

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура стран и регионов мира: Европа, Культура России, Культура массовых
коммуникаций, Культурная медиация

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Современная музыкальная культура

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

профессор, док. филос. наук, канд. филол. наук И. В. Кондаков

аспирант А. П. Патраков

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№9 от 23.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
2. Структура дисциплины	5
3. Содержание дисциплины	6
4. Образовательные технологии	6
5. Оценка планируемых результатов обучения	6
5.1 Система оценивания	6
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине	7
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	8
6.1 Список источников и литературы	9
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	9
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	10
9. Методические материалы	11
9.1 Планы семинарских занятий	11
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	13

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – раскрытие наиболее важных культурологических закономерностей истории современной музыкальной культуры.

Задачи дисциплины:

- обозначить основные этапы становления и развития музыкальной культуры России и Европы;
- показать эволюцию музыкальных стилей во взаимосвязи с культурно-историческим контекстом;
- изучить основные подходы к изучению музыкальной культуры;
- описать творчество наиболее известных деятелей – композиторов и исполнителей.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-2 Способен выполнять консультационные функции в социокультурной сфере	ПК-2.3 Имеет опыт устного и письменного представления своего профессионального мнения с соблюдением академических правил и профессионального этикета	<p><i>Знать</i> основные этапы становления и развития музыкальной культуры России и Европы; учебную и справочную литературу по дисциплине.</p> <p><i>Уметь</i> сопоставлять музыкальные стили в контексте современной культуры.</p> <p><i>Владеть</i> инструментарием для анализа музыкальных источников.</p>
ПК-6 Готов осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования	ПК-6.2 Владеет навыками интерактивной коммуникации с учетом групповой специфики обучающихся. Определяет объективные критерии оценивания результатов деятельности обучающихся и следует им в конкретных ситуациях.	<p><i>Знать</i> основные методы изучения.</p> <p><i>Уметь</i> анализировать материал, логично выстраивать аргументацию.</p> <p><i>Владеть</i> навыками работы с аудиторией.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная музыкальная культура» относится к формируемой участниками образовательных отношений части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История художественной культуры XIX - начала XXI веков», «История культуры России», «Теория культуры»,

«Социология культуры», «Аудиальная культура»). Важным является также владение полученными в процессе освоения вышеперечисленных дисциплин навыками сбора и анализа информации, а также анализа текстовых и аудиовизуальных источников.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Социокультурный маркетинг», «Междисциплинарный научно-исследовательский итоговый проект», изучаемые параллельно.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
8	Лекции	18
8	Семинары/лабораторные работы	36
	Всего:	54

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 54 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
8	Лекции	12
8	Семинары/лабораторные работы	24
	Всего:	36

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
8,9	Лекции	12
8,9	Семинары/лабораторные работы	12
	Всего:	24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

Введение. Музыкальная культура XX века

Новизна музыки XX века. Европейская музыкальная история. Музыкальная герменевтика. Основные понятия музыкального искусства. Звуковая структура. Типы музыкального творчества. Фольклор.

Музыкальная культура в России в первой половине XX века

Творчество Д. Шостаковича. Творчество С. Прокофьева. Военное время.

Неоклассицизм в музыке

Музыкальные традиции. Стилистика барокко. Венская классическая школа. Экспрессионизм. Веризм. Творчество И. Стравинского.

Экспериментальное направление

Основные понятия экспериментальной музыки. Электронная музыка. Сонорика. Минимализм. Сериализм. Репетитивная музыка. Творчество Д. Кейджа.

Западная популярная музыка

Музыкальная индустрия. Индустрия развлечений. Радио. Индустриальный принцип. Тиражируемость. Особенность аранжировки. Массовая аудитория. Развлекательная музыка. Имидж. Эстрада. Послевоенная популярность рок-музыки. Электронная индустрия. Визуализация. Видеоклип. Музыкальный стиль лирико-танцевальной песни. Сценические образы исполнителей.

Отечественная эстрада

Советские и российские исполнители. Авторская песня. Барды. Личностный характер песен. Нонконформизм. Противостояние господствующей культуре. Рок-культура.

Музыкальный театр

Инструментальный театр. Хэппенинг. Коммуникация со зрителем. Концерт. Популярная и академическая музыка.

Музыка в кино, на телевидении и других медиа

Методы анализа киномузыки. История радио и телевидения. Анализ саундтреков, видеоклипов. Дискурс популярной культуры.

4. Образовательные технологии

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие образовательные технологии как интерактивные лекции, проблемные лекции. Для проведения занятий семинарского типа используются устный опрос, проблемная дискуссия, проверка домашних заданий на занятии (осуществляется для контроля самостоятельной работы студентов), письменная контрольная работа.

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов

- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация – зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно		не зачтено
0 – 19		F	

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль

Примеры контрольных вопросов для устной работы на семинарских занятиях (ПК-2, ПК-6):

1. Какие существуют подходы к исследованию музыкальной культуры? (ПК-2)
2. Как описать взаимосвязь между популярной музыкой и социокультурным контекстом? Как в западной популярной музыке отражается политический контекст? (ПК-2)
3. Рассказать об одном из стилей популярной музыки. В чем заключается их социокультурная обусловленность? (ПК-6)
4. В чем состоит отличие между российской и зарубежной эстрадой? (ПК-2)
5. Проанализировать несколько песен российских исполнителей, в которых отражаются социальные отношения или политический контекст. (ПК-6)
6. Чем отличаются между собой концерты популярной и академической музыки? (ПК-2)
7. Какие существуют методы анализа музыки в кино? (ПК-2)
8. Как анализировать дискурсы в музыкальных видеоклипах, рекламных роликах, радио и других формах медиа, где задействована музыка? (ПК-6)

Промежуточная аттестация

Примеры тем докладов-презентаций:

1. Послевоенный музыкальный авангард 1950-60-х гг. (ПК-2, ПК-6)
2. Музыка в контексте социалистического реализма (ПК-2, ПК-6)
3. Особенности музыкальной культуры эпохи перестройки (ПК-2, ПК-6)
4. Творчество А. Скрябина в контексте философских идей Серебряного века (ПК-2, ПК-6)
5. Неоклассицизм в музыке: С. Танеев, С. Прокофьев (ПК-2, ПК-6)
6. Импрессионизм и символизм в музыке начала XX в (ПК-2, ПК-6)
7. Трагическое в музыке советских композиторов (ПК-2, ПК-6)
8. Особенность музыки Э. Артемьева в позднесоветском кино (ПК-2, ПК-6)
9. Современные методы изучения популярной музыки (ПК-2, ПК-6)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список литературы

Литература

1. Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки, 1870-1917 : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "История". - М. : Высш. шк., 1987. - 304 с. (11 экз)
2. Кондаков И. В. Культурология: история культуры России : курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : Омега-Л : Высш. шк., 2003. - 615 с. (54 экз)
3. Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры : курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством. Вып. 1 / Т. В. Чередниченко. - Долгопрудный : Аллегро-пресс, 1994. - 215 с.
https://www.studmed.ru/cherednichenko-tv-muzyka-v-istorii-kultury-tom-1-2_e9a8517cc5c.html
4. Журкова Д.А. Что показывает песня? **Популярная музыка** на советском телевидении[Текст]. Часть 2 : 1980-е годы / Д. А. Журкова // Обсерватория культуры: журнал-обозрение. - 2015. - № 3 (май-июнь). - С. 135-141. - Библиогр.: с. 141 (8 назв.)

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsu.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Тема 1 (2 ч.): «Введение. Музыкальная культура XX века»

Вопросы для обсуждения:

1. Дать общую характеристику основных музыкальных направлений XX века.
2. Какие существуют подходы к исследованию музыкальной культуры?

Список литературы:

Тема 2 (2 ч.): «Музыкальная культура в России в первой половине XX века»

Вопросы для обсуждения:

1. Рассказать о творчестве Д. Шостаковича. Какова судьба его музыки?
2. Рассказать о творчестве С. Прокофьева советского периода.

Тема 3 (2 ч.): «Неоклассицизм в музыке»

Вопросы для обсуждения:

1. Расскажите о творчестве И. Стравинского.
2. В чем состоит различие и сходство между сериализмом и неоклассицизмом?

Тема 4 (2 ч.): «Экспериментальное направление»

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключался основной принцип создания музыки у таких композиторов, как Д. Кейдж, Э. Браун, К. Вулф? Почему эксперименталисты переходили от создания произведения искусства не как объекта, а как процесса?
2. Почему для минималистов был важен принцип редукции звукового материала?

Тема 5 (2 ч.): «Западная популярная музыка»

Вопросы для обсуждения:

1. Как описать взаимосвязь между популярной музыкой и социокультурным контекстом? Как в западной популярной музыке отражается политический контекст?
2. Расскажите об одном из стилей популярной музыки: поп, хип-хоп, рок, рэп. В чем заключается их социокультурная обусловленность?

Тема 6 (2 ч.): «Отечественная эстрада»

Вопросы для обсуждения:

1. В чем состоит отличие между российской и зарубежной эстрадой?
2. Проанализируйте несколько песен российских исполнителей, в которых отражаются социальные отношения или политический контекст.
3. В чем состоит культурная значимость бардовской песни?

Тема 7 (2 ч.): «Музыкальный театр»

Вопросы для обсуждения:

1. Как развивался жанр мюзикл в Америке и в Европе?
2. Чем отличаются между собой концерты популярной и академической музыки?

Тема 8 (2 ч.): «Музыка в кино, на телевидении и других медиа»

Вопросы для обсуждения:

1. Какие существуют методы анализа музыки в кино?
2. Как анализировать дискурсы в музыкальных видеоклипах, рекламных роликах, радио и других формах медиа, где задействована музыка?

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Современная музыкальная культура» – раскрытие наиболее важных культурологических закономерностей истории современной музыкальной культуры.

Задачи дисциплины:

- обозначить основные этапы становления и развития музыкальной культуры России и Европы;
- показать эволюцию музыкальных стилей во взаимосвязи с культурно-историческим контекстом;
- изучить основные подходы к изучению музыкальной культуры;
- описать творчество наиболее известных деятелей – композиторов и исполнителей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать основные направления современной музыкальной культуры России, Европы и Америки, названия основных музыкальных произведений, имена композиторов и исполнителей.

Уметь анализировать музыкальный материал, музыкальный видеоклип или фильм, охарактеризовать творчество известных деятелей, отличать особенности стилей во взаимосвязи с культурно-историческим контекстом.

Владеть навыками работы с учебной литературой, музыкальными произведениями.