

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И. А. Федоричева

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАССОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, 50.03.04 Теория и история искусств

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная					Форма контроля	Заочная									
		Всего час. / экз. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.											
1	1.2	216/ 6	52	26	26	164	Экзамен (2)										
Всего		216/ 6	52	26	26	164	Экзамен (2)										

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработала _____ Т. В. Филатьева, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и истории музыки.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»).

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой _____ Е. Я. Михалева

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Массовая музыкальная культура» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистра) и адресована студентам магистратуры 1 курса (1, 2 семестр) ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Содержание дисциплины ориентировано на профессиональную подготовку гуманитариев, включает теоретические представления о массовой культуре, ее сущности, структуре и функциях, становлении и развитии, особенностях и методах изучения. Проблема вовлеченности подрастающего поколения в сферу массовой музыкальной культуры является одной из центральных в музыкальной педагогике. Средства массовой коммуникации (СМК) — радио, телевидение, сеть звукозаписи, видео, периодическая печать — оказывают огромное влияние на многомиллионную аудиторию, тиражируя различные образцы массовой музыкальной культуры и распространяя информацию о них. Преподавание дисциплины предусматривает такие формы организации учебного процесса: лекции-презентации, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, консультации, выполнение творческих заданий (эссе, презентации).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в устной форме: опрос, защита творческой работы, сообщение по результатам самостоятельной работы; письменной – выполнение самостоятельных работ; подготовка презентаций, написание эссе.

Итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 26 часов для очной формы обучения, семинарские занятия – 26 часов для очной формы обучения, самостоятельная работа – 164 часа для очной формы обучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – способствовать расширению кругозора учащейся молодежи, ее духовному обогащению, воспитанию нравственных и эстетических чувств, пробуждению интереса к познанию достижений мировой и отечественной культуры и стремлению к творческой самореализации.

Задачи изучения учебной дисциплины «Массовая музыкальная культура»:

- усвоение опорных знаний, основных понятий и терминов, элементарных представлений о разновидностях массовой музыкальной культуры, особенностях художественно-образного языка авторской песни, джаза, поп- и рок-музыки во взаимосвязи с другими видами искусств — поэзией, живописью, театром, кино;
- расширение художественно-эстетического опыта, овладение элементарными художественными навыками и умениями в практической деятельности;
- умение самостоятельно определять наиболее распространенные жанры, стили и направления массовой музыкальной культуры, отличать подлинно художественные образцы от низкопробных поделок, рассчитанных сугубо на внешний успех;
- обретение первоначального опыта создания художественного образа в процессе собственного художественного творчества.
- формирование у учащихся эстетического отношения к действительности и эмоционально-оценочного отношения к искусству;
- воспитание элементарных мировоззренческих представлений и ценностных ориентаций, понимания учащимися связей массового музыкального искусства с культурной средой, с жизнедеятельностью человека, с современной техникой, со средствами массовой коммуникации;
- формирование способности воспринимать, интерпретировать и оценивать образцы массовой музыкальной культуры, выражать личностное отношение к ним, аргументируя свои мысли и суждения;
- воспитание художественных оценок, вкусов, нравственно-эстетических идеалов, потребностей в художественно-творческой самореализации и духовно-эстетическом самоусовершенствовании в соответствии с возрастными возможностями.
- обогащение эмоционально-чувственной сферы, развитие художественных и общих способностей;
- стимулирование художественно-образного мышления, проявлений представления и интуиции;
- формирование универсальных качеств творческой личности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООПВО

Дисциплина «Массовая музыкальная культура» относится к вариативной части. Лекционный и семинарский материал курса опирается на базовые знания студентов, полученные при изучении общеобразовательных дисциплин, таких как «История музыки», «Мировая литература», «Русская литература», которые связаны логически, содержательно и методически. Изучение дисциплины «Массовая музыкальная культура» призвано помочь студентам разобраться в сложных проблемах массовой музыкальной культуры, систематизировать свои взгляды в данной области, освоить основной категориально-понятийный аппарат в области массовой музыкальной культуры, ее специфическую терминологию, а также познакомиться с наиболее типичными жанрами массовой музыкальной культуры, освоиться в их специфике и проблематике.

Изучение дисциплины «Массовая музыкальная культура» способствует успешному овладению студентами такими дисциплинами как «Научно-музыковедческое мастерство», «Художественно-эстетические проблемы музыкальной культуры», «Методология исторического музыковедения» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- научные труды, посвященные истории и теории музыки;
- особенности развития музыкальных жанров, историю развития музыкальных жанров;
- важнейшие проблемы теории современной композиции, основные художественные направления в музыке XX– XXI веков (зарубежной и отечественной).

Уметь:

- анализировать музыкальные произведения различных исторических эпох, стилей, жанров в историко-культурном контексте;
- различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально–культурного процесса
- ориентироваться в культурной среде: иметь представления об особенностях региональной культуры;
- определять основные тенденции современного развития культуры;
- прогнозировать перспективное развитие культуры;
- уметь в письменной и устной форме правильно и аргументированно представлять результаты своей мыслительной деятельности.

Владеть:

- 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;
- навыками целостного анализа содержания музыкального произведения;
- комплексным анализом современной музыки (зарубежной, отечественной), включая собственно музыкально–теоретические проблемы истории, хронологии, эстетики; основополагающими концепциями, знаменующими главные вехи в эволюции музыкально–теоретического мышления;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Введение. Массовая культура в системе культурологического знания.	17	2	2	13				
Тема 2. Сущность и особенности массовой музыкальной культуры. 4 типа музыкального творчества.	17	2	2	13				
Тема 3. Исторические предпосылки развития массовой музыкальной культуры.	17	2	2	13				
Тема 4. Жанры и направления массовой музыкальной культуры. Обзор основных жанров и направлений популярной музыки.	17	2	2	13				
Тема 5. Джаз – первая форма современной массовой музыки.	17	2	2	13				
Тема 6. Зарождение рок-музыки в США	17	2	2	13				
Тема 7. Развитие рок-музыки в 60-е годы	17	2	2	13				
Тема 8. Музыка массовых жанров в 70-е годы XX века	17	2	2	13				
Тема 9. Развитие музыки массовых жанров в 80 — 90-е гг.	17	2	2	13				
Тема 10. Советская массовая музыка в 30 — 60-е гг.	17	2	2	13				
Тема 11. Советская массовая музыка в 60 — 70-е гг.	17	2	2	13				
Тема 12. Музыка массовых жанров в 80 — 90-е гг.	17	2	2	13				
Тема 13. Массовая музыкальная культура как объект рецензирования	12	2	2	8				
<i>ВСЕГО часов по дисциплине</i>	216	26	26	164				

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение. Массовая культура в системе культурологического знания.

Сущность и содержание массовой культуры. Понятие «массовая культура», «элитарная культура», «народная культура». Социальные и технологические предпосылки возникновения массовой культуры. Психологические основания восприятия массовой культуры. Теории М. Маклюэна, З. Фрейда, Э. Фромма. Виталистская социологическая концепция как методологическая основа анализа массовой культуры. Массовая культура как сфера реализации жизненных сил человека. Основные функции: социализирующая, иллюзорно-компенсаторная, регулятивная, моделирования, рекреативная, обеспечивающая витальность человека, снятие напряжения, удовлетворение потребности жизненного успеха. Элементы массовой культуры (виды, жанры). Общечеловеческое и национально-особенное в массовой культуре. Традиционное и новое. Коммерциализация культуры.

Тема 2. Сущность и особенности массовой музыкальной культуры. 4 типа музыкального творчества.

Музыка как феномен массовой культуры. Массовая музыкальная культура — это система устойчивых общественных связей, возникающих в результате функционирования определенных типов социальных сообщений, использующих в качестве базовых семиотических элементов звуковые (свето-звуковые) комплексы и популярные жанровые модели. Проявления массовой музыкальной культуры, потенциал которой постоянно возрастает благодаря быстрому развитию средств массовой коммуникации, в условиях - глобального общества потребителей трансформировались в универсальное явление, обусловленное различными «противоречиями в обществе».

Освоение массовой музыкальной культуры в XX столетии происходило параллельно развитию теории массового сознания. В соответствии с принципами распространения идеологии, культурные практики, проникая в душу масс, нередко становятся догматом, суть которого может быть выражена в нескольких словах - именах исполнителей или названиях музыкальных групп, текстах песен или стабильных музыкальных оборотах. 4 типа музыкального творчества: профессиональное, народное и самодеятельное творчество. Иногда разделяют и по-другому: например, светское искусство, церковное искусство и популярная музыка.

Тема 3. Исторические предпосылки развития массовой музыкальной культуры

Массовые формы духовной музыки эпохи Средневековья. Месса и мотет. Светская музыка эпохи Средневековья: искусство бродячих музыкантов, искусство вагантов. Массовое музыкальное искусство эпохи Возрождения. Мадригалы. Опера как один из массовых жанров XVII века. Комическая опера. Демократическое искусство французской буржуазной революции. Зарождение шансона. Формы массового искусства в XIX веке. Оперетта. Салонная музыка. Песня и романс.

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

Жанровая дифференциация музыки — массовая культура обладает множеством разнообразия жанров и стилей, к примеру, насчитывается более 30 джазовых стилей. На данный момент исследователи приводят различные данные относительно общего количества стилей современной массовой музыки, ориентировочно их число колеблется около ста. Данное положение можно рассматривать не только как общекультурную тенденцию постмодернизма и панкультурных настроений, но и стремлением современной массовой культуры обслужить все

возникающие потребности целевой аудитории. Трансформации стиля в жанр – массовая музыкальная культура проявляет стремление к частой трансформации стиля в жанр. Данное положение становится возможным в условиях, когда фундаментальные и основополагающие черты музыкального стиля берутся за основу и эталон в процессе производства последующих музыкальных продуктов. Со временем, происходит разграничение стиля-эталона и новым музыкальным продуктом, так характерные черты формируют новый жанр относящийся к более современному стилю. Примером данному процессу могут служить такие жанры как: регтайм, рок-н-ролл, блюз, метал. Интересным фактором является возможность обратного протекания вышеописанного процесса, так жанр преобразовывается в самостоятельное стилевое направление – например, блюз в блюз-рок.

Тема 5. Джаз – первая форма современной массовой музыки

Архаический и креольский джаз — предтеча классического джаза. Нью-орлеанский джаз. Его представители. Профессионализация жанра. Чикагский джаз. Его представители. Джаз и творчество профессиональных композиторов. Симфоджаз: Дж. Гершвин. «Рапсодия в блюзовых тонах». Коммерциализация джаза в 30-е гг. XX века. «Эра свинга». Джаз после II мировой войны. Влияние на модерн-джаз европейской академической музыки. Разновидности модерн-джаза: би-боп. Хард-боп. Кул-джаз. Фри-джаз.

Тема 6. Зарождение рок-музыки в США

Музыкальные, социальные и технологические предпосылки возникновения рок-музыки. Ритм-энд-блюз — ранняя форма рок-н-ролла. Рок-н-ролл и его первые представители. Распространение рок-н-ролла в странах Европы. Музыка соул. Творчество Рея Чарльза и Сэма Кука.

Тема 7. Развитие рок-музыки в 60-е гг.

Британский биг-бит и его представители. Творчество ансамбля «Beatles». Английский и американский фолк-рок. Творчество Б. Дилана. Слияние рок-музыки и академических жанров: ритмизированные обработки классических произведений. Арт-рок. Творчество групп «Pink Floyd», «King Crimson», «Yes», трио «ELP». Первые опыты в жанре рок-оперы. Рок-опера Д. Макдермота «Волосы» (группа «Kinks»). Рок-оперы П. Тауншенда «Квадрофония» и «Томми» (группа «Who»). Первые представители американского панк-рока: Игги Поп и группа «Stooges». Американский джаз-рок (фьюжн) и его представители. Творчество Чика Кореа, групп «Chicago» и «Whither report». Американский психоделический рок. Творчество групп «Doors» и «Velvet underground». Фанк. Творчество Джеймса Брауна и группы «Sly and The Family Stone». Представители блюз-рока. Творчество Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин. Британский хард-рок и его представители. Творчество групп «Deep purple» и «Led Zeppelin».

Тема 8. Музыка массовых жанров в 70-е годы XX века

Трактовка библейского сюжета посредством рок-музыки. Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос — супер-звезда». Трансформация хард-рока в хэви-метал. «Black sabbath» — первые представители «тяжелого металла». Зарождение и развитие дискотечного движения. «Диско»-музыка. Творчество групп «ABBA», «Boney M», Донны Саммер. Рэп (хип-хоп). Творчество Ди-джея Холливуда, Кула Херка, Грэндмейстера Флэша, Куртиса Блоу. «Второе пришествие» панк-рока в Великобритании. Творчество групп «Sex Pistols» и «Clash». Музыка «новой волны» — результат симбиоза «диско» и панк-рока. Электронная музыка. Творчество Ж.-М. Жарра, И. Томито, группы «Kraftwerk». Итальянская эстрада и ее представители. Творчество А. Челентано, Дж. Моранди и Р. Кары. Французская эстрада и ее представители. Творчество М. Матье и Дж. Дассена.

Тема 9. Развитие музыки массовых жанров в 80 — 90-е гг.

Разделение хэви-метал на ряд ответвлений. Трэш-метал. Спид-метал. Уайт-метал. Блэк-метал. Дзэ-метал. Дум-метал. Готик-метал. Пост-панк и хардкор как поздние ступени развития панк-рока. Танцевальная музыка и ее разновидности. «Евро-диско». Техно. Рейв. Транс. Рок-авангард как результат слияния рока, джаза, фольклора и академических жанров. Грандж как результат синтеза традиций панк-рока и «тяжелых» разновидностей жанра. Творчество группы «Nirvana». Брит-поп как подытоживание достижений массовой музыкальной культуры 60 — 90-х гг. Творчество группы «Oasis».

Тема 10. Советская массовая музыка в 30 — 60-е гг.

Первые образцы советского джаза. Джаз-оркестры в СССР. Творчество композиторов-песенников. Музыка кино и телевидения. Социокультурные и эстетические предпосылки возникновения авторской песни. Ее первые представители. Творчество Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора, А. Городницкого, А. Дулова, Е.Клячкина.

Тема 11. Советская массовая музыка в 60 — 70-е гг.

Жанр массовой песни. Творчество композиторов-песенников. Возникновение вокально-инструментального жанра как отклик на британский биг-бит. Творчество вокально-инструментальных ансамблей «Поющие гитары», «Веселые ребята», «Добры молодцы», «Самоцветы», «Цветы». Слияние элементов фольклора и современных ритмов в творчестве вокально-инструментальных ансамблей. Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль». Эстрадная песня в 70-е гг. Творчество Ю. Антонова, В. Добрынина, Р. Паулса, Д. Тухманова, Э. Ханка, В. Шаинского, И. Якушенко. Эстрадная песня в республиках бывшего СССР (общий обзор).

Вокально-инструментальные ансамбли в республиках бывшего СССР. Творчество ансамблей «Песняры», «Смерічка», «Ялла», «Гайя», «Гюнэш», «Гюльшан», «Лайме», «Модо». Возникновение первых «подпольных» советских рок-групп. Первые советские рок-оперы. 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». Электронная музыка. Творчество группы «Зодиак».

Тема 12. Музыка массовых жанров в 80 — 90-е гг.

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. Арт-рок и его представители. Творчество группы «Автограф». Хард-рок и хэви-метал. Творчество групп «99%», «Черный кофе», «Ария», «Крузиз», «Мастер». Авангард-рок и его представители. Творчество группы «Странные игры». Коммерциализация рок-музыки. Регионализация рока. Формирование андерграунда. Панк-рок. Творчество групп «Гражданская оборона», «БОМЖ», «Путти», Я. Дягилевой. Фолк-рок. Творчество группы «Калинов мост». Ритм-энд-блюз. Творчество группы «Принцип неопределенности». Эстрадная музыка: «электро-поп» как эквивалент «евро-диско». Творчество групп «Мираж», «Ласковый май», «Твой день». Застойные явления в российской эстраде. Танцевальная музыка и ее разновидности. Брит-поп как результат коммерциализации рок-музыки. Творчество Земфиры, групп «Мумий тролль», «Мультфильмы», «Сплин», «Би-2», «Океан Ельзи». Пути развития отечественного рок-андерграунда.

Тема 13. Массовая музыкальная культура как объект рецензирования

По сложившимся подходам массовую музыкальную культуру принято рассматривать как некую оппозицию академическому музыкальному искусству. Основная платформа для подобной оппозиции базируется на том, что академическая музыка направлена на посвященных, музыкально образованных, а массовая – предназначена для всех. Однако, с точки зрения предназначения, известно, что в исторической перспективе встречаются многочисленные примеры миграции музыки из сферы массовой культуры в область академической музыки, и наоборот. В первом случае отдельные музыкальные образцы (к примеру, бытовой, обиходной музыки), становясь достоянием истории, возвращаются к нам в новом качестве – как явления музыкальной культуры прошлого, на которые направлен интерес знатоков и любителей музыки. Во втором – растущее общественное внимание и, как следствие, широкая популярность могут ввести отдельные образцы «академической» по происхождению музыки в широкий музыкальный обиход, то есть как бы сделать достоянием музыкальной культуры «массовой».

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1: Введение. Массовая культура в системе культурологического знания.

1. Сущность и содержание массовой культуры. Понятие «массовая культура», «элитарная культура», «народная культура».
2. Социальные и технологические предпосылки возникновения массовой культуры.
3. Психологические основания восприятия массовой культуры. Теории М. Маклюэна, З. Фрейда, Э. Фромма. Виталистская социологическая концепция как методологическая основа анализа массовой культуры.
4. Массовая культура как сфера реализации жизненных сил человека.
5. Основные функции массовой культуры. Элементы массовой культуры (виды, жанры).

Ключевые понятия и термины: культура, человек и культура, материальная культура, духовная культура, структура культуры, функции культуры, массовая культура.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить доклад (письменно) на тему «Социологическая концепция – основа массовой культуры».

Литература: [5; 8; 9]

Тема 2. Сущность и особенности массовой музыкальной культуры. 4 типа музыкального творчества

1. Музыка как феномен массовой культуры.
2. Проявления массовой музыкальной культуры.
3. Массовая музыкальная культура XX в. и теория массового сознания.
4. Типы музыкального творчества.

Ключевые понятия и термины: культура, массовая культура, массовое сознание, музыкальное творчество, массовая музыкальная культура.

Выполнить:

1. Подготовить ответы на поставленные вопросы.
2. Написать эссе на тему «Массовая музыкальная культура XX в. и теория массового сознания».

Литература: [[4](#); [8](#); [9](#); [12](#)]

Тема 3: Исторические предпосылки развития массовой музыкальной культуры

1. Массовые формы духовной музыки эпохи Средневековья.
2. Светская музыка эпохи Средневековья: искусство бродячих музыкантов, искусство вагантов.
3. Массовое музыкальное искусство эпохи Возрождения. Мадригалы.
4. Опера как один из массовых жанров XVII века. Комическая опера.
5. Демократическое искусство французской буржуазной революции.
6. Формы массового искусства в XIX веке. Оперетта. Салонная музыка. Песня и романс.

Ключевые понятия и термины: культура, массовая культура, массовое сознание, музыкальное творчество, массовая музыкальная культура, история массовой культуры, искусство бродячих музыкантов, искусство вагантов, мадригалы, комическая опера, оперетта, салонная музыка, песня и романс.

Выполнить:

1. Дайте ответы на поставленные вопросы.
2. Напишите эссе на **1 (один)** из вопросов семинара.

Литература: [[3](#); [5](#)]

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

1. Жанровая дифференциация музыки
2. Трансформации стиля в жанр – массовая музыкальная культура проявляет стремление к частой трансформации стиля в жанр.
3. Современные жанры и направления массовой музыкальной культуры.

Ключевые понятия и термины: массовая культура, массовое сознание, музыкальное творчество, массовая музыкальная культура, регтайм, рок-н-ролл, блюз, метал, стиль, жанр, жанровая дифференциация.

Выполнить:

1. Подготовить устно ответы на вопросы плана.
2. Подготовиться к дискуссии на тему «Трансформации стиля в жанр и жанра в стиль».

Литература:[[2](#); [4](#); [13](#); [14](#)]

Тема 5. Джаз – первая форма современной массовой музыки

1. Архаический и креольский джаз — предтеча классического джаза.
2. Нью-орлеанский джаз. Профессионализация жанра.
3. Чикагский джаз. Его представители.
4. Джаз и творчество профессиональных композиторов.
5. Симфоджаз: Дж. Гершвин. «Рапсодия в блюзовых тонах».
6. Коммерциализация джаза в 30-е гг. XX века.
7. «Эра свинга». Джаз после II мировой войны.
8. Влияние на модерн-джаз европейской академической музыки.
9. Разновидности модерн-джаза: би-боп. Хард-боп. Кул-джаз. Фри-джаз.

Ключевые понятия и термины: Архаический джаз, креольский джаз, Нью-орлеанский джаз, Чикагский джаз, симфоджаз, свинг, модерн-джаз, би-боп. Хард-боп. Кул-джаз. Фри-джаз.

Выполнить:

1. Подготовить устно ответы на вопросы.
2. Привести примеры джазовой культуры.

Литература: [2; 6; 7; 12; 16]

Тема 6. Зарождение рок-музыки в США

1. Музыкальные, социальные и технологические предпосылки возникновения рок-музыки.
2. Ритм-энд-блюз — ранняя форма рок-н-ролла.
3. Рок-н-ролл и его первые представители.
4. Распространение рок-н-ролла в странах Европы.
5. Музыка соул. Творчество Рея Чарльза и Сэма Кука.

Ключевые понятия и термины: массовая культура, массовое сознание, музыкальное творчество, массовая музыкальная культура, рок-музыка, ритм-энд-блюз, соул, рок-н-ролла.

Выполнить:

1. Дать устно ответы на поставленные вопросы.
2. По лекции составить 10 тестовых вопросов с 3 вариантами ответов.

Литература: [4; 7; 13; 14]

Тема 7. Развитие рок-музыки в 60-е гг.

1. Британский биг-бит и его представители. Творчество ансамбля «Beatles».
2. Английский и американский фолк-рок. Творчество Б. Дилана.
3. Слияние рок-музыки и академических жанров: ритмизированные обработки классических произведений.
4. Арт-рок. Творчество групп «Pink Floyd», «King Crimson», «Yes», трио «ELP».
5. Первые опыты в жанре рок-оперы. Рок-опера Д. Макдермота «Волосы» (группа «Kinks»).
6. Первые представители американского панк-рока: Игги Поп и группа «Stooges»
7. Американский джаз-рок (фьюжн) и его представители. Американский психоделический рок.

8. Британский хард-рок и его представители. Творчество групп «Deer purple» и «Led Zepelin».

Ключевые понятия и термины: хард-рок, джаз-рок, психоделический рок, арт-рок, рок-оперы, фолк-рок, биг-бит.

Выполнить:

1. Ответить на поставленные вопросы (устно).
2. Подготовить сообщение на любой вопрос семинара.

Литература: [4; 10; 13]

Тема 8. Музыка массовых жанров в 70-е годы XX века

1. Рок-музыка. Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос — супер-звезда».
2. Трансформация хард-рока в хэви-метал. «Black sabbath» — первые представители «тяжелого металла».
3. Зарождение и развитие дискотечного движения.
4. «Второе пришествие» панк-рока в Великобритании.
5. Музыка «новой волны» — результат симбиоза «диско» и панк-рока.
6. Электронная музыка.
7. Итальянская эстрада и ее представители.
8. Французская эстрада и ее представители.

Ключевые понятия и термины: рок-музыка, рок-опера, хэви-метал, хард-рок, панк-рок, диско, электронная музыка, эстрада.

Выполнить:

1. Ответить на поставленные вопросы (устно).
2. Подготовить презентацию по одному из вопросов семинара.

Литература: [4; 10; 13]

Тема 9. Развитие музыки массовых жанров в 80 — 90-е гг.

1. Хэви-метал: трэш-метал. Спид-метал. Уайт-метал. Блэк-метал. Дзэ-метал. Дум-метал. Готик-метал. Пост-панк и хардкор как поздние ступени развития панк-рока.
2. Танцевальная музыка и ее разновидности. «Евро-диско». Техно. Рейв. Транс. Рок-авангард как результат слияния рока, джаза, фольклора и академических жанров.
3. Грандж как результат синтеза традиций панк-рока и «тяжелых» разновидностей жанра.
4. Брит-поп как подытоживание достижений массовой музыкальной культуры 60 — 90-х гг.

Ключевые понятия и термины: трэш-метал, спид-метал, уайт-метал, блэк-метал, дзэ-метал, дум-метал, готик-метал, пост-панк, хардкор, брит-поп, грандж, «евро-диско», техно, рейв, транс, рок-авангард.

Выполнить:

1. Ответить на поставленные вопросы (устно).
2. Подготовить сообщение по одному из вопросов семинара.

Литература: [[10](#); [14](#); [17](#)]

Тема 10. Советская массовая музыка в 30 — 60-е гг.

1. Первые образцы советского джаза.
2. Джаз-оркестры в СССР.
3. Творчество композиторов-песенников.
4. Музыка кино и телевидения.
5. Социокультурные и эстетические предпосылки возникновения авторской песни. Ее первые представители. Творчество Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора, А. Городницкого, А. Дулова, Е.Клячкина.

Ключевые понятия и термины: джаз, джаз-оркестры, авторская песня, композитор-песенник, советский джаз.

Выполнить:

1. Ответить на поставленные вопросы (устно).
2. Подготовить презентацию по одному из вопросов семинара.

Литература: [[10](#); [14](#); [17](#)]

Тема 11. Советская массовая музыка в 60 — 70-е гг.

1. Жанр массовой песни. Творчество композиторов-песенников.
2. Возникновение вокально-инструментального жанра как отклик на британский биг-бит. Творчество вокально-инструментальных ансамблей.
3. Слияние элементов фольклора и современных ритмов в творчестве вокально-инструментальных ансамблей.
4. Эстрадная песня в 70-е гг. Творчество Ю. Антонова, В. Добрынина, Р. Паулса, Д. Тухманова, Э. Ханка, В. Шаинского, И. Якушенко.
5. Эстрадная песня в республиках бывшего СССР (общий обзор).
6. Возникновение первых «подпольных» советских рок-групп.
7. Первые советские рок-оперы.
8. Зарождение арт-рока.
9. Возникновение фолк-рока.
10. Электронная музыка.

Ключевые понятия и термины: рок-опера, арт-рок, фолк-рок, жанр массовой песни, вокально-инструментальный жанр.

Выполнить:

1. Ответить на поставленные вопросы (устно).
2. Подготовить презентацию по одному из вопросов семинара.

Литература: [[10](#); [14](#); [17](#)]

Тема 12. Музыка массовых жанров в 80 — 90-е гг.

1. Возникновение бард-рока («текст-рока»).
2. Арт-рок и его представители.
3. Авангард-рок и его представители.

4. Коммерциализация рок-музыки. Регионализация рока.
5. Формирование андерграунда. Панк-рок. Фолк-рок. Ритм-энд-блюз.
6. Эстрадная музыка: «электро-поп» как эквивалент «евро-диско».
7. Застойные явления в российской эстраде.
8. Танцевальная музыка и ее разновидности.
9. Брит-поп как результат коммерциализации рок-музыки.

Ключевые понятия и термины: бард-рок, рок-опера, арт-рок, фолк-рок, ритм-энд-блюз, электро-поп, евро-диско, брит-поп, танцевальная музыка, жанр массовой песни, вокально-инструментальный жанр.

Выполнить:

1. Ответить на поставленные вопросы (устно).
2. Подготовить сообщение по одному из вопросов семинара.

Литература: [[10](#); [14](#); [17](#)]

Тема 13. Массовая музыкальная культура как объект рецензирования

1. Сущность рецензирования.
2. Миграции музыки.
3. Массовая музыкальная культура и ее рецензирование. Взгляды ведущих ученых.

Ключевые понятия и термины: массовая музыкальная культура, рецензирование, миграция, миграция музыки, рецензирование массовой музыкальной культуры.

Выполнить:

1. Ответить на поставленные вопросы (устно).
2. Подготовить эссе на тему «Массовая музыкальная культура как оппозиция академическому музыкальному искусству».

Литература: [[8](#)]

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. В чем суть социологического понимания массовой культуры?
2. В чем сущность процессов омассовления современного общества и массофикации общественного сознания?
3. В чем причины появления и становления массового человека как особого социального феномена?
4. Каковы положительные и отрицательные черты массового человека?
5. Миражи массовой культуры.
6. Ваше отношение к понятию хит, шлягер?
7. Дионисийское и апполонистическое начала в современной популярной музыке.
8. Имидж «звезды» в современном шоу-бизнесе.
9. Социальный портрет потребителя массового музыкального продукта.
10. В чем заключена сущность музыки относимой к массовой музыкальной культуре.
11. В чем состоит ее принципиальное отличие от музыки классической и народной?
12. В чем принципиальное различие между исполнением и восприятием музыки «серьезной», академической и развлекательной, потребительской? Каковы взаимоотношения между ними в настоящее время?
13. Назовите основные формы массовости, обнаруживаемые в популярной музыке.
14. Что объединяет потребительскую музыку и потребительские формы других видов искусства.
15. Каковы причины появления термина «авторская» (бардовская) песня? И чем обусловлено время ее появления?
16. Наследником каких традиций выступает современная авторская (бардовская) песня?
17. Раскройте место и роль масс-медиа в создании и распространении массовой музыкальной культуры.
18. Современная эстрада в оценках зрителей (анализ качества и уровня).
19. Традиционные и новые жанры массовой музыкальной культуры.
20. Ценности и «антиценности» массовой культуры: влияние на жизненные силы людей.
21. Стереотипы массовой культуры.

7.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятия «массовая культура», «элитарная культура», «массовое общество», «народная культура».
2. Массовая музыкальная культура как явление социокультурной ситуации.
3. Сущность и содержание массовой культуры, основные элементы (виды, жанры).
4. Функции массовой культуры. Традиционное и новое.
5. Технологические и социальные предпосылки возникновения феномена массовой культуры.
6. Тенденции развития массовой музыкальной культуры.
7. Популярная музыка как элемент массовой культуры.
8. Кинематограф как элемент массовой культуры.
9. Современное телевидение как основной элемент и инструмент массовой культуры. Основные каналы.
10. Городские праздники. Увеселения и зрелища как элемент массовой культуры.
11. Реклама как элемент массовой культуры.
12. СМИ как инструмент массовой культуры.
13. Компьютер как канал распространения массовой культуры.
14. Печатная продукция как канал распространения массовой культуры.
15. Современная индустрия культуры «шоу-бизнеса».
16. Видеопродукция, видеоклипы. Их значение в субкультуре молодежи.
17. Сленг, китч в различных субкультурах.
18. Мода как канал распространения массовой культуры.
19. Коммерциализация культуры и творчество.
20. Массовая культура в западном и отечественном общественном сознании.
21. Психические основания восприятия массовой культуры различными социально-демографическими группами (теория М. Маклюэна, З. Фрейда, Э. Фромма и др.)
22. Массовая культура и политика.
23. Социально-экономические эффекты развития массовой музыкальной культуры.
24. Телевидение как механизм манипулятивного воздействия на массовое сознание.
25. Культура и язык. Влияние массовой культуры на трансформацию языка.
26. Амбивалентность воздействия массовой культуры на различные социально-демографические группы.
27. Механизм социально-правового регулирования массовой культуры.
28. Трансформирующее влияние массовой музыкальной культуры на современное образование.
29. Механизмы культурной селекции и роль цензуры.
30. Массовая культура как сфера реализации жизненных сил человека.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Массовая музыкальная культура» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой с использованием презентаций. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия, с целью самоконтроля отвечают на тестовые вопросы в конце лекции.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия и для самоконтроля. Помимо устной работы, проводится защита сообщений по теме семинарского занятия, сопровождающаяся обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия проводится тестирование в разных формах (ответить на готовые вопросы, составить тестовые вопросы самостоятельно), предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения, дискуссии, написание эссе с целью развития творческого потенциала.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	<p>студент (ка) имеет систематизированные, глубокие и прочные знания по всем разделам учебной программы по массовой музыкальной культуре, в частности, знает предмет и категориальный аппарат, особенности, структуру и основные задачи культурологического знания; фактологию и методологию музыки, основные этапы истории музыки, наиболее известных авторов культурологических и музыкальных систем, предоставляет развернутую характеристику, классифицирует и раскрывает специфику культурологических концепций, теорий и направлений, дает им аналитическую оценку и соотносит с историческим периодом (эпохой) на основе научной периодизации, раскрывает современные тенденции развития музыкально-культурологической мысли, исторические формы связи философии и культуры, толерантно относится к различным мировоззренческим системам, определяет основные тенденции современного развития массовой музыкальной культуры; умеет в письменной и устной форме правильно, логично и аргументировано представлять результаты умственной деятельности; делает обоснованные выводы и обобщения; точно использует научную терминологию (в том числе на иностранном языке), в совершенстве владеет инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умеет эффективно использовать их в постановке и решении научных и профессиональных задач; полно и глубоко усвоил (ла) основную и дополнительную литературу по массовой музыкальной культуре; способен (на) творчески решать сложные проблемы в рамках учебной программы; использует научные достижения других дисциплин; творчески самостоятельно работает на семинарских занятиях; показывает высокий уровень культуры исполнения заданий.</p>
Хорошо (4)	<p>студент (ка) имеет достаточно полные и систематизированные знания по учебной программе по массовой музыкальной культуре, в частности, знает предмет и структуру дисциплины, категориальный аппарат, основные этапы истории массовой музыкальной культуры, наиболее известных авторов культурологических и музыкальных систем, знаком с теориями, концепциями и направлениями массовой музыкальной культуры и соотносит их с историческим периодом (эпохой), раскрывает современные тенденции развития музыкально-культурологической мысли, толерантно относится к различным мировоззренческим системам; правильно излагает учебный материал; делает аргументированные выводы; использует научную терминологию; владеет инструментарием учебной дисциплины, умеет его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способен самостоятельно решать типовые задачи в рамках учебной программы по философии; усвоил рекомендованную программой основную и дополнительную литературу; ориентируется в теориях, концепциях и направлениях культурологии, дает им сравнительную оценку; качественно и самостоятельно работает на</p>

	семинарских занятиях, показывает высокий уровень культуры исполнения заданий.
Удовлетворительно (3)	студент (ка) имеет достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования по учебной программе дисциплины «Массовая музыкальная культура»; в достаточной степени воспроизводит учебный материал; делает выводы без существенных ошибок; проявляет понимание необходимой научной терминологии умеет использовать инструментарий учебной дисциплины для решения стандартных (типовых) задач в рамках учебной программы по массовой музыкальной культуре; частично обработал рекомендованную учебной программой основную литературу; ориентируется в базовых теориях, концепциях и направлениях массовой музыкальной культуры; вероятно, работал на семинарских занятиях; имеет допустимый уровень культуры исполнения заданий.
Неудовлетворительно (2)	Студент (ка) имеет фрагментарный, недостаточно полный объем знаний по учебной программе дисциплины «Массовая музыкальная культура»; демонстрирует неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях; работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; наличие в ответе существенных логических ошибок; низкий общий уровень культуры ответа.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Александрова, Н. А. Танец модерн: пособие для начинающих / Н. А. Александрова, В. А. Голубева. – СПб. : Лань, 2011. – 128 с.](#)
2. [Верменич, Ю. Т. Джаз: История. Стили. Мастера Ю. Т. Верменич. – СПб. : Планета музыки, 2011. – 608 с.](#)
3. [Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. Г. Емохонова. — 8-е изд., стер. — М. : Академия, 2012. — 544 с.](#)
4. [История зарубежной музыки. XXвек : учеб. пособие / отв. ред. Н. А. Гаврилова. – М. : Музыка, 2005. – 576 с.](#)
5. [Каверин, Б. И. Культурология : учеб. пособие / Б. И. Каверин. — М. : Юнити, 2005. — 288 с.](#)
6. [Конен, В. Рождение джаза / В. Конен. –М. : Сов. композитор, 1990. – 320 с.](#)
7. [Королев, О. К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп- музыки : термины и понятия / О. К. Королев. –М. : Музыка, 2006. – 168 с.](#)
8. [Массовая культура : учеб. пособие / К. В. Акопян, А. В. Захаров, С. Я. Кагарлицкая и др. –М. : Альфа-М, 2004. – 304 с.](#)
9. [Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр / Д. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова, Н. Н. Фомина, В. В. Березин, Е. П. Кабкова и др. — СПб. : Питер, 2008. — 464 с.](#)
10. [Мировая художественная культура. XX век : кино, театр, музыка / Л. М. Баженова, Л. М. Некрасова, Н. Н. Курчан, И. Б. Рубинштейн. — СПб. : Питер, 2008. — 432 с.](#)
11. [Михеева, Л. В мире оперетты : путеводитель / Л. Михеева, А. Орелович. – Л. : Сов. композитор, 1977. – 383 с.](#)
12. [Мошков, К. Индустрия джаза в Америке. XXI век / К. Мошков. –СПб. : Лань, 2013. – 640 с.](#)
13. [Музыкальная культура США XX века: учеб. пособие / отв. ред. М. В. Переверзева. –М. : Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2007. – 408 с.](#)
14. [Набок, И. Рок-музыка: эстетика и идеология : \(в помощь лектору\) / И. Набок. – Л. : Знание, 1989. – 32 с.](#)
15. [Панасье, Ю. История подлинного джаза / Ю. Панасье. –Л. : Музыка, 1978. – 128 с.](#)
16. [Овчинников, Е. История джаза. В 2-х выпусках : учебник. Вып. 1 / Е. Овчинников. –М. : Музыка, 1994. – 240 с.](#)
17. [Эстрада в России. XX в. : энциклопедия / отв. ред. Е. Д. Уварова. –М. : Олма-Пресс, 2004. – 862 с.](#)

Дополнительная:

1. [Александрова, Н. А. Джаз-танец : учеб. пособие для начинающих / Н. А. Александрова, Н. Макарова. – СПб., 2012.](#)
2. [Великие люди джаза / под ред. Мошкова. – СПб. : Лань, 2009. – 736 с.](#)
3. [Джаз. XX век : Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. –СПб. : Скифия, 2001. – 564 с.](#)

4. Зарилова, Л. С. Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и музыкальном искусстве / Л. С. Зарилова. –М., 2009.
5. Кинус, Ю. Джаз: истоки и развитие / Ю. Кинус. - Ростов-н/Д : Феникс, 2011. – 491 с.
6. Мошков, К. Блюз: Введение в историю / К. Мошков. –СПб. : Лань, 2010. – 384 с.
7. [Розин, В. М. Культурология : учебник / В. М. Розин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Гардарики, 2003. — 464 с.](#)
8. [Романов, Ю. И. Культурология / Ю. И. Романов. — СПб. : Питер, 2008. — 208 с. — \(Краткий курс\).](#)
9. Цукер, А. Рок и симфония / А. Цукер. - М., 1993.

Интернет-источники:

10. Культурология. Краткий тематический словарь / Г.В. Драч, Т.П. Матяш // Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Dict_Tem/04.php
11. Культурология. Теория, школы, история, практика. Библиотека по культурологии. С приложением тестовых заданий: [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://www.countries.ru/library.htm>
12. Культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под научн. ред. проф. Г.В. Драча. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 576 с. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://arts.adynet.ru/bibl/drah%20g.v/untitled-1.htm>
13. Культурология: электронный учебник. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <http://cultural-science.ru>

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

В процессе преподавания дисциплины «Массовая музыкальная культура» используются информационные технологии.