

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГИЯ МУЗЫКОЗНАНИЯ В СТРУКТУРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ

Методология музыкознания – это наука о совокупности явлений музыкальной культуры, изложенных в присущей им форме понятийного постижения. Понятие метода (греч. *methodos* – «сообразно правильный путь») охватывает «совокупность приемов практического и теоретического освоения действительности» (Философский словарь). Различение уровней «методология», «метод» и «методика» в соотношении обобщения и технологической конкретики. Основные задачи курса:

– ознакомление с основами методологии музыкознания как специфической формы творческой деятельности;

- сообщение необходимой широты профессионального кругозора;
- оснащение необходимыми навыками профессионального мышления для конкретно-практических форм творческой работы.

Констатируя отраслевую направленность методологии музыкознания, рассматриваем ее проявления в структуре музыкальной науки, включающей:

А) историческое и теоретическое знание о музыке;

Б) принципы различения областей музыкознания;

В) прикладные виды музыкознания

Структура музыкознания связана с универсумом музыки и музыкальной культуры, и потому не может быть линейно выстроена. В силу постоянного переплетения между собой многих видов и форм музыкальной деятельности проведение четких границ между отдельными дисциплинами и разделами музыкознания не всегда возможно. Общие принципы классификации:

1) по предметам:

- музыкальная культурология;

- музыкальная эстетика;

- теория музыкального языка и музыкальной формы;

2) по целям и назначению:

- музыкальная наука;

- критика и публицистика;

- музыкальная педагогика;

3) по методам работы:

- систематическое теоретическое музыкознание;

- историческое музыкознание

Рассматривается общая специфика теоретического и исторического музыкознания в соотношении синхронического и диахронического подходов.

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МУЗЫКОЗНАНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

«Композиторцентристская» концепция научной теории о музыке.

Зарождение и развитие теоретической мысли о музыке (краткий обзор). Направленность теории на правила создания текста композитором. Теория контрапункта; интерес к ней в XX столетии. Техники композиции XX в. Композиторцентристская ориентация современной образовательной системы.

Произведение искусства как объект исторического осмысления

Принципы исторического музыкознания рассматриваются в сочетании синхронического и диахронического подходов. Развитие единого сложного объекта (музыкального искусства) отслеживается в формах описания и анализа его состояния в хронологическом и пространственно-географическом аспектах. К этому добавляется

«вертикальный» срез общих и особенных проявлений музыкальной культуры как таковой – от фундаментальных законов до конкретных субкультурных проявлений. Жанр и стиль как музыкально-исторические категории.

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Историческая методология: происхождение и развитие.

Отечественное музыкознание в динамике от прошлого к настоящему.

Становление отечественного музыкально-исторического знания началось в XIX веке в трудах В.Ф.Одоевского, А.Н.Серова, В.В.Стасова, на рубеже веков - С.И.Танеева, Н. А.Римского-Корсакова; в XX веке кульминируя в трудах Б.Л. Яворского и в монументальной музыкально-исторической концепции Б.В.Асафьева. Этой светской ветви музыкальной науки соответствует последование имен, которыми отмечен путь познания духовно-музыкальной традиции: Мезенец – Дилецкий – Разумовский – Вознесенский – Металлов – Никольский – Преображенский. Как развиваются сегодня обе ветви музыкально-исторического знания.

Восприятие произведения как объект теоретического музыкознания.

Возникновение исследований психологических основ воздействия музыки на человека. Э. Курт и Б. Асафьев. Довоенные исследования психологии музыкального восприятия (Беляева-Экземплярская, Б. Теплов). Исследование Е. Назайкинского «О музыкальной психологии». Роль этого исследования для содержания музыковедческих концепций монографий о композиции и звуке. Монография М. Старчеус о слухе музыканта. Психология способностей Д. Кирнарской и проблемы восприятия смысла интонации. Монография Г. Иванченко.

ТЕМА 4. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ. СЕМАНТИКА.

Грамматические теории: гармония, мелодия, метро-ритм, фактура, форма. Семиотические исследования в советской науке 60-70-х гг.. Теории музыкальных средств в направленности на слушателя. Дифференциация В. Медушевским теорий на грамматические и семантические. Оценки грамматических теорий. Теория формы и концепции произведения, текста, композиции. Переменность музыкальных форм в концепции В. Бобровского. «Логика музыкальной композиции» Е. Назайкинского и преодоление структурного схематизма классической теории форм.

Теория музыкального языка – семантика.

Появление понятия семантики в трудах по теории музыки. Теоретические исследования Л. Мазеля и В. Медушевского. Споры в западной науке «язык ли музыка». Понятие языка и теория музыкального языка. Методология исследования музыкальной семантики: М. Арановский, Л. Шаймухаметова. Позиция автора курса.

Текст музыкального произведения как объект теоретического музыкознания.

Семиотический термин «текст». Понятие текста в музыкальном обиходе. Музыкальное произведение как историческая разновидность текста. Текст в фольклоре: западные и восточные, азиатские музыкальные культуры. Раха и маком как виды текста. Джаз и импровизация. Понятие композиции в джазе.

Текст произведения как опус. Неповторимость и уникальность текста шедевра. Музыкальные произведения обиходной музыки. «Второстепенные» произведения и композиторы – причины невнимания к их творчеству со стороны музыковедения.

ТЕМА 5. ЖАНР И СТИЛЬ – ОБЩИЙ ОБЗОР ТЕОРИЙ

Понятие жанра и жанровые теории. Иллюзорность теории жанра в силу отсутствия модели явления. Теоретические концепции жанра В. Цуккермана и Е. Назайкинского.

Стиль как язык и образ. Методологические слабости теории стиля. Теоретические концепции музыкального стиля С. Скребкова и М. Михайлова. Исследования классицистского стиля Л. Кириллиной – их традиционалистская ориентация.

Анализ: техника процедур и методология.

Анализ как практическая деятельность; выработка навыков анализа в учебных курсах. Анализ произведений в вузе как теория форм и средств. Отсутствие теоретических разработок принципов и методологий анализа.

Виды аналитических процедур: инвентаризации, идентификация, интерпретация. Инвентаризация и идентификация по литературным источникам. Дескриптивный анализ. Описание по образцу.

Методология анализа и соотнесение с существующими теориями. Целостный анализ. Структурный анализ. Грамматический (гармонический, полифонический) анализ. Семантический анализ. Драматургический и стилевой анализы. Жанровый анализ.

Аналитическая интерпретация как креативная деятельность. Способы выполнения: инвентаризация фактов, группировка, систематизация, классификация, иерархизация.

Явление, объект, предмет – переменная логика выявления.

Категория явления в музыкальной истории и теории. Объект научного исследования в соотнесении с существующими теориями и реальностью. Предметные грани объектов. Теоретическая подвижность категорий, взаимозаменяемость и относительность связей. Конкретные примеры триады в теории гармонии, формы, музыкального языка.

ТЕМА 6. ТЕОРИЯ МУЗЫКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Теоретические дисциплины в ДМШ, училище и вузе – содержание и направленность на профессиональные компетенции. Теории гармонии, формы, полифонии и деятельность музыковеда, исполнителя, дирижера. Формы работы в теоретических дисциплинах: письменные упражнения и их смысл. Исполнение, импровизация, сочинение музыки в рамках теоретических дисциплин.

Отношения музыкальной культуры и образования на современном этапе: проблемы и противоречия. Дидактические технологии как методологии перестройки теоретического музыкознания. Перспективы научных объектов и тем.

Теоретические основы информационных технологий в теоретической науке и педагогике.

Электронная музыкальная педагогика как новая реальность и новая учебная дисциплина. Медиапедагогика: история, методология, методические основания. Личностно ориентированная педагогика и метод индивидуального проекта. Педагогика TV-формата. Жанры педагогики с компьютерной поддержкой: журналистское расследование, неожиданный портрет, парадоксальная презентация.

Визуализации музыки в оформительских программах и видеоредакторе как интерпретация содержания музыки. Возможности изучения теории и истории исполнительства с электронной поддержкой. Сетевые ресурсы и информационный поиск.

ТЕМА 7. «МУЗЫКОЛОГИЯ» БУДУЩЕГО. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Современная наука о музыке предстает полем интеграции разнообразных

тенденций. Происходит поиск новых подходов к исследованию музыкального явления и музыкальной культуры в целом.

Изменение культурной ситуации в стране и в мире с одной стороны побуждает к деидеологизации научного знания и обращению его к онтологическим основаниям бытия. С другой стороны, очевидно, пришла пора выработать единые основы разветвленного музыковедческого знания, которое Н.Гуляницкая предлагает именовать «музыкологией».

Проблема классификации «музыкологии» состоит в объединении новых и «старых» подходов к музыкальному явлению, взятому в живом бытовании в породившей его культуре. В соотношении нового и «старого» рассматриваются объект и предмет, методы исследования (с учетом системно-структурного, герменевтического, перцептивного и др.), взаимодействие музыкального и немusical начал с выходом в конкретную практику общей и музыкальной культуры. В итоге речь идет о стирании граней теоретического и исторического музыкознания в их естественном взаимодействии.

ТЕМА 8. КОНТЕКСТНЫЙ И МИФОЛОГО-СИМВОЛИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ

Потребность смены исследовательской парадигмы с «горизонтальной» на «вертикальную», соответственно онтологической природе музыкального искусства, удовлетворяется контекстным методом и его конкретным ответвлением в виде метода мифолого-символического анализа музыкальной ткани. Музыкальное рассматривается здесь в контексте немusical; немusical же оказывается порой источником музыкального. Здесь продолжается проблема понимания и интерпретации музыкальной концепции, понятие которой отнюдь не сводится только к содержательному параметру.

Взаимодействие музыкального и немusical – принципиальный уровень контекстного метода, обогащенного многочисленными выходами за пределы технологических «премудростей». Однако, следует помнить об имманентно-присущих музыкальному искусству способах самовыражения. Они-то и являются основными в изучении музыкально-мифологических структур, наиболее тождественных сознанию и самосознанию музыковеда (ибо миф как таковой есть дефиниция сознания и самосознания), и потому наиболее приближающих его к деятельному участию и реализации в современной культурной ситуации.