

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной работе

_____ О. И. Федоровская

«07» сентября 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.1.2. «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМАТУРГИЯ»

Направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение

Профиль подготовки «Музыкальное искусство»

Уровень образования:

высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)

Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-исследователь

Форма обучения – очная

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра теории музыки

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 909 (с изм. и доп. от 30.04.2015, 06.05.2022).

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры теории музыки «5» мая 2023 г. (протокол № 11)

Разработчик:

Девуцкий В.Э., профессор кафедры теории музыки, доктор искусствоведения, заслуженный работник высшей школы РФ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

сформировать целостную систему взглядов на драматургические процессы в музыкальном произведении.

Задачи дисциплины:

научиться понимать взаимосвязанные процессы воплощения музыкального содержания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.

2.1. Дисциплина входит в состав Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.1.2.).

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, такими, как «Полифония», «Гармония», «Музыкальная форма», «История зарубежной и отечественной музыки».

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Методология современного искусствознания»; «Методика и организация научно-исследовательской деятельности»; «Методика преподавания специальных дисциплин в высшей школе»; «История теоретических систем музыкального искусства».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.	Знать: теоретический материал по курсам Музыкальная форма, Гармония, История музыки. Уметь: проанализировать музыкальное сочинение. Владеть: терминологией теории музыки.
ОПК-1	способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.	Знать: теоретические положения музыкальной драматургии. Уметь: как применить исходные теоретические положения к анализу музыкального произведения. Владеть: методикой драматургического анализа.
ПК-1	способность осмысливать закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода.	Знать: основную литературу по музыкальной драматургии. Уметь: применить знания для выполнения драматургического анализа. Владеть: методами построения сюжетно-музыкальных линий и программ.

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Семестр	
		3	4
Аудиторные занятия В том числе:	72	36	36
Лекции (Л)	24	12	12
Практические занятия (ПЗ)	48	24	24
Индивидуальные занятия (ИЗ)			
Самостоятельная работа аспиранта (СРА)	27	18	9
Контроль	9		9
Вид аттестации: экзамен			Экз.
ИТОГО:	108	54	54

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего	Лекц.	Практ.	СРА
1.	Введение. Типы художественной информации.	14	3	6	5
2.	Музыкальная фразировка.	13	3	6	4
3.	Драматургическая роль фразировки.	14	3	6	5
4.	Общие вопросы сценической и литературной драматургии.	13	3	6	4
5.	Драматургические основы принципа сонатности.	14	3	6	2
6.	Драматургические потенции простых форм.	13	3	6	2
7.	Драматургические потенции сложных форм.	14	3	6	2
8.	Драматургические особенности исторически сложившихся циклических композиций.	13	3	6	3

4.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименован. разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1.	Введение. Типы художественн ой информации.	Типы художественной информации. Широкий спектр и современный характер понятия информации. Информационное поле и информационные потоки. Создание, хранение, передача информации. Традиционные и современные способы обработки информации. Информационные технологии. Типы информации: научная, справочная, деловая, массовая, художественная.
2.	Музыкальная фразировка.	Объекты фразировки - наиболее мелкие интонационно-смысловые элементы в живой речи (разговорной, театральной) и в музыке. Это первичные (элементарные) паттерны. Звуки, составляющие фразировочную ячейку, не могут быть тождественно подобны - иначе мозгу трудно формировать яркие, рельефные, хорошо распознаваемые и запоминаемые паттерны. Поэтому звуковые элементы в фразировочной ячейке многомерно дифференцированы, создают иерархические ансамбли. Выделяются сильные,

		акцентированные, весомые элементы, организующие фон менее значительных звуковых последований. Их можно назвать смысловыми (или эмотивными) иктами мотивов и фраз, опорам.
3.	Драматургическая роль фразировки.	На широком спектре музыкальных (и по возможности -театральных) произведений демонстрируются важнейшие содержательно-драматургические качества в картинах фразировочных волн и МТС (части сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена, Прокофьева, вокальные сочинения Шуберта, Шумана, Даргомыжского, Мусоргского, Малера).
4.	Общие вопросы сценической и литературной драматургии.	Под музыкальной драматургией понимается спектр усилий композитора или исполнителя по завоеванию неослабевающего интереса слушателей и целенаправленному воздействию на их художественно-эмоциональное постижение произведения. Основные принципы музыкальной драматургии: тождество; контраст; конфликт, динамическое сопряжение. Под тождеством понимают установление единства образной сферы, интонационно-тематической общности, принадлежности к определенному содержательному кругу. Контраст -сочетание резко различных образных сфер, тематических элементов. Конфликт - выраженное противоречие интересов, целей, ощущений, мировоззренческих установок между персонажами или противоборство чувств в духовном мире одного героя (внутренний конфликт). Конфликт может быть примиримым, преодоленным, неразрешимым. Развитие конфликта имеет стадии: завязки; кульминации; развязки.
5.	Драматургические основы принципа сонатности.	Приведем схему наиболее элементарной концепции сонатной формы: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Экспозиция</p> <p>Г.П. П.П.</p> <p>Т ↑ D</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Реприза</p> <p>Г.П. П.П.</p> <p>Т → Т</p> </div> </div> <p>Она показывает, что в ее основу положен конфликт главной и побочной партий, выраженный, прежде всего, через тональное противопоставление (конфликт «миров», сред обитания). Конфликт проходит не менее двух стадий, хотя может разрастись до пяти и даже шести. Первая «обязательная» стадия — экспозиция — дает завязку конфликта, суть которого можно пояснить так: побочная партия стремится завоевать пространство повествования, вытесняя главную и заставляя нас даже забыть о ее существовании. Роль второй «обязательной» стадии — репризы — в утверждении ценностей главной партии и подчинении ею побочной (типичная перипетия: уничтожение и реванш). В подобном рафинированном виде сонатная идея проникает практически во все классические формы, сцепляя их в четко организованную систему.</p>
6.	Драматургические потенции простых форм.	Простая двухчастная форма обычно применяется как структура куплета в куплетной композиции или как структуры темы и вариаций в классической вариационной форме. Уже это показывает, что ее процессуальные свойства достаточно скромны. Эта форма элегантна, легко постигается воспринимающими. В то же время, тектонически она далека от симметрий и поэтому редко используется как форма самостоятельного сочинения. Простая трехчастная, наоборот, обладает прекрасными тектоническими свойствами, а развивающаяся середина и динамическая реприза способны дать ей мощную процессуально-драматургическую

		направленность. Это излюбленная композиция в миниатюрах, романсах, хорах романтиков и многих авторов XX века.
7.	Драматургические потенциалы сложных форм.	С использованием сложной трехчастной формы написаны, видимо, сотни тысяч произведений - самостоятельных пьес или их отдельных крупных частей. Традиционно эту форму (с трио) используют в менуэтах, скерцо, маршах, вальсах и других танцах. Сложная трехчастная форма с трио идеальна в тектоническом смысле, легко постигается сознанием, способна отразить красоту, гармонию, совершенство мировосприятия человека. Трио, отражая существование второго среза действительности, второй среды обитания, создает эффект светотени, делая возвращение первой части желанным, праздничным событием. Хотя обычно это буквальная реприза (<i>da capo</i>), но восприниматься она может как более свежее, обогащенное сопоставлением с трио звучание.
8.	Драматургические особенности исторически сложившихся циклических композиций.	Разные виды циклов преследуют различные художественно-эстетические цели и обладают существенно разными драматургическими потенциалами. Виды циклов: <i>малый полифонический, старинная танцевальная сюита, concerto grosso, инструментальный концерт, сонатно-симфонический, вокальный хоровой, инструментальных миниатюр, новая сюита.</i>

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.

Интерактивные технологии. Интерактивность занятий проявляется в виде бесед, дискуссий. Обучающиеся активно привлекаются на встречи с представителями российских и зарубежных музыковедов, в мастер-классы крупных специалистов.

Традиционные технологии:

лекционный материал: *вводный; мотивационный* (способствующий проявлению интереса к осваиваемой дисциплине); *подготовительный* (готовящий аспиранта к более сложному материалу); *интегрирующий* (дающий общий теоретический анализ предшествующего материала); *установочный* (направляющий аспирантов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы); *междисциплинарный*; семинары, практические занятия.

Инновационные технологии: анализ серьезной научной проблемы; тренинги; информационные технологии (с использованием компьютерной техники).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СРА

Самостоятельная работа аспирантов в курсе музыкальной акустики является существенным элементом обучения. Практикуются задания по конспектированию основных научных источников. Обучающиеся готовят самостоятельно материал для дискуссий или свободных обсуждений наиболее интересных научных идей.

№ №	Наименование разделов и тем	Задания для СРА	Основная литература	Форма текущего контроля СРА
1	2	3	4	5
1.	Введение. Типы художественной информации.	Изучение литературы	1. Волькенштейн В.М. Драматургия. — М., 1969. 2. Назайкинский Е.В. История в музыке. — М., 2009.	Конспект, собеседование
2.	Музыкальная фразировка.	Изучение литературы	3. Девуцкий В. Особенности фразировки в музыке. — М., 1987. Девуцкий В. Музыкальная фразировка: теория и исполнительская практика // Музыкально-исполнительское искусство и научное знание. — М.: Государственная классическая академия им. Маймонида, 2012.	Конспект, собеседование
3.	Драматургическая роль фразировки.	Изучение литературы	4. Девуцкий В. Особенности фразировки в музыке. — М., 1987. 5. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. - Л., 1971. Девуцкий В. Первая симфония Густава Малера: особенности музыкально-драматургической концепции // Проблемы музыкальной науки, 2012, № 1 (10). — Уфа, 2012.	Конспект, собеседование
4.	Общие вопросы сценической и литературной драматургии.	Изучение литературы	6. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. - Л., 1971. 7. Волькенштейн В.М. Драматургия. — М., 1969.	Конспект, собеседование
5.	Драматургические основы принципа сонатности.	Изучение литературы	8. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке. - М., 1984. Девуцкий В. Особенности тембровой драматургии в Третьей симфонии Густава Малера // Проблемы музыкальной науки, Уфа, 2015 / 1 (18)	Конспект, собеседование
6.	Драматургические потенциалы простых форм.	Изучение литературы	9. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке. - М., 1984. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. - М., 1995. Музыкальная форма. Вып. 2. —	Конспект, собеседование

			М., 2008.	
7.	Драматургические потенциалы сложных форм.	Изучение литературы	Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып. 1. - М., 1995. Музыкальная форма. Вып. 2. – М., 2008.	Конспект, собеседование
8.	Драматургические особенности исторически сложившихся циклических композиций.	Изучение литературы	10. Казарян Н.К. Структура мадригалов Джезуальдо: к проблеме типологии форм старинной музыки <u>Музыкальное</u> искусство в контексте современной культуры. – Воронеж, 2004. Ливанова Т.Н. Музыкальная драматургия И.С.Баха и ее исторические связи. - М, 1980.	Конспект, собеседование

5.2. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для аспиранта регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины *	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства***
1.	Разделы 1 - 8	УК-1; ОПК-1; ПК-1	Экзамен

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Устный или письменный опрос (устные и письменные ответы на вопросы)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Средний («хорошо»)	Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако обучающийся затрудняется с приведением конкретных примеров. Используются профессиональные термины.
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое понимание проблемы.
Письменная работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы, в ходе работы были допущены ошибки
	Средний («хорошо»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 ошибки
	Высокий («отлично»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил все задания, правильно выполняет анализ ошибок.

6.3. Примерный перечень вопросов к экзамену:

I.

1. Драматургические приёмы в Прелюдиях Шопена, *op. 28*.
2. Драматургия Первой и Второй баллад Шопена.
3. Драматургическая концепция Шестой симфонии Мясковского.

II. Продемонстрировать знание научно-методической терминологии по музыкальной драматургии.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

1. Бонфельд М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки: учебное пособие для студентов высших учебных заведений: в 2 ч. Ч. I / М. Ш. Бонфельд. – М: Владос, 2003. – 253 с.
2. Бонфельд М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры tonальной музыки: учебное пособие для студентов высших учебных заведений: в 2 ч. Ч. II / М. Ш. Бонфельд. – М: Владос, 2003. – 207 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М: Директ-Медиа, 2014. – 578 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://knigafund.ru/books/240336>
4. Птушко Л. А. Основы драматургии музыкальных программ ТВ, радио: учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Л. А. Птушко; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра музыкальной журналистики. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2013. – 48 с.: ил. [Электронный ресурс]. – URL: <http://knigafund.ru/books/312262>

7.2. Дополнительная литература:

1. Назайкинский Е. В. История в музыке: избранные исследования / Е. В. Назайкинский; МГК им. П. И. Чайковского. – М: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2009. – 391 с.
2. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики / А. Ф. Лосев. – М: Директ-Медиа, 2008. – 388 с. [Электронный ресурс]. – URL: <http://knigafund.ru/books/7280>
3. Медведева Ю. П. Сюжетная организация оперы: Учебно-методическое пособие по курсу «Основы оперной драматургии» для студентов музыкальных вузов / Ю. П. Медведева; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2012. – 44 с. – Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. – URL: <http://knigafund.ru/books/312270>
4. Девуцкий В. Э. Особенности драматургии в классической и романтической музыке конца XVIII–XIX веков / В. Э. Девуцкий; МК и МК РФ; Федеральное агентство по культуре и кинематограф.; ВГАИ, Кафедра истории и теории музыки. – Воронеж: ВГПУ, 2005. – 55 с.
5. Девуцкий В. Э. Общие вопросы анализа музыкальной драматургии / В. Э. Девуцкий // Известия Воронежского госпедуниверситета. Т. 255. Музыка. – Воронеж: ВГПУ, 2005. – С. 5-20
6. Арановский М. Г. Синтаксическая структура мелодии: исследование / рецензенты Г. Головинский, Г. Григорьева; ВНИИ искусствознания м-ва культуры СССР. – М: Музыка, 1991. – 319 с.
7. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс: кн. первая и вторая / Б. В. Асафьев; ред., вступ. ст. и коммент. Е. М. Орловой. – изд. 2-е. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с.
8. Задерацкий В. В. Музыкальная форма: в 2 вып. Вып. 2 / В. В. Задерацкий. – М: Музыка, 2008. – 527 с.
9. Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений: учебное пособие. – 3-е изд. – М: Музыка, 1986. – 528 с.
10. Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. В. Медушевский. – М: Музыка, 1976. – 254 с.
11. Сиднева Т. Б. Содержание и форма в искусстве: учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Т. Б. Сиднева; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра философии и эстетики. – Нижний Новгород: Издательство

Нижегородской консерватории, 2012. – 40 с. – Библиогр.: с. 35–37. [Электронный ресурс]. – URL: <http://knigafund.ru/books/312245>

12. Кюрегян Т. С. Форма в музыке XVII–XX веков / Т. С. Кюрегян; МГК им. П. И. Чайковского, Каф. теории музыки. – 2-е изд., испр. – М: Композитор, 2003. – 309 с.

7.2. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. <http://www.bibliotekar.ru> – электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений.
2. <http://imslp.org/> – крупнейшая международная открытая нотная библиотека.
3. <http://nlib.org.ua/ru/pdf/books> – Сайт проекта «Нотная библиотека классической музыки», объединяющего сеть сайтов, посвященных академической музыке. На сайтах проекта представлены: ноты академических произведений в оригинале и переложения – партитуры, камерно-инструментальная, вокальная музыка, хоры, педагогический репертуар; аудио-файлы академической музыки, ссылки на другие сайты с нотными ресурсами, а также ссылки на наиболее интересные музыкальные ресурсы русскоязычного и зарубежного интернета
4. <http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm> – нотный архив Бориса Тараканова – художественного руководителя и главного дирижера Академического большого хора Российского государственного гуманитарного университета.
5. <http://notlib.ru/> – открытый нотный архив и форум о классической музыке.
6. www.classic-online.ru – крупнейший онлайн-архив нот и аудиозаписей классической музыки.
7. www.musiccritics.ru – крупный интернет-ресурс, посвященный новостям современной культурной жизни, включающий анонсы, интервью и статьи музыкальных журналистов, музыковедов и композиторов.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для работы в классе необходимо фортепиано; классная доска; звуковоспроизводящая аппаратура; в отдельных случаях видеоаппаратура и компьютер.