

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 03.04.2022 14:37:58
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова»
Кафедра истории русской музыки

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров
31.05.2022

Массовая музыкальная культура

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.05 Музыковедение

(уровень специалитета)

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины «Массовая музыкальная культура» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство, утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.05 Музыковедение** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 732.

Авторы-составители: к. иск., профессор Э. С. Барутчева
д. иск., профессор З. М. Гусейнова

Рецензент: к. иск., ст. преп. М. П. Алейников

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории русской музыки
«25» мая 2022 г., протокол № 7.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы.....	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список литературы.....	14
6.2. Интернет-ресурсы.....	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	14
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	14
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.	16
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций.....	16
8.4. Контрольные материалы.....	21
8.4.1. Текущая аттестация.....	21
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	25
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	26

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «**Массовая музыкальная культура**» читается на 2-м курсе Музыкаведческого факультета студентам специальности «Музыковедение». Цель курса – формирование системы знаний в области теории и истории массовой музыкальной культуры, основных ее жанров, особенностей их развития; изучение важнейших аспектов теории современной композиции, основных художественных направлений в музыке XX– XXI веков (зарубежной и отечественной). В процессе изучения дисциплины студент должен проявить владение принципами музыкально-литературного анализа музыкальных произведений и явлений в области музыкального искусства, профессиональным понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, образным мышлением, способностью к художественному восприятию мира, профессиональными навыками анализа музыкальных произведений, профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности при общении со слушательской аудиторией.

Основные задачи освоения дисциплины:

- формирование представления о жанрах массовой музыкальной культуры;
- формирование представления об основных особенностях различных типов произведений массовой культуры;
- выработка навыков критики и анализа произведений массовой музыкальной культуры в музыковедческом исследовании.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данный курс входит в вариативную часть профессионального цикла (дисциплины по выбору студента). Курс «Массовая музыкальная культура» занимает особое место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «История современной музыки», «Анализ музыкальных произведений». Изучение курса представляется необходимым в профессиональном воспитании музыкантов, в приобщении их к вершинным достижениям мировой культуры и расширении общественно-гуманитарного кругозора.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и	Знать: различные исторические типы

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	культур;
	Уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
	Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК–2. Способен осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
	Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры;

	основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		2-й
Контактная аудиторная работа	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	38	38
Вид промежуточной аттестации		30
Общая трудоемкость:		
Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план¹

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.)	Контактная внеауд. и самост. работа (час.)
3-й СЕМЕСТР				
1.	Введение. Массовая музыкальная культура и академическое музыкознание.	4	2	2
2.	Массовая музыка как объект изучения.	4	2	2
3.	Между профессионализмом и фольклоризацией.	4	2	2
4.	Новые тенденции в отечественной массовой музыке 1960-1980-х гг.	4	2	2
5.	Новые тенденции в отечественной массовой музыке 1990-2000-х гг.	4	2	2
6.	От советской массовой песни к эстраднему шлягеру.	5	2	3
7.	Самодельная, авторская песня.	4	2	2
8.	Рок как социомузыкальный феномен.	5	2	3
9.	ВИА в контексте отечественной культуры.	8	4	4
10.	«Третье направление».	4	2	2
11.	Камерная эстрада.	4	2	2
12.	Легкожанровый музыкальный театр: оперетта, мюзикл.	5	2	3
13.	Рок-опера: сюжеты, стиль, драматургия.	4	2	2
14.	Массовые жанры и академическая музыка: на путях к синтезу.	4	2	2

¹ В РПД использованы материалы: Цукер А. М. Отечественная массовая музыка: 1960-1990. учебное пособие. Изд. 2-е, доп. и испр. — Ростов-на-Дону, 2012.

15.	Новейшая массовая музыка.	4	2	2
16.	<i>Дискуссия по проблемам массовой музыкальной культуры</i>	5	2	3
	ИТОГО по курсу	72	34	38

5.2. Содержание программы

ТЕМА 1. Введение. Массовая музыкальная культура и академическое музыкознание

Массовая культура представляет собой “новый в социокультурной практике, принципиально более высокий уровень стандартизации системы образов социальной адекватности и престижности, <...> новую форму социализации и инкультурации современного человека, новую систему управления и манипулирования его сознанием, интересами и потребностями, <...> ценностными ориентациями (выделено нами), поведенческими стереотипами.” (А.Флиер).

Массовая музыкальная культура появляется в 19 столетии, на пике развития академического профессионального музыкального искусства, когда классическая музыка вырабатывает сложнейший метод музыкального мышления – симфонизм. Массовая музыкальная культура является, с одной стороны, альтернативой “высоким” образцам искусства, с другой стороны – адаптером, “переводчиком” этих образцов.

Процесс взаимодействия и взаимовлияния высокопрофессионального и массового искусства в музыке имеет разновекторную направленность. Отталкиваясь, отдаляясь друг от друга, эти разные слои музыкальной культуры вместе с тем синтезируются, образуя новые жанры, стили, течения. Шедевры мировой культуры могут одновременно и последовательно принадлежать массовому и немассовому измерению.

Современная культурная ситуация – тиражирование, консервирование информации и развлечения, и, как следствие – “гибридизация” культуры. К специфическим свойствам массовой культуры относят также монтажный принцип строения (принцип дайджеста). Утилитаризм массовой культуры проявляется прежде всего в ее потребительском характере. Массовая культура эксплуатирует новые технические и художественные средства, рожденные современными видами массовой коммуникации.

Массовая культура с достаточно высокой степенью вероятности может быть прообразом, “эмбриональным предшественником” культуры будущего. Эта нарождающаяся обыденная культура основана на объективных процессах модернизации сообществ, когда массовая культура берет на себя функции инструмента социализации личности в новых общественно-экономических условиях (интернациональное общество со стертыми национальными и сословно-классовыми границами). Массовая культура в состоянии сегодня играть положительную роль, приобщая массы к сложнейшим духовно-нравственным проблемам в адаптированном виде.

ТЕМА 2. Массовая музыка как объект изучения.

Различная трактовка и оттенки определений массовой музыкальной культуры на протяжении более чем столетнего существования. Многообразие истолкований, обусловленное национальной традицией, пересечением различных научных парадигм и эстетических тенденций.

Выявление общих закономерностей функционирования массовых жанров в современных условиях. Основные участники процессов массовой музыкальной-коммуникации. Джаз (США, 10-20-е годы XX в.) как одна из первых форм массовой музыкальной культуры, его изучение. Рок-н-ролл (40-е–50-е годы) и его изучение. Изучение массовых музыкальных жанров в СССР и России, исследования в данной сфере. Массовая музыкальная культура, начиная с 1960-х годов перестаёт быть объектом изучения собственно музыкальных и искусствоведческих дисциплин и привлекать внимание социологов как в России (Ю. Давыдов, А. Михайлов) и на Западе (Т. Адорно).

Изоляция отечественной культуры от магистральных путей развития массовых жанров Европы и США нашла отражение и в области научных разработок. Изучение массовой музыкальной культуры на современном этапе.

ТЕМА 3. Между профессионализмом и фольклоризацией.

Бытовая музыкальная культура прошлого: выполнение промежуточной функции между профессиональной традицией и фольклором, опираясь как на устную, так и на письменную традиции в процессе сочинения. Образование в XX веке самостоятельного «третьего пласта» (В.Конен) музыкальной культуры: он стал «олицетворять массовое сознание нашего времени». Индивидуальные типологические черты, синтеза, возникающий в результате интенсивного жанрового взаимодействия бытовой музыкальной культуры с другими родами и видами музыки, в особенности с фольклором. А.Цукер: выделяя в качестве основного признака массовой музыки её амбивалентность: «при тяготении и принадлежности к различным формам музыкального профессионализма она в то же время имеет отчётливо выраженную тенденцию к фольклоризации, с чем и связан в значительной мере массовый характер её распространения». Произведения массовой музыкальной культуры как образцы «городского фольклора» (М.Маклюэн).

Разработка в современных, в том числе джазовых, произведениях пластов национального фольклора, русских мотивов (многочисленные композиции на "русские" темы), где джаз обнаруживает способность ассимилировать на основе импровизационного мышления характерную диатонику русских наигрышей или распевов.

ТЕМА 4. Новые тенденции в отечественной массовой музыке 1960-1980-х гг.

Жанр массовой песни. Творчество композиторов-песенников — Э. Колмановского, А. Островского, А. Пахмутовой, А. Петрова, Ю. Саульского, Б. Терентьева, С. Туликова, О. Фельцмана, Я.Френкеля, А. Эшпая и др.

Возникновение вокально-инструментального жанра как отклик на британский биг-бит. Творчество ВИА «Поющие гитары», «Веселые ребята», «Добры молодцы», «Самоцветы», «Цветы» и др. Слияние элементов фольклора и современных ритмов в творчестве вокально-инструментальных ансамблей. ВИА «Ариэль».

Эстрадная песня в 70-е гг. Творчество Ю. Антонова, В. Добрынина, Р. Паулса, Д. Тухманова, В. Шаинского, И. Якушенко и др.

Возникновение первых «подпольных» советских рок-групп. Жанр рок-оперы в СССР. Рок-опера А. Градского «Стадион». Зонг-опера А. Журбина «Орфей и Эвредика». Опера-феерия А. Богословского «Алые паруса». Рок-оперы А. Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «"Юнона" и "Авось"».

Зарождение арт-рока. Песенный цикл Д. Тухманова «По волне моей памяти». Возникновение фолк-рока. Сюита А. Градского «Русские песни». Творчество группы «Автограф».

Электронная музыка. Творчество инструментальной рок-группы «Зодиак». Возникновение бард-рока («текст-рока»). Творчество А. Макаревича («Машина времени»), А. Романова и К. Никольского («Воскресение»), С. Рыженко и В. Щукина («Последний шанс»), Б. Гребенщикова («Аквариум»), А. Башлачева и др. Поп-рок. Творчество групп «Альфа», «Альянс», «Гулливёр».

«Новая волна»: творчество Ю. Чернавского, групп «Карнавал», «Динамик». Хард-рок и хэви-метал. Творчество групп «99%», «Черный кофе», «Ария», «Крузи», «Мастер». Авангард-рок и его представители. Творчество групп «Странные игры», «Популярная механика», «Вежливый отказ».

Легализация и коммерциализация рок-музыки. Эстрадная музыка: «электро-поп» как эквивалент «евро-диско». Творчество групп «Мираж», «Ласковый май», «Твой день» и др.

ТЕМА 5. Новые тенденции в отечественной массовой музыке 1990-2000-х гг.

Массовая музыкальная культура в эпоху постмодерна и информационного общества, 1990–2000-е. годы в России и на Западе. Экспансия коммерческой культуры и развлечений. Роль глобальных медиа для трансляции форм массовой музыкальной культуры. Культура массовых зрелищ.

Феномен музыкального бестселлера в 2000-е. Специфика российской массовой музыкальной культуры 2000-х гг. Обновление традиционных жанров, их взаимопроникновение, создание новых жанров. Троица автора текста, автора музыки и исполнителя.

ТЕМА 6. От советской массовой песни к эстраднему шлягеру

Массовая советская песня — в широком смысле сольная или хоровая песня, созданная профессиональным композитором (или любителем) и рассчитанная на массовое распространение в общественной жизни или домашнем быту. Общезначимость содержания массовой песни в сочетании с простотой формы, поэтического и музыкального языка, максимальная доступность для всеобщего исполнения и восприятия. Становление — 1920-е гг.: особенность тематики, преобладание маршевости, гимничности с постепенным усилением лиричности содержания. Соединение элементов музыкального городского и крестьянского фольклора с камерно-вокальной лирикой. Песни И. Дунаевского, бр. Покрасс, М. Блантера. Песня в годы Великой отечественной войны. Работа в жанре песни Д. Шостаковича, Д. Кабалевского и др.

Расширение жанровых границ, постепенное расширение интонационных и жанровых черт, соединение национальных традиций с песенными жанрами Западной Европы и США. Многообразие музыкально-поэтических решений, привлечение эстрадного инструментария, использование новейших звуковых технологий.

ТЕМА 7. Самодеятельная, авторская песня.

Поэзия 1950-1960-х гг. в новом социальном функционировании. Искусство устного слова, обращенное к массам слушателей и звучащее на площади, в больших концертных залах и стадионах. Кумиры публики: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава и др. Рождение в конце 1950-х гг. бардовской (авторской) песни, которая также несла новые идеи, стандарты жизни и новые формы общения с аудиторией.

Основной комплекс образов, настроений, тем, советской массовой, эстрадной и бардовской песни, их соотношение с идеологией и массовым сознанием середины 50-х — начала 80х гг., появление нового в поэтическом и музыкальном содержании песенных жанров, что появилось в связи с «оттепелью». Представители авторской песни (Окуджава Б., Визбор Ю., Высоцкий В. и др.), многообразие содержательных аспектов. Средства поэтической и музыкальной выразительности.

ТЕМА 8. Рок как социомузыкальный феномен.

Рок как часть массовой культуры второй половины XX - начала XXI вв.

Черты рок-музыки как результат интегративных процессов современной художественной культуры. Его возникновение и развитие дают представление об особенностях рок-музыки как полноправной части современной художественной культуры: как жанра массовой культуры; как области формирования своеобразного типа восприятия музыки её стилей; как отражения в современной культуре особенностей культурно-исторических процессов взаимодействия массовой и академической музыкальной культуры.

Внутреннее стилевое многообразие рока, рассмотрение его как части современной художественной культуры.

Рок как результат развития ранних истоков музыки (спиричуэлс, блюзы), процесса взаимопроникновения их черт, непосредственно повлиявших на всю музыку массовых жанров. Данный жанр представлен и как область многообразных способов интеграции элементов музыкальных традиций чёрного блюза и западноевропейской классики. Анализ и трактовка его музыки производится с учётом особенностей психологического воздействия. Основные представители рока на Западе и в России.

ТЕМА 9. ВИА в контексте отечественной культуры.

Популярность в СССР записей ансамбля «Биттлз» и других рок-групп, создание аналогичных отечественных групп с заимствованным или подражательным репертуаром. Последующая работа по созданию собственного репертуара а) близкого по стилю западным образцам, 2) соединяющего черты нового стиля с традиционными отечественными жанрами. Внешняя атрибутика, инструментарий, стиль исполнения. ВИА — официальные творческие коллективы, состоявшие из профессиональных музыкантов (что не исключало существования значительного количества самодеятельных ВИА музыкантов-любителей; они исполняли песни, написанные профессиональными композиторами и поэтами (не обязательно членами группы)). Заметное отличие стиля ансамблей от «традиционной эстрады», ориентация на молодежную аудиторию. Официальный статус отделял ВИА от «авторской песни» того же периода. Пластинки ВИА издавались на рекорд-монополисте, фирме «Мелодия».

ВИА состояли из профессиональных музыкантов, во главе с художественным руководителем. Составы — 6-10 и более человек, в них входили по несколько вокалистов и мультиинструменталистов. Участники часто менялись, различные песни могли исполняться различными солистами. Среди самых известных ВИА — «Песняры», «Поющие гитары», «Цветы», «Земляне», «Самоцветы». Иногда ВИА выступали как аккомпанирующий состав известного сольного исполнителя: Юрий Антонов с группами «Аракс» и «Аэробус», Алла Пугачева и ВИА «Рецитал», София Ротару и ВИА «Червона рута», Валерий Ободзинский и ВИА «Верные друзья».

Стиль музыки, исполнявшийся ВИА, разнообразен и неоднороден. Он включал в себя как фолк и народные песни, так и диско, рок-музыку и новую волну. Среди характерных инструментов, кроме гитар и ударных, присутствовали синтезаторы, духовые инструменты, и народные инструменты. Звучание ВИА многие рассматривают как специфический жанр в советской популярной музыке.

ТЕМА 10. «Третье направление»

Американские музыковеды под понятием «third stream» понимают экспериментальное направление, появившееся в США в 50-е годы XX века, которое представляло собой сплав джаза и академических музыкальных традиций. К этому направлению относились симфоджаз, прогрессив-джаз, кул-джаз, джаз-рок, авангардный рок и фьюжн. Термин «третье течение» был введен американским композитором и теоретиком Г.Шуллером в 1959 году. В книге Дж.Коллиера «Становление джаза» (1969) дается описание «third stream»: «1) попытки освоения джазовыми музыкантами идей и принципов современной академической музыки; 2) создание академическими композиторами произведений, специально предназначенных для исполнения джазовыми музыкантами; 3) совместное творчество джазменов и академических музыкантов».

Музыковед В.Озеров (Россия) рассматривает «третье течение» как «стилевое направление в современной музыке, занимающее промежуточное положение между академическим музыкальным искусством и джазом (именно они и подразумеваются под «первым» и «вторым» течениями), возникшее на основе их синтеза».

Некоторые российские композиторы конца XX – начала XXI вв. сами стали относить себя не к академической музыке, а к «третьему направлению». (термин «третье направление» лишь отчасти аналогичен понятию «третье течение»). Возникновение этого термина было продиктовано желанием найти название для сочинений, которые не вписываются в каноны академической музыки, но не относятся и к музыке легкой. Говоря о «третьем направлении», чаще всего подразумевают творчество Дунаевского, Петрова, Гладкова, Артемьева, Рыбникова, Журбина, Дашкевича. С другой стороны, ряд исследователей подразумевает под «третьим направлением» набор жанров, появившихся на стыке эстрадных и академических, как то рок-опера, мюзикл, саундтреки к фильмам.

В.Конен введено понятие «третий пласт», которое можно трактовать шире, чем «третье течение» или «третье направление». Автор предлагает в принципе другую систему классификации, когда к первому пласту относится народная музыка, ко второму – музыка профессиональная, а к третьему – та, которая не вписывается в первые два пункта. В этом случае в «третий пласт» попадают самые разные направления, в том числе джаз, рок, фьюжн, этническая музыка и т.д.

«Третьей» музыкой называет рок и джаз музыковед В.Сыров. Автор подчеркивает, что «в самых общих чертах становление джаза, как и развитие рока – это движение от элементарного, стихийного к сложному, высокоорганизованному: 1) от фольклорного – к профессиональному, 2) от легкожанрового и развлекательного – к серьезному, концептуальному, 3) от специфически афро-американского к интернациональному».

ТЕМА 11. Камерная эстрада

Формирование нового синтетического жанра — камерно-эстрадного. Он возник на пересечении эстрадной песни и камерно-вокальной лирики. Камерная эстрада ориентировалась на русскую элегию и на лирико-драматические романсы Чайковского, Рахманинова, а также на характеристические с чертами театрализации песни-сцены Даргомыжского, Мусоргского, Шостаковича. Но тематика иная, она погружена в быт, в музыкальную повседневность, во все то, что составляет звучащую среду жизни человека современного города. Истоки: эстрадная песня, бытовые танцы и марши, песни французских шансонье, старинный романс и современная гитарная песня, интонации традиционной массовой песни и песни бард-роковой, а также искусство театра и кино. Круг поэтических интересов включает в себя выдающихся отечественных и зарубежных поэтов, так и творения поэтов-песенников: стихи, наполненные богатой метафоричностью, множеством семантических обертонов, смысловой емкостью. Влияние музыки кино (Таривердиев М.). Тяготение к цикличности, где между частями возникает разноуровневая система связей, подчиненная единой логике музыкально-поэтического развития, сквозной концептуально-драматургической идее. Адресатом камерной эстрады является самый широкий слушатель. При всех стилистических изысках она оперирует достаточно ходовыми моделями, открыто претворяет лексику бытовых жанров, поэтому оказывается вполне доступной массовому художественному восприятию.

ТЕМА 12. Легкожанровый музыкальный театр: оперетта, мюзикл.

Преобразования в 1960-е гг. жанра оперетты (музыкальной комедии). Отечественная оперетта была изначально связана с массовой песней. Приход в оперетту в 50-е годы крупных композиторов — Д. Шостаковича («Москва, Черемушки»), Д. Кабалевского («Весна поет»), скорее, исключение.

Новые массовые жанры влекли за собой новые синтетические театральные формы, что предполагало радикальную перестройку самого жанра оперетты, пересмотр всего комплекса выразительных средств. Нужны были новая постановочная эстетика, расширенная за счет введения в оркестровый состав современного инструментария, артисты-певцы, владеющие современной манерой пения и современной хореографией (система подготовки исполнителей нуждалась в модернизации), техническое оснащение

Возникшие в 60—70-е годы разновидности представлений типа мюзикла или рок-оперы чаще ставились в драматических театрах, на концертной эстраде, в кино, на телевидении, но не на опереточной сцене. Отдельные достижения: «Бабий бунт» Е. Птичкина, ее новое жанрово-драматургическое решение оперетты; «Дядюшкин сон» В. Казенина (жанр — «трагикомический мюзикл»). Знакомство с лучшими зарубежными мюзиклами: «Вестсайдская история» Л. Бернштейна, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Оливер» Л. Барта, «Человек из Ламанча» М. Ли, «Шербурские зонтики» М. Леграна.

На отечественной сцене понятие «мюзикла» было расплывчатым, споры о том, является ли он альтернативным оперетте или, напротив, определенным этапом ее развития. Жанр мюзикла— система открытая и активно развивающаяся, он предполагает серьезную литературно-драматургическую основу. «Вечные» сюжеты сочетаются в мюзикле с предельно актуализированной стилистикой: музыкальной, хореографической, театрално-сценической; мюзикл апеллирует к самым современным, очевидно модным массово-бытовым музыкальным жанрам. Исходя из последнего обстоятельства мюзикл невозможен без современного технического аудио-визуального оснащения. Привлекательность жанра мюзикла для отечественных композиторов: он предоставлял известную свободу эксперимента, возможности поиска в самых разных направлениях, открывал дорогу к молодежной аудитории, утерянной опереттой. Сочинения: «В ритме сердца» А. Петрова, «Любовь д'Артаньяна» М. Вайнберга, «Дульсинья Тобосская» Г. Гладкова, «Сестра Керри» Р. Паулса, «Свадьба Кречинского» А. Колкера, «Неистовый гасконец» К. Караева.

ТЕМА 13. Рок-опера: сюжеты, стиль, драматургия

В процессах обновления музыкального театра особое место принадлежит рок-опере, возникшей в отечественной музыке в середине 70-х годов. Среди авторов — А. Журбин, А. Рыбников, Р. Гринблат, И. Барданашвили, И. Калныньш, Г. Купрявичус. Объединение в рок-опере устремления разных жанров, направлений как массовой, так и академической музыки, сформировавшись на их пересечении. В ней реализовалась тенденция арт-рока и некоторых наиболее экспериментальных ВИА к композиционному усложнению, крупномасштабным формам, театрализации. Появление ряда рок-опер явилось результатом деятельности самих ВИА и рок-групп (А. Градский написал и записал в виде альбома силами музыкантов группы рок-оперу «Стадион» о чилийском борце Викторе Хара; В. Мулявину принадлежит «Песня о доле», «Песняры» осуществили постановку «Кургана» И. Лученка В ансамбле «Ариэль» была создана рок-опера его руководителя В. Ярушина «Сказание об Емельяне Пугачеве». Ансамбль «Поющие гитары» стал первым исполнителем рок-опер «Орфей и Эвридика» А. Журбина и «Фламандская легенда» Р. Гринבלата.

Творческий успех и очевидная востребованность жанра объяснялись тем, что композиторы (прежде всего «третьего направления») увидели в рок-опере один из путей синтезирования жанров академической традиции и массовой музыки в ее коммерческой линии. Для мюзикла рок-опера оказалась привлекательной самой формой музыкально-сценического синтеза, обращением к современным направлениям легкожанровой музыки. Не случайно некоторые теоретики считают, что рок-опера — это тот же мюзикл, только замешанный на экстракте рок-стилистики. Рок-опера оказалась выразителем потребности в «новом демократизме» академического оперного театра, связанного с поисками особой образности, тематики, музыкального языка, форм сценической организации, которые бы обеспечили связь с широкой слушательской аудиторией. В широком смысле слова рок-опера и явилась одним из вариантов современной песенной оперы.

ТЕМА 14. Массовые жанры и академическая музыка: на путях к синтезу

Классическая музыка в пространстве современной российской культуры. Принципиальный поворот в формах бытования классической музыки, который был

вызван беспрецедентным развитием технологий и средств массовой коммуникации, свершившейся глобализацией потребительских рынков. Возможность доступа к самым различным явлениям зарубежной культуры. Современная техника, позволяющая человеку превращать классическую музыку в предмет персональных манипуляций - озвучивать ею любительские видеоролики, отправлять классические мелодии в виде виртуальных подарков или устанавливать их на сигнал телефона звонка.

Классическая музыка в пространстве современной массовой культуры, где она автоматически попадает в контекст ритмов жизни современного общества, в контекст современного дизайна, моды и пр. Стремление современного человека связать удаленные эпохи. Массовая культура не только активно втягивает в свое пространство различные образы и символы из классической музыки, но и воздействует на характер современного бытования самой классической музыки.

Несмотря на провозглашаемое академическими музыкантами отстранение от сферы массовой культуры, они во многом попадают под влияние её законов, в том числе: «степень популярности и известности явления напрямую характеризует степень его жизнеспособности, качества и значимости в современной культуре». Востребованность классической музыки широкой аудиторией, ментальные противоречия между желанием современных академических музыкантов быть представленными в массмедийном потоке и немассовым характером самой музыки. Обращение к массовой культуре представителей классической музыки во многом обуславливается необходимостью финансового обеспечения сферы искусства, так как сегодня коммерческая успешность, вне зависимости от характера деятельности, подчиняется законам массового рынка.

ТЕМА 15. Новейшая массовая музыка.

Широкая панорама разнообразных жанров, направлений, стилей. Формирование отечественного шоу-бизнеса. Складывается мощная и разветвленная поп-индустрия, возникает целая сеть коммерческих радиостанций, частных студий звукозаписи, предприятий по производству компактдисков, аудио- и видеокассет, покупаются музыкальные каналы телевидения. В этих условиях начинает играть решающую роль экономический фактор.

Наиболее прибыльна развлекательная, коммерческая поп-музыка (общеупотребимое сленговое понятие — «попса»). Поп-музыка в новой аранжировочной и визуальной экипировке становится абсолютным лидером в мире массового музыкального творчества, беспредельно расширив средствами современных СМИ среду обитания и оттеснив все другие, более содержательные и творчески инициативные направления на периферию современного музыкального быта. Сегодняшняя поп-индустрия, крайне унифицированная по своей природе, «подгоняет» под некий усредненный стиль даже отдельные явления, выбивающиеся из общего стандарта. Процесс создания песенного ширпотреба представляет собой огромное поточное производство, некий музыкальный конвейер, требующий постоянной замены «изделий», быстро приедающихся в силу отсутствия индивидуальных качеств. Подлинным композиторам или поэтам, стремящимся и в пространстве массовой музыки, ограниченном для новаторских поисков, все же проявить свой индивидуальный почерк, — в подобном производстве им места нет. Решающее значение здесь имеют личные коммерческие возможности либо финансовая поддержка, позволяющая потратить в рекламных целях (аранжировка, запись, тиражирование, производство видеоклипа, эфирное время) солидные средства, недоступные действительно талантливым музыкантам.

ТЕМА 16. Дискуссия по проблемам массовой музыкальной культуры

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Бородина Г. История джаза: основные стили, выдающиеся исполнители. Екатеринбург, Изд-во Уральского ун-та, ИД «Классика», 2014. 344 с.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007576145/
2. Кром А. Стив Райх и судьбы американского музыкального минимализма. Нижний Новгород, 2003. 271 с. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002612920/
3. Массовая культура. Учебное пособие / Акоюн К.В., Захаров А.В., Кагарлицкая С.Я. – М., 2004. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002441316/
4. Мошков К. Индустрия джаза в Америке. – СПб., Планета музыки, 2008. https://old.rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1279101/
5. Цукер А.М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг. СПб: Лань, Планета музыки, 2018. <https://e.lanbook.com/book/103887?category=2612>

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
6. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Массовая музыкальная культура» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором/телевизором.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в	Знать: различные исторические типы культур;

процессе взаимодействия	межкультурного	Уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
		Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.		Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
		Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
		Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения		Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
		Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
		Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу

	явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: бриц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Формы промежуточной аттестации — экзамены в конце каждого семестра.

Экзамены проводятся по билетам, включающим два-три вопроса (первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный, третий может быть связан с литературой).

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен аудиотест — 5–6 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы, и (или) определение по фрагменту партитуры произведения и его автора.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> различные исторические типы культур;	<i>Не знает</i> различные исторические типы культур;	<i>Знает</i> лишь частично различные исторические типы культур;	<i>Знает</i> хорошо различные исторические типы культур;	<i>Знает</i> в полной мере различные исторические типы культур;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				

<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;	<i>Не умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;	<i>Умеет частично</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;	<i>Умеет</i> свободно объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Владеет</i> лишь частично навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Владеет</i> хорошо навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Владеет</i> в полной мере навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Не знает</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает</i> лишь частично общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает</i> хорошо общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает</i> в полной мере общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> анализировать процессы развития	<i>Не умеет</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в	<i>Умеет частично</i> анализировать процессы развития музыкального	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами анализировать процессы	<i>Умеет</i> свободно анализировать процессы

музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации

<i>Владеть:</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Не владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Владеет</i> лишь частично методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Владеет</i> хорошо методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Владеет</i> в полной мере методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.

ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации

<i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса; исторические этапы в	<i>Не знает</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса; исторические этапы в	<i>Знает</i> лишь частично ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса; исторические	<i>Знает</i> хорошо ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса; исторические	<i>Знает</i> в полной мере ведущую историографическую проблематику, закономерности и музыкально-исторического процесса; исторические

развитии профессиональной и народной музыки.	развитии профессиональной и народной музыки.	этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Не умеет</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет частично</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.	<i>Умеет</i> свободно излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: зачет в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Не владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Владеет</i> лишь частично методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Владеет</i> хорошо методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Владеет</i> в полной мере методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) способность осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
б) способность учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (промежуточная аттестация)	0-10	11-14	15-17	20
в) способность ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки	0-10	11-14	15-17	20
г) степень сформированности научно-исследовательской культуры	0-5	6-7	8-9	10
д) объем освоенного репертуара, проведенной самостоятельной работы (текущий контроль успеваемости)	0-10	11-14	15-17	20
е) регулярность посещения аудиторных занятий (текущий контроль успеваемости)	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Текущая аттестация

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы

ТЕМА 1.

1. Время появления массовой музыкальной культуры.
2. Разные слои музыкальной культуры и их синтез.
3. Что такое “гибридизация” культуры?
4. Потребительский характер массовой музыкальной культуры.
5. Массовая культура и ее функции инструмента социализации личности.

ТЕМА 2.

1. Различная трактовка и оттенки определений массовой музыкальной культуры.

2. Основные участники процессов массовой музыкальной коммуникации.

3. Джаз как одна из первых форм массовой музыкальной культуры, его изучение.

4. Рок-н-ролл и его изучение.

5. Изоляция отечественной культуры от магистральных путей развития массовых жанров Европы и США.

ТЕМА 3.

1. «Третий пласт» (В.Конен) музыкальной культуры.

2. Интенсивное жанровое взаимодействие бытовой музыкальной культуры с другими родами и видами музыки, в том числе с фольклором.

3. Произведения массовой музыкальной культуры как образцы «городского фольклора» (М.Маклюэн).

4. Разработка в современных, в том числе джазовых, произведениях пластов национального фольклора

5. Способность джаза ассимилировать диатонику русских наигрышей или распевов.

ТЕМА 4.

1. Творчество композиторов-песенников.

2. Творчество ВИА «Поющие гитары».

3. Слияние элементов фольклора и современных ритмов в творчестве ВИА.

4. Эстрадная песня в 70-е гг.

5. Зарождение арт-рока.

ТЕМА 5.

1. Массовая музыкальная культура в эпоху постмодерна и информационного общества

2. Экспансия коммерческой культуры и развлечений.

3. Роль глобальных медиа для трансляции форм массовой музыкальной культуры.

4. Культура массовых зрелищ.

5. Феномен музыкального бестселлера в 2000-е.

ТЕМА 6.

1. Массовая советская песня, рассчитанная на массовое распространение в общественной жизни или домашнем быту.

2. Общеизвестность содержания в сочетании с простотой формы, поэтического и музыкального языка.

3. Соединение элементов музыкального городского и крестьянского фольклора с камерно-вокальной лирикой.

4. Песня в годы Великой отечественной войны.

5. Работа в жанре песни Д. Шостаковича, Д. Кабалевского и др.

ТЕМА 7.

1. Искусство устного слова, обращенное к массам слушателей.

2. Кумиры публики: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава и др.

3. Новые идеи, стандарты жизни и новые формы общения с аудиторией в бардовской песне.

4. Основной комплекс образов, настроений бардовской песни

5. Многообразии содержательных аспектов, средства поэтической и музыкальной выразительности.

ТЕМА 8.

1. Интегративные процессы современной художественной культуры.

2. Рок-музыка как полноправная часть современной художественной культуры.

3. Формирование своеобразного типа восприятия музыки.

4. Стилиевое многообразие рока.

5. Рок как область многообразных способов интеграции элементов музыкальных традиций чёрного блюза и западноевропейской классики.

ТЕМА 9.

1. Популярность ансамбля «Битлз» в СССР.

2. Внешняя атрибутика, инструментарий, стиль исполнения ВИА.

3. ВИА музыкантов-любителей.

4. Наиболее популярные ВИА 1970-х -80-х гг.

5. Стиль музыки, исполнявшийся ВИА: фолк, диско, рок-музыка и новая волна.

ТЕМА 10.

1. «Third stream» как экспериментальное направление.

2. Симфоджаз, прогрессив-джаз, кул-джаз, джаз-рок, авангардный рок, фьюжн как составляющие стили.

3. Создание академическими композиторами произведений, предназначенных для исполнения джазовыми музыкантами

4. Совместное творчество джазменов и академических музыкантов.

5. Творчество Дунаевского, Петрова, Гладкова, Артемьева, Рыбникова, Журбина, Дашкевича.

ТЕМА 11.

1. Новый синтетический жанр — камерная эстрада.

2. Ориентация на русскую элегию и на лирико-драматические романсы Чайковского, Рахманинова.

3. Тематика — погруженность в музыкальную повседневность, в звучащую среду жизни человека современного города.

4. Истоки: эстрадная песня, бытовые танцы и марши, песни французских шансонье, старинный романс и современная гитарная песня, интонации традиционной массовой песни и песни бард-роковой, а также искусство театра и кино.

5. Влияние музыки кино (Таривердиев М.).

ТЕМА 12.

1. Жанр оперетты (музыкальной комедии) в 1960-е гг.

2. Работа в оперетте в 50-е годы Д. Шостаковича («Москва, Черемушки»), Д. Кабалевского («Весна поет»).

3. Новая постановочная эстетика.

4. Представления типа мюзикла или рок-оперы в драматических театрах, на телевидении.

5. Жанр мюзикла как открытая и активно развивающаяся система

ТЕМА 13.

1. Рок-опера в середине 70-х годов: А. Журбин, А. Рыбников и др.

2. Объединение в рок-опере устремления разных жанров, направлений массовой и академической музыки

3. Тенденции к композиционному усложнению, крупномасштабным формам, театрализации.

4. Творческий успех и очевидная востребованность жанра.

5. Рок-опера как путь синтезирования жанров академической традиции и массовой музыки в ее коммерческой линии.

ТЕМА 14. Массовые жанры и академическая музыка: на путях к синтезу

1. Классическая музыка в пространстве современной российской культуры.

2. Современная техника, позволяющая человеку превращать классическую музыку в предмет персональных манипуляций

3. Массовая культура и ее воздействие на характер современного бытования самой классической музыки.

4. Востребованность классической музыки широкой аудиторией.

5. Обращение к массовой культуре представителей классической музыки.

ТЕМА 15.

1. Панорама разнообразных жанров, направлений, стилей.

2. Формирование отечественного шоу-бизнеса.

3. Прибыльность развлекательной, коммерческой поп-музыки.

4. Процесс создания «песенного ширпотреба» как некий музыкальный конвейер.

5. Реклама в условиях современной массовой музыкальной культуры.

ТЕМА 16. Дискуссия по проблемам массовой музыкальной культуры

8.4.2. Промежуточная аттестация

Примерные вопросы к зачету

1. Понятие массовой музыкальной культуры на разных этапах отечественной культуры.

2. Понятия: серьезная и легкая музыка; элитарная и массовая музыка.

3. Сущность и особенности массовой музыкальной культуры. Типы музыкального творчества.

4. Жанры и направления массовой музыкальной культуры. Обзор основных жанров и направлений популярной музыки.

5. Музыкально-театральные жанры.

6. Популярная классика.

7. Джаз

8. Рок-музыка в России и за рубежом.
9. Авторская и бардовская песня.
10. Западно-европейская оперетта.
11. Мюзикл.
12. Возникновение и распространение джаза. Стиль «диксиленд». «Джазбанд».
13. Возникновение рок-музыки.
14. Отечественный рок.
15. Поп-музыка и «популярная классика».
16. Электронная музыка. Конкретная музыка.
17. Воспроизводящие, записывающие и композиторские возможности компьютера.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «Массовая музыкальная культура» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте мелкогрупповых (численность группы – 13–14 человек), а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) *практические занятия лекционного типа* (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) *практические занятия*: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса «Массовая музыкальная культура», с последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). В лекциях и семинарских сообщениях, посвященных исторической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-современников, принадлежащих к одной композиторской школе, представляющих разные традиции, направления и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным этапам, чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов – это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «Массовая музыкальная культура» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «Массовая музыкальная культура» охватывает большой исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе «Массовая музыкальная культура», и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано симфонических, оперных и камерных сочинений различных жанров. Также в течение семестров студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программы которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей и жанров. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК², техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

Литература для самостоятельной работы

Основная литература

1. Александрова Н.А., Голубева В.А. Танец модерн: пособие для начинающих. – СПб., 2007.
2. Александрова Н.А., Макарова Н. Джаз-танец: Учебное пособие для начинающих. – СПб., 2012
3. Бахтин А.А. Жанровая классификация музыкально-драматических спектаклей (опера, балладная опера, оперетта, водевиль, мюзикл, поп-мюзикл, рок-опера, зонг-опера) [Электронный ресурс]: монография/ Бахтин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2005.— 52 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10216>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Великие люди джаза. – СПб., 2009.
5. Верменич Ю. Джаз: История. Стили. Мастера. – СПб., 2009.
6. Зарилова Л.С. Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и музыкальном искусстве. – М., 2009.
7. Кинус Ю. Джаз: Истоки и развитие. Ростов-на-Дону, 2011.
8. Королев О.К. Краткий энциклопедический справочник.— М., 2006.
9. Костина А.В. Проблемы массового и элитарного искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Костина А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 172 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8614>.— ЭБС «IPRbooks»
10. Мошков К. Блюз: Введение в историю. – СПб., 2010.

Дополнительная литература

1. Аксютин О. Панк-вирус в России. — М.: ЛЕАН, 1999.
2. Алексеев А., Бурлака А., Сидоров А. Кто есть кто в советском роке? (иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки). — М.: МП «Останкино», 1991.
3. Андреев Ю.А., Вайнонен Н.В. Наша самодеятельная песня. — М.: Знание, 1983.
4. Андреев Ю.А. Наша авторская... История, теория и современное состояние самодеятельной песни. — М.: Молодая гвардия, 1991.
5. Баташев А.Н. Советский джаз. — М.: Музыка, 1972.
6. Билькис Е. Джаз — музыка XX века. // Музыка и ты. Вып. 8. — М.: Советский композитор, 1989.
7. Богатырева Е.Н., Никитина К.И., Троицкий А.К. Музыка и слушатель: человек в мире художественной культуры. — М.: Наука, 1982.
8. Великие мюзиклы мира. М., 2002.
9. Гаврилов А.В. Что такое рок? // Музыка и ты. Вып. 9. — М.: Советский композитор, 1990.
10. Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. — М.: Искусство, 1980.
11. Джаз: XX век. – СПб., 2001.
12. Диденко Т.А. Рок-музыка: на пути к «большой форме». // Советская музыка. — 1987. — № 6

² Для подготовки студентов к зачету в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.

13. Диденко Т.А. Шанс или реабилитация поп-музыки? // Музыкальная жизнь. — 1989. — № 3.
14. Добровольский Б.М. Современные бытовые песни городской молодежи. // Фольклор и художественная самодеятельность. Сост. Новиков Н.В. — Л.: Наука, 1968.
15. Добрюха Н.А. Рок из первых рук. — М.: Молодая гвардия, 1992.
16. Запесоцкий А.С. Музыка и молодежь. — М.: Знание, 1988.
17. Зинкевич В.А. Отечественный рок: вчера и сегодня. // Советская музыка. — 1991. — № 10.
18. Золотое подполье. Полная иллюстрированная энциклопедия рок-самиздата (1966 — 1994). // Авт.-сост. Кушнир А.И. — Ниж. Новгород: Деком, 1994.
19. Игнатьев А.А. Размышления о «тяжелом металле»: взыскующие исхода и их болельщики. // Вопросы философии. — 1993. — № 1.
20. История рок-музыки. // Музыкальная газета. — 1997. — № 4—6, 8.
21. Клитин С.С. Эстрада: проблемы теории, истории, методики. — Л.: Искусство, 1987.
22. Кнабе Г.С. Феномен рока и контркультура. // Вопросы философии. — 1990. — № 8.
23. Козлов А.С. Рок-музыка: истоки и развитие. Ч. I — II. — М.: Знание, 1989 — 1990.
24. Кокарев А.А. Панк-рок: от «А» до «Я». — М.: Музыка, 1992.
25. Коллиер Дж. Л. Становление джаза. — М.: Радуга, 1984.
26. Конен В. Рождение джаза. — М., 1984.
27. Конен В.Дж. Об истоках рок-музыки. // Советская музыка.—1986. № 7.
28. Конен В.Дж. Пути американской музыки. / Послесл.: Переверзев Л.Б. От джаза к рок-музыке. — М.: Советский композитор, 1977.
29. Конен В.Дж. Рождение джаза. — М.: Советский композитор, 1990.
30. Конен В.Дж. Третий пласт: новые массовые жанры в музыке XX века. / Послесл.: Ухов Д.П. Вокруг рок-музыки. — М.: Музыка, 1994.
31. Кралькина Ю. Рок-музыка в духовной культуре современного общества. // Искусство. — 1999. — № 23.
32. Куликова И.А. Музыкальная молодежная эстрада США и стран Запада. — М.: Знание, 1978.
33. Кумиры западной рок и поп музыки. / Ред. кол.: В.А. Шпак (ред.) и др. — М.: Творческий центр «Резонанс», 1994.
34. Кушнир А.И. 100 магнитоальбомов советского рока. избранные страницы истории отечественного рока: 1977 — 1991. 15 лет подпольной магнитозаписи. — М.: ЛЕАН — Аграф — Крафт, 1999.
35. Мак Дермот А. Лирическая рок-энциклопедия (в пер. Кудинова А.). — М.: Инфосерв, 1993.
36. Мархасёв Л. XX век в легком жанре (Взгляд из Петербурга — Петрограда — Ленинграда): Хронограф музыкальной эстрады 1900–1980 годов [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2006. — 504 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69634 — Загл. с экрана.
37. Мейнерт Н.П. По воле рока. // Социологические исследования. — 1987. — № 4. Мейнерт Н.П. Рок-музыка: продолжение разговора. // Музыкальная жизнь. — 1987. — № 11.
38. Меньшиков В.К. Энциклопедия рок-музыки. — Ташкент: Узбекистон, 1992.
39. Михеева Л., Орлова А. В мире оперетты. —Л., 1977.
40. Мохонько, А.П. Методика преподавания эстрадного ансамбля: учебно-методический комплекс по направлению подготовки 071600.62 "Музыкальное искусство эстрады" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры), 2014. — 32 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63632 — Загл. с экрана.

41. Набок И.Л. Рок-музыка: эстетика и идеология. — Л.: Знание, 1989.
42. Орлова И.В. В ритме новых поколений: молодежные музыкальные жанры в общей системе современной музыкальной культуры. — М.: Знание, 1988.
43. Орлова И.В. На волне научно-технического прогресса (молодежная музыка и техника). — М.: Знание, 1989.
44. Переверзев Л.Б. Путь музыки. — М.: Знание, 1981.
45. Петров А.Е. Рок-музыка: продолжение разговора. // Музыкальная жизнь. — 1987. — № 4.
46. Петрушин В.И. Рок-музыка: продолжение разговора. // Музыкальная жизнь. — 1987. — № 4.
47. Поп-музыка: взгляды и мнения. Сост. Фрадкина Э. — М. — Л.: Музыка, 1977.
48. Проблемы развития современного эстрадного искусства. Сборник статей. — М.: ВНИИ культуры СССР, 1988.
49. Рок-музыка в СССР (Опыт популярной энциклопедии). Под ред. Троицкого А.К. — М.: Книга, 1990.
50. Савченко Б.А. Кумиры забытой эстрады. — М.: Знание, 1992.
51. Сарджент У. Джаз. — М.: Музыка, 1987.
52. Саульский Ю.С. Рок-музыка: завершение разговора. // Музыкальная жизнь. — 1987. — № 15.
53. Симоненко В.С. Лексикон джаза. — Киев: Музична Україна, 1981.
54. Скороходов Г.С. Звезды советской эстрады. — М.: Советский композитор, 1986.
55. Смирнов И.В. Время колокольчиков: жизнь и смерть русского рока. / Послесл.: Тимашева М., Соколянский А. «Лики» русского рока. — М.: ИНТО, 1994.
56. Соловьев А.Э. Парадигмы джаза. // Советская музыка.—1990. № 7.
57. Сохор А.Н. Вопросы социологии и эстетики музыки. Сборник статей. В 3 т. — Л.: Советский композитор, 1980—1981.
58. Сохор А.Н. О музыке серьезной и легкой. — Л.: Музыка, 1964.
59. Социально-психологические проблемы массовой музыкальной культуры. Сост. Березовчук Л.Н. — Л.: ЛГИТМиК, 1990.
60. Сыров В.Н. Стилиевые метаморфозы рока или путь к третьей музыке. — Нижний Новгород: изд-во НГУ, 1997.
61. Тариховский Д. От кантри к рок-н-роллу. // Музыка и ты. Вып. 9. — М.: Советский композитор, 1990.
62. Троицкий А.К. Поп-лексикон: попытка свести воедино и объяснить читателю основные понятия современного эстрадного лексикона. — М.: АСК — Интерпринт, 1990.
63. Троицкий А.К. Рок в Союзе: 60-е. 70-е. 80-е. — М.: Искусство, 1991.
64. Ухов Д.П. Рок-музыка. Взгляд из 80-х. // Иностранная литература. — 1982. — № 4.
65. Федоров Е.В. Рок в нескольких лицах. — М.: Молодая гвардия, 1989.
66. Хвилько В.Я. Романтика джаза [Электронный ресурс]: репертуарный сборник для студентов (оркестровый класс, дирижирование, дирижерская практика)/ Хвилько В.Я.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2013.— 155 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22081>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
67. Хижняк И.А. Парадоксы рок-музыки. — Киев: Молодь, 1989.
68. Цукер А. Рок в контексте современной музыки. // Музыка России. Вып. 9. — М.: Советский композитор, 1991.
69. Цукер А. Рок и симфония. М., 1993.
70. Цукер А. У истоков рок-оперы. // Музыка и ты. Вып. 9. — М.: Советский композитор, 1990.

71. Чередниченко Т.В. «Громкое» и «тихое» в массовом сознании: размышления о классиках-бардах. // Советская музыка. — 1991. — № 11.
72. Чередниченко Т.В. Кризис общества — кризис искусства: музыкальный «авангард» и поп-музыка в системе буржуазной идеологии. — М.: Музыка, 1985.
73. Чередниченко Т.В. Между «Брежневым» и «Пугачевой». Типология советской массовой культуры. — М.: РИК культуры, 1993.
74. Черняк, Е.Ф. Искусство эстрады и цирка [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры), 2012. — 40 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49327 — Загл. с экрана.
75. Шестаков Г.Ю. Музыка в буржуазной массовой культуре. — М.: Музыка, 1986.
76. Шнеерсон Г.М. Портреты американских композиторов. — М.: Музыка, 1977.
77. Энди Э. Стилистика рока. — Киев: НИКЕ, 1993.
78. Эстрада без парада. Сб. статей. — М.: Искусство, 1991.
79. Эстрада России XX в. — М., 2004.
80. Яшкин В.К. Вокально-инструментальные ансамбли. — М.: Знание, 1981.
81. Юнисов М. Маскарады. Живые картины. Шарады в действии [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Композитор, 2008. — 323 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41050 — Загл. с экрана.

Учебники и учебные пособия

1. История зарубежной музыки. XX век. — М., 2005.
2. Музыкальная культура США XX века: Учебное пособие для вузов. / Отв.ред. М.В.Переверзев. — М., 2007.
3. Овчинников Е. История джаза. Учебник. — М., 1994.
4. Панасье Ю. История подлинного джаза. — Л.: Музыка, 1978.