электронный ресурс] - <http://cheloveknauka.com/muzykalno-teoreticheskie-vzglyady-molodogo-piera-buleza>
62. Савенко С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство XX века как искусство интерпретации. Нижний Новгород, 2006. – С. 318 – 332. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3493>
63. Салеев, В.А. Эстетика : краткий курс / В.А. Салеев. – Минск, 2012. .- Режим доступа: http://texts.news/estetika_1599/osnovyi-estetiki-ucheb.html

64. Холопов Ю. Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века. – URL: <http://www.kholopov.ru/prdgm.html#fn22>
65. Электронная гуманитарная библиотека: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.gumfak.ru/>
66. История искусств. Живопись, графика, скульптура, архитектура от древности до XX века. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://history-of-art.livejournal.com/679025.html>
67. Шестаков В.П. Музыкальная эстетика средневековья и Возрождения. - М., 1966. – URL: https://iriy.io.ua/s217317/v.p.shestakov_muzykalnaya_estetika_srednevekovya_i_vozrojdeniya

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.