

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Российский государственный профессионально-педагогический университет"
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МАССМЕДИА

Направление подготовки: 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Креативные индустрии и менеджмент в образовании

Формы обучения: очная

Квалификация (степень) выпускника: Магистр

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.
в академических часах: 108 ак.ч.

Проректор по образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Разработчики:

Доцент кафедры музыкально-компьютерных технологий,
кандидат культурологии .

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - дать сжатое и, вместе с тем, по возможности полное и систематичное освещение основных «событий» драматической истории музыки массмедиа, развертывающейся на протяжении ушедшего столетия

Задачи изучения дисциплины:

- обозначить важнейшую проблематику культурологического и музыкально-эстетического плана, связанную с данной сферой художественного творчества;
- освоить систему основных понятий и категорий, используемых в музыкально-информационной среде масс-медиа;
- выявить основные составляющие современной музыкальной индустрии;;
- сформировать представление о формах работы и навыках, необходимых менеджерам-продюсерам, организующим этот процесс.

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

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Создает на русском и иностранном языках письменные тексты научного и официально-делового стилей речи в сфере профессиональной деятельности

Знать:

УК-4.1/Зн2 Профессиональную лексику, в том числе на иностранном языке

УК-4.1/Зн3 Правила составления текстов научного и официально-делового стилей

Уметь:

УК-4.1/Ум1 Создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и официально-делового стилей речи в сфере профессиональной деятельности

УК-4.2 Представляет результаты проектной, научно-исследовательской, аналитической и иных видов профессиональной деятельности в различных формах (отчетов, статей, выступлений на научно-практических конференциях и др.) на русском и иностранном языках с использованием коммуникативных и цифровых технологий

Знать:

УК-4.2/Зн1 Современные коммуникативные технологии в организации академического и профессионального взаимодействия

Уметь:

УК-4.2/Ум1 Представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.01 «Музыкальная культура массмедиа» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 3.

Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

Б1.О.01.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации;

Б1.О.01.03 Культура научной речи;

Б1.О.01.04 Цифровые технологии и анализ данных;

Б2.О.02(П) Эксплуатационная практика;

Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы;

Б2.О.03(П) Научно-исследовательская работа;

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика;

Б1.В.ДВ.01.01 Сценарное мастерство;

Б2.О.05(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика;

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лабораторные занятия (часы)	Лекционные занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Третий семестр	108	3	34	28	6	65	Зачет (9)
Всего	108	3	34	28	6	65	9

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела, темы	Всего	Лабораторные занятия	Лекционные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Зарубежная музыкальная культура массмедиа	64	18	4	42
Тема 1.1. Музыкальное искусство массмедиа как явление культуры XX века. Роль континентальных музыкальных традиций Нового Света.	12	4	2	6
Тема 1.2. Фольклор США. Кантри-энд-вестерн. Блюз. Коммерциализация фольклора, блюзовые генерации.	10	2		8
Тема 1.3. Джаз. Генезис и типологические характеристики. Стилиевые разновидности.	12	2	2	8
Тема 1.4. Испанская и американская гитара. Звездные имена.	10	2		8
Тема 1.5. Рок-эпоха. Обзор основных направлений.	10	4		6
Тема 1.6. Metal music.	10	4		6
Раздел 2. Отечественная музыкальная культура массмедиа	35	10	2	23
Тема 2.1. Отечественная эстрада в советский период. Рок в России. Легенды питерского и уральского рока.	14	4	2	8
Тема 2.2. Поп-культура в России и за рубежом. Жанровая палитра. Аранжировка и саунд.	11	2		9
Тема 2.3. Тенденции развития массовой музыкальной культуры в 80-90 гг и начала XXI века	10	4		6
Итого	99	28	6	65

5. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Зарубежная музыкальная культура массмедиа

Тема 1.1. Музыкальное искусство массмедиа как явление культуры XX века. Роль континентальных музыкальных традиций Нового Света.

Основные характеристики явления, определение. Фонозапись и средства массовой информации. Альтернативная терминология: музыка быта, «третий пласт», популярная музыка, мезамузыка, развлекательная, прикладная, легкая, Unterhaltungsmusik. Отличительные черты музыкальной культуры массмедиа: преимущественно «аудиальный» связанный с использованием технических средств способ распространения и фиксации. Гедонистически-релаксационная функция. Композитор и исполнитель, проблема текста. Множественность традиций, направлений и стилей как специфическая черта музыкальной культуры XX века. Формирование и основные этапы развития масс-медиа. Исторические предтечи и аналогии. Музыка США и Латинской Америки как новый и во многом определяющий фактор развития мировой музыкальной культуры. Песенные и танцевальные жанры, танцевальные ритмоформулы. Перемены в интонационном языке. Визуализация музыкального образа: кинематограф и телевидение, видеоклип.

Тема 1.2. Фольклор США. Кантри-энд-вестерн. Блюз. Коммерциализация фольклора, блюзовые генерации.

Южный и северный фольклор. Песенно-танцевальная традиция Британских островов на территории Америки (англо-кельтская баллада, джигга, риле, хилбилли). Американские фольклористы (Сесил Шарп, Алан Ломакс и др.). Музыка кантри и творчество Джимми Роджерса.

Блюз как ярчайшее явление американского фольклора. Инструментарий и первые исполнители: Биг Билл Брунзи, Лидбелли, Миссисипи Фрид МакДауэл, Роберт Джонсон. Коммерциализация американского фольклора и творчество Мадди Уотерса. Блюзовые генерации: буги-вуги, ритм-энд-блюз, рок-н-ролл. Виртуозы ритм-энд-блюза (Эрик Клэптон, Гари Мур, Стив Рэй Вozn). Рок-н-ролл и Элвис Пресли. Ярчайшие представители эпохи инвенторства (Мик Джаггер, Джон Майал, Эрик Клэптон, Джимми Пейдж). Folk-festival и мировые блюзовые фестивали.

Тема 1.3. Джаз. Генезис и типологические характеристики. Стилиевые разновидности.

Рэгтайм, рождение джаза и первые джазовые составы. Новоорлеанский стиль и его представители (Бадди Болден, Джелли Ролл Мортон, Ник Лярокко, Кинг Оливер). Роль Чикаго в формировании классического стиля. Студии звукозаписи. Коммерциализация джазового искусства. Ведущие представители классического джаза: Бесси Смит, Луи Армстронг. Эра свинга и творчество Дюка Эллингтона. Новации бибопа (Колман Хокинс, Чарли Паркер). Кул-джаз и творчество Лестера Янга. Фри, фьюжн, эклектик, модальный джаз-авангард и традиция (Майлс Дэвис, Телониус Монк, Диззи Гиллеспи, Чик Кория). Проявления джазовой специфики в формировании звука, мелодике и ритме. Импровизация, аранжировка, фактура и саунд. Джазовые инструменты и составы. Словарь джазовых терминов.

Мировые джаз-фестивали: Швейцария, Англия, Америка, Россия. Обзор сайтов в интернете. Фильм «Джаз».

Тема 1.4. Испанская и американская гитара. Звездные имена.

История гитары. Бытовая и концертная гитары. Испанская школа и традиция фламенко (Пако де Лусия). Американская гитара и блюз (Миссисипи Фрид МакДауэл, Биг Билл Брунзи). От аккомпанемента к солирующему инструменту. Электрификация и метаморфозы гитары. Новые приемы игры, гитарные «примочки». Выдающиеся гитаристы-новаторы (Джанго Рейнхардт, Чарли Кристиан, Лауриндо Альмейда, Чарли Берд). Гитара как символ рок-эпохи. Звезды британского и американского рока (Джимми Хендрикс, Джо Сатриани, Джимми Пейдж, Эрик Клэптон, Гари Мур). Искусство импровизации и фьюжн (Эл ди Меола, Джон МакЛафлин, Карлос Сантана, Джордж Бенсон). Фильм «Самоучитель игры на гитаре».

Тема 1.5. Рок-эпоха. Обзор основных направлений.

Молодежное брожение в США 50-х и рок-н-ролл. Движение хиппи, культура джемсейшн и

рождение рока.
Английский бит, творчество Beatles и Rolling Stones (блюз-рок). Рок-музыка – «британская школа блюза». Алексис Корнер и Джон Майал. Джимми Хендрикс и рок-культура. Хард-рок как ведущее стилевое направление в рок-музыке. Характерные черты: опора на блюзовую интонационную систему; балладность как одна из констант; от сингла к рок-композиции, от риффа к пассакальности. Творчество Led Zeppelin, Gun's & Roses, Deep Purple, Aerosmith.
Лондонский андеграунд и психоделия. Pink Floyd — основоположники арт-рока. Творчество King Crimson. Тяготение к крупной форме, световые эффекты, усиление роли технических средств, использование аутентичного инструментария. Сексуальная революция, театрализованное шоу и глэм-рок. Музыкальная композиция и видеоклип, полистилистика. Творчество Дэвида Боуи и Фредди Меркьюри. Жанровые характеристики, тематика и тексты, вокализация, инструментальные композиции. Образный строй и эстетика.

Тема 1.6. Metal music.

Metal music: металлический рок и black metall. Претворение национальных (германоскандинавских) языческих традиций, мифология и литература fantasy: северная природа, деяния викингов, мистика архаических культов. Классификация направлений metal music (black, death, doom, gothic, thrash и др.). Ведущие группы: Celtic Frost, Ozzy Osborn, Metallica, Ulver, Mayhem, Sepultura и др. «Черная месса» на стихи Уильяма Блейка (Ulver). Новый тембровый мир в metal music: спецэффекты: fuzz, distortion, Wah-wah и др. Специфические музыкально-выразительные средства: лад, аккордика, ритм, мелодика, характер вокализации.

Раздел 2. Отечественная музыкальная культура массмедиа

Тема 2.1. Отечественная эстрада в советский период. Рок в России. Легенды питерского и уральского рока.

Советская эстрада как развлекательное и концертно-коммерческое искусство. Исходные жанры: сентиментальные романсы, цыганская песня, русский шансон. Влияние джаза и американского мюзикла на отечественную эстраду первой половины XX века (И. Дунаевский, Л. Утесов). Барды в России – от А. Вертинского до А. Розенбаума. Творчество В. Высоцкого.

Звезды советской эстрады 70 - 80 гг. ВИА и особенности новой эстрады. Творчество А. Рыбникова и Д. Тухманова, альбом «По волне моей памяти». Музыка к кинофильмам. Рок в СССР. Первые профессиональные рок-группы. Студийные записи. Своеобразие отечественного рока. Современные рок-центры: Санкт-Петербург и Екатеринбург. Легенды рока: Машина времени, Аквариум, ДДТ, Чайф, Агата Кристи, Наутилус Помпилиус и др. Рок-клубы и рок-фестивали.

Тема 2.2. Поп-культура в России и за рубежом. Жанровая палитра. Аранжировка и саунд.

Понятие поп-культуры, специфика и эстетика. Китч и творчество Энди Уорхола – переворот в искусстве 60-70 гг. Коммерциализация, популяризация и тиражирование. Шоу-бизнес. Социокультурный контекст. Поп-звезда: ампула и имидж. Оппозиция рок- и поп-культуры. Гомогенизация искусства. Жанровая палитра: соул, диско, брейк-данс, рэп, многочисленные танцевальные жанры. Роль аранжировки. Видеоклип и саундтрек. Поп-культура и средства массовой информации.

Тема 2.3. Тенденции развития массовой музыкальной культуры в 80-90 гг и начала XXI века

Проявление кризисных тенденций в 90 годы. Изменение музыкального этоса, инфантилизация. Саунд и аранжировка – основные параметры нового искусства. Художественное произведение и его феномен в современной культуре. Места времяпровождения: клубы и дансинги, питейные заведения. Ди-джей - новый музыкальный герой.

Техническая революция. Роль техники в современной музыкальной культуре. Компьютерная обработка и ремиксы. Техно-энд-хауз в дельте авангарда. Альтернативные направления. Всеобщая визуализация (видеоклип, сценическое шоу). Техника коллажа (классика в

ремиксе). Электронная, электроакустическая и экспериментальная музыка.

6. Рекомендуемые образовательные технологии

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и престаает быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).
2. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.
3. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;
- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;
- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);
- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Мешкова, А. С. Массовая музыкальная культура / А. С. Мешкова, А. Г. Коробова. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2023. - 148 - 978-5-507-46294-0. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/307499> (дата обращения: 07.06.2024). - Режим доступа: по подписке

Основная литература

1. Соловьев, А. И. Современные технологии массмедиа / А. И. Соловьев. - Минск: БГУ, 2018. - 279 - 978-985-566-592-3. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/book/180506> (дата обращения: 07.06.2024). - Режим доступа: по

подписке

7.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
Не используются.

Ресурсы «Интернет»

1. <http://gpntb.ru> - Публичная электронная библиотека
2. <http://stratum.pstu.as.ru> - Электронная библиотека
3. <http://vusnet.ru> - Российский гуманитарный интернет-университет
4. <http://elibrary.ru/defaultx.asp> - Научная электронная библиотека
5. <http://www.jazzpla.net/> - Планета джаза
6. <http://www.music-dic.ru/karta.html> - Музыкальная энциклопедия
7. <http://lib-notes.orpheusmusic.ru> - Библиотека нот и музыкальной литературы

7.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. Office Professional Plus;
2. Операционная система Windows;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

7.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Для практических занятий

Учебная аудитория имени Г. М. Лисовской / Компьютерный класс (7-205)

Для самостоятельной работы

Читальный зал помещение для самостоятельной работы (2-231)