

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории и истории музыки

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАУЧНО-МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство.

Программа подготовки – Музыкаведение

Форма обучения - очная

Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, программа подготовки – Музыкаведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 823.

Программу разработала Л. А. Воротынцева, доцент кафедры теории и истории музыки.

Рассмотрено на заседании кафедры менеджмента (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.
Заведующий кафедрой

Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Научно-музыковедческое мастерство» входит в обязательную часть подготовки и адресована студентам 1-2 курсов магистратуры направления подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, программа подготовки – Музыкаведение Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Современные тенденции исполнительской интерпретации», «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры», «Методология исторического музыковедения», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Научно-музыковедческое мастерство» раскрывает суть многоуровневых процессов академического музыкального искусства и сложных философских, эстетических, культурологических, искусствоведческих аспектов композиторского и народного творчества, а также методологии научного музыкознания.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия и самостоятельная работа студентов.

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

устная (устный опрос по текущим формам работы над научным проектом);

письменная (проверка текста научной работы, списка литературы, оформления текста);

итоговый контроль в форме ВКР.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 з. е., 720 часов. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия (264 ч.), самостоятельная работа студента (276 ч.), контроль (180 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Научно-музыковедческое мастерство» является воспитание музыканта-профессионала высокой квалификации, с широким кругозором, с полным знанием музыкальных произведений разных эпох, с хорошим художественным вкусом и чувством прекрасного, творческим воображением, оснащенного комплексом современных научных представлений в области музыки, других видов искусства.

Учебная дисциплина «Научно-музыковедческое мастерство» является одной из составляющих дисциплин цикла истории и теории музыки. Курс предусматривает научно-исследовательскую деятельность студента в области искусствоведения, в частности, музыкознания. Усвоение курса способствует формированию исторического мышления студентов, пониманию непрерывности культурного развития человечества.

Задачи дисциплины:

- освоение принципов и методов музыковедческого труда;
- формирование навыков музыковедческого исследования, предполагающих освоение аналитико-когнитивных, аналитико-познавательных приемов применительно к разнообразным музыкальным феноменам, к музыкальным текстам в широком смысле слова;
- научно достоверное выверенное сочетание знаний профессиональной традиции русского музыковедения и важнейших направлений в мировом музыковедении;
- развитие у студентов умений самостоятельно приобретать знания;
- умение находить логичный переход от приобретения знаний и навыков к их практическому использованию;
- умение найти путь от широкого и разностороннего обучения к активному и полезному применению его результатов
- развивать историческое мышление и умение обобщать и аргументировать;
- развивать самостоятельность мышления;
- способствовать осознанию естественных эволюционных процессов, приведших к новому этапу развития музыкальной культуры.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть подготовки и адресован студентам по направлению подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, программа подготовки – Музыкаведение.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Современные тенденции исполнительской интерпретации», «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры», «Методология исторического музыкального знания», прохождении практики: преддипломной, редакторской, научно-исследовательской работе, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: редакторской, научно-исследовательской, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, программа подготовки – Музыкаведение: ПК-1, ПК-2.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-1	Способен самостоятельно выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального искусства и педагогики	Знать: музыкальное искусство в исторической ретроспективе, философско-эстетические и стилистические особенности музыкального искусства; Уметь: анализировать музыкальные произведения на всех уровнях композиции; Владеть: навыками структурного, интонационного, целостного, интерпретационного анализа музыки.
ПК-2	Способен самостоятельно осуществлять исследования в социально-культурной сфере	Знать: самостоятельно ориентироваться в сложных процессах развития музыкального искусства; Уметь: самостоятельно анализировать музыкальные произведения; Владеть: навыками целостного анализа музыки.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма			
	всего	в том числе		
		и.з.	с.р.	Кон.
1	2	2	3	4
Тема 1. Поиск темы ВКР.	50	10	25	15
Тема 2. Работа с литературой.	55	20	20	15
Тема 3. Подготовка тезисов для апробации.	75	30	30	15
Всего часов за I семестр	180	60	75	45
Тема 4. Подготовка к участию в конференции или круглом столе. Ведение научной дискуссии.	80	40	20	20
Тема 5. Написание Введения ВКР.	100	40	35	25
Всего часов за II семестр	180	80	55	45
Тема 6. Первая глава ВКР.	90	30	33	27
Тема 7. Вторая глава ВКР.	90	30	33	27
Всего часов за III семестр	180	60	66	54
Тема 8. Список литературы ВКР.	59	21	26	12
Тема 9. Приложение к ВКР.	59	21	26	12
Тема 10. Автореферат ВКР с презентацией.	62	22	28	12
Всего часов за IV семестр	180	64	80	36
Всего часов за весь период обучения	720	264	276	180

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Научно-музыковедческое мастерство» предусматривает индивидуальные занятия.

I семестр.

Тема 1. Поиск темы ВКР. Анализируется ряд ВКР по направлению подготовки, авторефераты диссертаций, ряд научных статей с целью выявления исследовательской лакуны. Просматриваются научные журналы на предмет актуальности направления исследования. Структура ВКР.

Осуществляется поиск исполнительских версий и нотного материала.

Тема 2. Работа с литературой. Студенту предлагается список обязательной литературы по направлению подготовки. Осуществляется подбор литературы, имеющий прямое и косвенное отношение к теме исследования. Кроме того, осуществляется подбор интернет-ресурсов.

Тема 3. Подготовка тезисов для апробации. Осуществляется поиск потенциальных научных мероприятия для апробации. Структурируются тезисы. Написание тезисов по плану. Анализ нотного и аудиального материала.

II семестр.

Тема 4. Подготовка к участию в конференции или круглом столе. Ведение научной дискуссии.

Тема 5. Написание Введения ВКР. Актуальность, объект, предмет, цель, задачи, материал, методология, теоретическая и методологическая база исследования, а также его практическая значимость.

III семестр.

Тема 6. Первая глава ВКР. Работа над первой главой ВКР. План с названием подразделов.

Тема 7. Вторая глава ВКР. Работа над второй главой ВКР. План. Аналитическая работа с нотным материалом и аудиальными версиями. Заключение.

IV семестр.

Тема 8. Список литературы ВКР. Оформление списка использованных источников. Расставление грамотных ссылок по тексту ВКР.

Тема 9. Приложение к ВКР. Работа над приложениями. Работа в нотных редакторах.

Тема 10. Автореферат ВКР с презентацией. Подготовка автореферата к предстоящей защите ВКР. Ведение научной дискуссии. Работа над потенциальными вопросами. Подготовка видео- или аудио-презентации. Работа над регламентом выступления, сценической подачей.

7. СОДЕРЖАНИЕ 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.

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:

поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

прослушивание музыкального сочинения;

анализирование музыкального произведения;

написание текста научных работ;

работа с научной и учебной литературой по теме исследования;

подготовка к выступлению на конференциях;

подготовка к защите курсовой и дипломной работ.

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Как называется метод, при котором исследуется музыка в контексте ее культурной среды?
 - а) целостный анализ;
 - б) социо-культурный подход;
 - в) исторический метод.

2. Расположите в правильном порядке музыкальные стили.
 - а) романтизм;
 - б) барокко;
 - в) классицизм.

- 3.Какой из перечисленных направлений изучает народное творчество?
 - а) фольклор;
 - б) барокко;
 - в) минимализм.

4. Расположите в правильном порядке разделы сонатной формы:
 - а) реприза;
 - б) разработка;
 - в) экспозиция.

5. Как называется ведущая тема в сонатной форме?
 - а) основной мотив;
 - б) основная тема;
 - в) главная партия.

6. Расположите в историческом порядке следующий ученых:
 - а) Б. Асафьев;
 - б) В. Стасов;
 - в) В. Медушевский.

- 7.Кому из ученых принадлежит теория интонации?
 - а) Р. Шуман;
 - б) А. Цукер;
 - в) Б. Асафьев.

- 8.Цель научного исследования должна отвечать на вопрос « _____ »?

- 9.Дайте определение методологии музыковедения

10. Кто из ученых использует духовный анализ музыки?
 - а) В. Медушевский;
 - б) Б. Асафьев;
 - в) Е. Михалева.

11. Расположите в правильном порядке:

- а) материал исследования;
- б) объект исследования;
- в) актуальность исследования.

12. Выберите правильное соответствие для определения «материала исследования»:

- а) аудио-, видео- и нотный материал;
- б) период музыкального искусства;
- в) исполнительский стиль.

13. Объект исследования – это...

- а) музыка как особая форма художественного освоения мира в ее конкретной социально-исторической обусловленности, отношении к другим видам художественной деятельности и духовной культуре общества в целом;
- б) результат художественно-созидательного процесса (композиция);
- в) это музыковедческие труды, созданные в определенное время.

14. Какой из перечисленных анализов является наиболее полным?

- а) тематический;
- б) структурный;
- в) целостный.

15. Какой научный подход позволяет выявлять интонационные параллели?

- а) интертекстуальный;
- б) диахронический;
- в) синхронический.

16. Из каких компонентов состоят тезисы?

- а) актуальности и заключения;
- б) введение, основная часть, заключение;
- в) объект, предмет, основная часть.

17. Выберите правильный ответ:

- а) «Музыкальная форма как процесс», «Интонация» Б. Асафьева;
- б) «Теория интонации» И. Способиная;
- в) «Анализ музыкальных форм» Б. Асафьева.

18. Перечислите основные методы научной дискуссии:

Ключ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	б, в, а	а	в, б, а	в	б, а, в	в	Что сделать?	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»
10	11	12	13	14	15	16	17	18
а	в, б, а	а	б	в	а	б	а	Аргументация, демонстрация, критика исследовательской позиции оппонента, использование диалогических стратегий, применение семантических стратегий, использование прагматического стратегий.

8.1. ЭКЗАМЕН.

На экзамен студент должен представить один из этапов научного исследования. В **I семестре** – подготовленный список литературы по избранной теме, а также анализ источников, имеющих прямое отношение к теме ВКР.

Во **II семестре** – первая апробация ВКР в виде тезисов на конференцию с последующим участием или научной статьи в специальном научном журнале.

В **III семестре** экзамен проходит в форме защиты ВКР. На этом этапе у студента должно быть написано минимум 70% ВКР и реализована одна апробация.

Итоговый экзамен (**IV семестр**) – актуализация проблемного поля научного исследования в форме научной дискуссии.

9. 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 профессиональной информации;
- 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 «Научно-музыковедческое мастерство» осуществляется студентами в ходе индивидуальных занятий, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия и самостоятельная работа студентов.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
	Критерии оценивания тестовых заданий
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлет ворител ьно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовл етворите льно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
	Критерии оценивания ответа на экзамене
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. Ответ на вопрос или задание дает аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов. Студент владеет основными понятиями, законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т.д. Студент владеет умением устанавливать междисциплинарные связи между объектами и явлениями, демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению профессиональных практических задач. Студент демонстрирует полное понимание материала, приводит примеры, демонстрирует способность к анализу сопоставлению различных подходов.
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. Студент хорошо владеет терминологией, имеет хорошее понимание поставленной задачи. Предпринимает попытки проведения анализа альтернативных вариантов, но с некоторыми ошибками и упущениями. Ответы на поставленные вопросы задания получены, но недостаточно аргументированы. Студентом продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений общего смысла. Примерам и личному опыту уделено недостаточное внимание.
удовлет ворител ьно (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. Студент имеет слабое владение терминологией, плохое понимание поставленной задачи вовсе полное

	<p>непонимание. Ответ не структурирован, нарушена заданная логика.</p>
неудовлетворительно (2)	<p>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. Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или полное непонимание. Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы. Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Антропов, В. Основы научных исследований : учеб. пособие. Ч. 1 / В. Антропов. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2013. – 112 с.](#)
2. [Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – Л. : Музыка , 1971 . – 376 с.](#)
3. [Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978.–330 с.](#)
4. [Болдин, А. Основы научных исследований : учебник / А. Болдин, В. Максимов.– М. : Академия, 2012. – 336 с.](#)
5. [Бонфельд М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки : учеб. пособие : в 2-х ч., Ч.1. — М. : ВЛАДОС, 2003. — 256 с.](#)
6. [Бонфельд М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. — Ч. 2. — М.: Владос, 2003. — 251 с.](#)
7. [Грищук, Ю. Основы научных исследований : учеб. пособие / Ю. Грищук. – Х.: НТУ ХПИ. 2011. – 196 с.](#)
8. [Дрещинский, В. Методология научных исследований : учебник для бакалаври ата и магистратуры / В. Дрещинский. – М. : Юрайт, 2017. – 324 с.](#)
9. [Кюрегян Т. Форма в музыке XVII—XX веков. — М., 1998. — 345 с.](#)
10. [Ливанова Т.История западно-европейской музыки до 1789 года : Учебник. Т. 1: По XVIII век. — 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. — М. : Музыка, 1983. — 696 с.](#)
11. [Ливанова Т.История западно-европейской музыки до 1789 года : Учебник. Т. 2: XVIII век. — 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х т. — М. : Музыка, 1982. — 622 с.](#)
12. [Мазель Л. А. Анализ музыкальных произведений : элементы музыки и методика анализа малых форм / Л. А. Мазель, В. А. Цуккерман. — М. : Музыка, 1967. — 766 с.](#)
13. [Пушкарь, А. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности : учеб. пособие / А. Пушкарь, Л. В. Потрашкова. — Х. : ХНЭУ, 2009. – 306 с.](#)
14. [Ручьевская Е. А. Классическая музыкальная форма. — СПб.: Композитор, 1998. — 268 с.](#)
15. [Тюлин Ю. \[общ. ред.\]. Музыкальная форма. Л.; 1965. – 358 с.](#)
16. [Холопова В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. - СПб.: Издательство «Лань», 2010. — 368 с., ил.](#)
17. [Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб.пособ. — 2-е изд., испр. — СПб. : Лань, 2001. — 496 с.](#)
18. [Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы. М., 1984.–214 с.](#)
19. [Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : вариационная форма : учебник / В. А. Цуккерман. — М. : Музыка, 1974. — 243 с.](#)
20. [Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : Рондо в его историческом развитии : учебник, Ч.1 / В. Цукерман. — 2-е изд. — М. : Музыка, 1988. — 175 с.: нот.](#)
21. [Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений : Рондо в его историческом развитии : учебник, Ч.2 / В. Цукерман. — 2-е изд. — М. : Музыка, 1990. — 128 с.: нот.](#)
22. [Мазель Л. Строение музыкальных произведений : учеб. пособие. — 2-е изд. доп. и перераб. — М. : Музыка, 1979. — 536 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч.1. Кн.1, 2. – М., 1978, 1980; Ч.2. кн.1, 2. – М., 1983, 1985.
2. Берг А. О музыкальных формах в моей опере «Воццек» // Зарубежная музыка XX века. – М., 1975.
3. Дебюсси и музыка XX века: Сб. статей. — Л.: Музыка, 1983, 247 с., нот.
4. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. – М., 1982.–253 с.
5. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. М., 1970. – 107 с.
6. Кремлев Ю. Дебюсси. – М.: Музыка, 1965. – 792 с.
7. Лобанова М. Н., Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М.: «Музыка», 1994. – 320 с.

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.

