

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра теории музыки и композиции
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины
Теория и история музыкального языка

(название)

*Основная профессиональная образовательная программа
по специальностям*

*53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства»,
53.09.02 «Искусство вокального исполнительства»,
53.09.03 «Искусство композиции», 53.09.05 «Искусство дирижирования»*

Квалификация (степень) выпускника:

Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Композитор. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Форма обучения - очная

Автор-составитель:

Копосова И.В., канд. иск., доцент

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №5
«19» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой И.В. Копосова

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
 - 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
 - 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
 - 4. Содержание дисциплины**
 - 4.1. *Содержание разделов дисциплины***
 - 4.2. *Распределение часов по темам и видам занятий***
 - 5. Формы контроля**
 - 5.1. *Текущий контроль***
 - 5.2. *Итоговый контроль***
 - 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
 - 6.1. *Основная литература***
 - 6.2. *Дополнительная литература***
 - 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
 - 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
 - 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Методические указания для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является углублённая подготовка ассистентов-стажеров в области языка музыкального искусства, его структурной и семантической организации в контексте историко-стилевой, жанровой и образно-интонационной логики музыкального мышления для создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения.

Задачи дисциплины:

- сформировать понятийный аппарат, необходимый для восприятия и проникновения в художественный замысел, жанрово-стилевые, образные и структурные закономерности музыкального произведения;
- сформировать навыки систематизации, анализа профессиональной литературы, нотного материала, явлений музыкального языка;
- создать базовую фактологическую основу для осмысления музыкального языка и музыкального мышления разных эпох, стилей, национальных школ;
- сформировать самостоятельность художественного мышления; активизировать творческие способности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование *универсальных* компетенций.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен обладать следующими компетенциями:

- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (**УК-2**);
- способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской (художественно-творческой)) (**УК-3**);
- способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (**УК-4**).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать:

- теоретические основы музыкального языка, структурную и семантическую организацию в контексте историко-стилевой, жанровой и образно-интонационной логики музыкального мышления;

Уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений разных стилей и жанров;

Владеть:

- профессиональной лексикой, необходимой для создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения;
- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- навыками работы с нотными или вербальными рукописями, эскизами и авторскими вариантами музыкального памятника.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 6 часов лекционных занятий, 30 часов практических занятий и 72 часа самостоятельной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		2
Контактная работа (всего)	36	36
В том числе:		
Лекционные занятия	6	6
Практические занятия	30	30
Самостоятельная работа студента (всего)	72	72
Зачет с оценкой	-	✓
Общая трудоемкость (час.)	108	108

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Музыка: язык, речь, мышление. К постановке проблемы

Музыка как особый вид интеллектуальной деятельности. Понятие музыкального мышления как социально-исторически обусловленного процесса структурирования музыки и ее семантизации (появление у звуковых объектов "идеальных" значений), а также "извлечения" музыкального содержания из воспринимаемых звуковых последовательностей.

Возможности семиотической или семиотико-лингвистической интерпретации вопросов музыкального языка и музыкальной семантики.

Тема 2. Музыкальный язык как категория

Понятия музыкального языка и музыкальной семантики. Элементы музыкального языка и музыкальной речи (лад, темп, метр, ритм, мелодия, гармония, полифония, тембр, регистровка, фактура, динамика, исполнительские штрихи) в их выразительном (содержательном) значении.

Категория языка-модели.

Тема 3. Конститутивные свойства музыкального языка (функция, семантика, структура)

Музыкальный язык как система, интегрирующая взаимодействующие подсистемы, имеющие разные функции, но работающие координированно и одновременно.

Музыкально-выразительные возможности отдельных элементов музыкального языка. Роль конкретных условий, характера взаимодействия с другими элементами, общего музыкального контекста в реализации типичных свойств различных элементов и их переосмысление.

Понятие структуры как относительно устойчивой связи (отношений) и взаимодействия элементов. Музыкальный язык как целостная структура, элементы которой связаны системой закономерных отношений и зависимостей.

Тема 4. Язык и текст

Язык как материальный посредник в движении от музыкального мышления к музыкальному тексту. Уровни соотношения языка и текста (доинтонационный и интонационный).

Тема 5. Семантика музыки

Аконвенциональная и конвенциональная семантика (истoki, функции). Особенности знаков и их классификация. Контекстуальные зависимости объёма и структуры семантического спектра музыкальных знаков. Знаки интратекстуальные и интертекстуальные, одномерные и многомерные. Знаки-символы как основа эпохального обобщения в музыке. Подчинённая роль конвенциональной семантики по отношению к имманентно музыкальной авербальной семантике. Семантическая система музыки как целое.

Тема 6. Концепции музыкального языка и теория музыкального языка (обзор позиций и точек зрения)

Интерпретации музыкального знака, производные от определения Ч.Пирса (В.Кокер, В. Медушевский, Л.Мазель, А.Сохор, С.Раппопорт, С.Мальцев, В.Холопова, Л.Акопян, Е.Тарасты и др.).

Структурные элементы музыки в их сопоставлении с вербальным знаком (Д.Кук, Ю.Кон, М.Арановский, Й. Йиранек, Ж.Наттё, Б.Гаспаров, И.Волкова, Л.Шаймухаметова, О.Никитенко, И. Барсова и др.).

Тема 7. Этапы эволюции музыкального языка

Музыкальный язык и музыкальный стиль (как единство системно организованных элементов музыкального языка). Относительная устойчивость музыкально-языковых норм, обеспечивающая единство,

целостность стилевой системы и значительное разнообразие частных реализаций.

Связь процессов формирования, развития, эволюции музыкального языка с мировосприятием художника, духовной культурой эпохи, индивидуальными факторами идейного и общепсихологического характера, преломляющими имманентные закономерности искусства.

Актуализация музыкально-языковых закономерностей в относительно устойчивых инвариантных признаках. Стилль как система инвариантов, индивидуализируемых в отдельных произведениях, относящихся к конкретной музыкально-языковой системе. Понятие стилевых уровней. Индивидуальный стилль. Стилль направления. Национальный стилль. Исторический или эпохальный стилль.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Вид работы	Л	ПЗ	СР	Всего
1.	Музыка: язык, речь, мышление. К постановке проблемы.	-	2	10	12
2.	Музыкальный язык как категория	1	3	10	14
3.	Конститутивные свойства музыкального языка (функция, семантика, структура)	1	5	10	16
4.	Язык и текст.	1	5	10	16
5.	Семантика музыки.	1	5	12	18
6.	Концепции музыкального языка и теория музыкального языка (обзор позиций и точек зрения)	1	5	10	16
7.	Этапы эволюции музыкального языка	1	5	10	16
ИТОГО:		6	30	72	108

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов по текущему материалу.

5.2. Итоговый контроль

Дисциплина предусматривает итоговый зачет с оценкой, который проводится в 2 семестре в устной форме. Ассистент-стажер самостоятельно прорабатывает тему, не рассматриваемую в рамках лекционного курса, и готовит доклад с презентацией.

Примерные темы для доклада:

1. Концепция музыкального языка в трудах Ю.Кона и Г.Орлова
2. Феномен «интонационной формы музыки» В.Медушевского
3. Об исследовании языковой системы музыки (Б.Гаспаров)

Критерии оценки доклада:

- Соответствие содержания заявленной теме
- Полнота раскрытия темы
- Четкость и ясность изложения материала
- Наличие собственных обобщений и выводов
- Полнота и объем проработанной информации (на основе представленного библиографического списка)
- Уровень критического осмысления источников
- Использование наглядных материалов, подготовка презентации
- Культура речи, владение профессиональной лексикой
- Выдержанность регламента выступления
- Аргументированность ответов на вопросы

Оценка «зачтено, отлично» ставится, если содержание доклада полностью соответствует заявленной теме, материал четко структурирован и ясно изложен, тема исчерпывающе раскрыта, ассистент-стажер продемонстрировал самостоятельность суждений в обобщениях и выводах, библиографический список правильно оформлен, ассистент-стажер продемонстрировал свободное владение профессиональной терминологией и ораторским мастерством, регламент выступления выдержан, доклад сопровождается презентацией, полностью отражающей все положения доклада, на дополнительные вопросы даны аргументированные ответы.

Оценка «зачтено, хорошо» ставится, если содержание доклада соответствует заявленной теме, материал достаточно четко структурирован и ясно изложен, в докладе раскрыта тема, ассистент-стажер продемонстрировал достаточную самостоятельность суждений в обобщениях и выводах, библиографический список правильно оформлен, ассистент-стажер продемонстрировал довольно свободное владение профессиональной терминологией и ораторским мастерством, регламент выступления выдержан, доклад сопровождается презентацией, на дополнительные вопросы даны достаточно аргументированные ответы.

Оценка «зачтено, удовлетворительно» ставится, если содержание доклада в ключевых моментах соответствует заявленной теме, но материал его не достаточно четко структурирован и ясно изложен, в докладе не полностью раскрыта тема, ассистент-стажер продемонстрировал посредственную самостоятельность суждений в обобщениях и выводах, библиографический список оформлен с недочетами, ассистент-стажер продемонстрировал удовлетворительное владение профессиональной терминологией и ораторским мастерством, регламент выступления не до конца выдержан, презентация, сопровождающая доклад не полностью отражает его содержание, на дополнительные вопросы даны не всегда аргументированные ответы.

Оценка «не зачтено, неудовлетворительно» ставится студенту, если содержание доклада не соответствует заявленной теме, материал не структурирован, излагается непонятно, тема раскрыта частично, обобщения и

выводы отсутствуют, либо являются несамостоятельными, важная литература по теме не изучена, ассистент-стажер путается в терминах, не понимает их, регламент выступления не выдержан, затрудняется ответить на дополнительные вопросы.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. – СПб: Композитор, Санкт-Петербург, 2006. – 125 с.
2. Кадцын Л. М. Музыкальный язык и композиция произведений 17-18 веков: Монография. – М., 2011.
3. Соколов О.В. О понятии содержания в музыке: в диалоге с Э.Гансликом и Г. Ларошем: учебное пособие для студентов музыкальных вузов. Нижний Новгород: НГК, 2013. – 40 с.
4. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. – СПб., 2014.

6.2. Дополнительная литература

1. Акопян Л. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: Практика, 1996*. – 256 с.
2. Арановский М. Музыкальный текст: Структура и свойства. – М.: Композитор, 1998*. – 343 с.
3. Березовчук Л. О специфике периодов изменения системы музыкального языка // Эволюционные процессы музыкального мышления. – Л.: Изд-во ЛГИТМиК, 1986*. – С. 3–20.
4. Волкова И. Язык как проблема музыкознания // Вопросы интонационного анализа и формообразования в свете идей Б.В.Асафьева: Сборник научных трудов. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1985*. – С. 63–76.
5. Денисов А. Музыкальный язык: структура и функции. – Санкт-Петербург: Наука, 2003*. – 207 с.
6. Кон Ю. К вопросу о понятии «музыкальный язык» // От Люлли до наших дней. – М.: Музыка, 1969*. – С. 93–104.
7. Порфирьева А. Фигура и структура. Несколько предварительных замечаний к систематическому описанию эволюции музыкального языка // Музыка, язык, традиция / Проблемы музыкознания. Вып. 5. – Л.: ЛГИТМиК, 1990*. – С. 165–178.
8. Тараева Г. О построении теории музыкального языка // Музыкальный язык в контексте культуры / Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 106. – М., 1989*. – С. 5–22.

* Не переиздавалось.

9. Тараева Г. Семантика музыкального языка: конвенции, традиции, интерпретации: автореферат дис. ... доктора : 17.00.02. – Ростов-на-Дону, 2013.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

1. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: <http://www.rsl.ru/>
2. Официальный сайт Российской академии музыки им. Гнесиных <http://www.gnesin-academy.ru/>
3. Архив классической музыки: <http://classic-online.ru/>
4. Нотная библиотека: <http://www.notelibrary.ru/>
5. Веб-сайт журнала «Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных»: <http://uz-gnesin-academy.ru>
6. Веб-сайт журнала «Вестник РАМ им. Гнесиных»: <http://gnesin-academy.ru/vestnikram/>
7. Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова «MUSICUS»: <http://www.conservatory.ru/musicus>
8. Научный журнал Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова «Opera musicologica»: http://www.conservatory.ru/opera_musicologica.
9. Научный журнал «Научный вестник Московской консерватории»: <http://nv.mosconsrv.ru/>

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение P7 (лицензионное, Российское ПО)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
9. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- компьютер, аудиосистема;

- доступ к сети Интернет;
- классная доска;
- ноты,
- фортепиано.

10. Методические рекомендации для ассистентов-стажеров по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа включает в себя изучение, систематизацию и конспектирование научной литературы, анализ сочинений.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСПЕКТУ:

- Краткость (конспект не должен превышать 1/8 первичного текста).
- Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в изложении материала.
- Содержательная точность.
- Наличие образных и символических компонентов.
- Оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, собственных суждений, своих символов и знаков и т.п.).
- Аккуратность.

Тема 1. Музыка: язык, речь, мышление. К постановке проблемы.

Цели и задачи: выявить роль музыки как особого вида интеллектуальной деятельности. Представить музыкальное мышление как процесс структурирования музыки и ее семантизации. Дать представление о семиотической и семиотико-лингвистической интерпретации вопросов музыкального языка и музыкальной семантики.

Литература к теме:

1. Арановский М. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 90–125.
2. Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление. – М., 1991. – 125 с.

Задание для самостоятельной работы:

Изучить содержание рекомендованных научных источников.

Тема 2. Музыкальный язык как категория

Цели и задачи: Ввести понятие музыкального языка и музыкальной семантики. Осознать элементы музыкального языка и музыкальной речи в их выразительном (содержательном) значении.

Литература к теме:

1. Денисов А. Музыкальный язык: структура и функции. – Санкт-Петербург: Наука, 2003. – 207 с.

2. Кон Ю. Б. Асафьев и проблема взаимоотношения музыки и языка // Проблемы современного музыкознания в свете идей Б.В. Асафьева. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1987. – С. 6–20.

3. Кон Ю. К вопросу о понятии «музыкальный язык» // От Люлли до наших дней. – М.: Музыка, 1969. – С. 93–104.

Задание для самостоятельной работы:

Изучить связанные с темой аспекты по рекомендованной литературе.

Тема 3. Конститутивные свойства музыкального языка (функция, семантика, структура)

Цели и задачи: Осознать музыкальный язык как иерархическую функциональную систему.

Литература к теме:

1. Бонфельд М. Музыка: Язык. Речь. Мышление. – М., 1991. – 125 с.

2. Гаспаров Б. Некоторые вопросы структурного анализа музыкального языка // Ученые записки Тартуского государственного университета: 326. Труды по знаковым системам: 4. Тарту, 1969. – С. 174–203.

3. Денисов А. Музыкальный язык: структура и функции. – Санкт-Петербург; «Наука», 2003.

Задание для самостоятельной работы:

Составить план-конспект одного из рекомендованных источников по изучаемой теме.

Тема 4. Язык и текст

Цели и задачи: разграничить понятия языка и музыкального текста. анализировать уровни их соотношения.

Литература к теме:

1. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.

2. Денисов А. Музыкальный язык: структура и функции. – Санкт-Петербург; «Наука», 2003.

Задание для самостоятельной работы:

Изучить рекомендованный материал. Привести дефиниции текста и языка.

Тема 5. Семантика музыки

Цели и задачи: Разграничить аконвенциональную и конвенциональную семантику. Классифицировать музыкальные знаки (интратекстуальные и интертекстуальные, одномерные и многомерные). Дать представление о семантической системе музыки.

Литература к теме:

1. Захарова О. Риторика и западно-европейская музыка XVII первой половины XVIII века. – М.: Музыка, 1983. – 77 с.

2. Кон Ю. К вопросу о понятии «музыкальный язык» // От Люлли до наших дней. – М.: Музыка, 1969. – С. 93–104.

3. Холопова В. Икон. Индекс. Символ // Музыкальная Академия. – 1997. – № 4. – С. 159–162.

4. Шаймухаметова Л. Семантический анализ музыкальной темы. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1998. – 265 с.

Задание для самостоятельной работы:

Изучить рекомендованный материал. Привести примеры аконвенциональных и конвенциональных элементов музыкального языка.

Тема 6. Концепции музыкального языка и теория музыкального языка (обзор позиций и точек зрения).

Цели и задачи: Познакомить с интерпретациями музыкального знака (Ч.Пирс, В.Кокер, В. Медушевский, Л.Мазель, А.Сохор, С.Раппопорт, С.Мальцев, В.Холопова, Л.Акопян, Е Тарасты и др.).

Литература к теме:

1. Денисов А. Музыкальный язык: структура и функции. – Санкт-Петербург; «Наука», 2003.

2. Холопова В. Музыка как вид искусства: Ч. 2: Содержание музыкального произведения. – М.: Изд-во МПС, 1991. – 121 с.

Задание для самостоятельной работы:

Изучить рекомендованный материал.

Тема 7. Этапы эволюции музыкального языка

Цели и задачи: Соотнести музыкальный язык и музыкальный стиль. Связать процессы эволюции музыкального языка с мировосприятием художника, духовной культурой эпохи, индивидуальными факторами идейного и общепсихологического характера, преломляющими имманентные закономерности искусства. Осознать границы стилевых уровней.

Литература к теме:

1. Березовчук Л. О специфике периодов изменения системы музыкального языка // Эволюционные процессы музыкального мышления. – Л.: Изд-во ЛГИТМиК, 1986. С. 3–20.

2. Друскин Я. О риторических приемах в музыке И.С.Баха. – СПб.: Северный олень, 1999. – 128 с.

3. Орлов Г. Семантика музыки // Проблемы музыкальной науки. Вып. 2. – М.: Сов. композитор, 1973. С. 434–479.

Задание для самостоятельной работы:

Изучить рекомендованный материал.