

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 02.06.2025 15:18:48

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

Музыкальная эстетика

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.05.05 Музыковедение
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2024

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

Автор-составитель: к. иск., доцент П. А. Чернобривец

Рецензент: к. иск., доцент Александрова Е.Л.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры теории музыки
«28» июня 2024 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
6.1. Список литературы	12
6.2. Интернет-ресурсы	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	13
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	13
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	13
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	14
8.4. Контрольные материалы	17
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	19
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	19

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Музыкальная эстетика» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о характере звукового, музыкального восприятия
- изучение основ музыкальной логики, теории музыкального стиля, музыкальной психологии
- осознание специфики художественного отражения в музыкальном искусстве
- определение места и значения музыки в общей системе искусств
- освещение отдельных эстетических, философских и исторических концепций музыкального искусства

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Музыкальная эстетика» входит в вариативную часть (Дисциплины по выбору студента) Блока 1 ОПОП по специальности 53.05.05 Музыковедение. Курс музыкальной эстетики занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «Философия культуры», «История русской музыки», «История зарубежной музыки», «Эстетика».

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
	Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы про-	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народ-

фессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	ной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестр
		8-й
Контактная аудиторная работа	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	65	65
Вид промежуточной аттестации		30
Общая трудоемкость: Часы	99	99
Зачетные единицы	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная работа (час.)	Самостоятельная работа (час.)
1	Введение. Музыкальное восприятие. Музыкальное мышление. Общая характеристика	5	2	3
2	Внутренняя организация, свойственная музыкальному мышлению. Применение законов логики к музыкальному мышлению	10	4	6
3	Музыкальное пространство. Музыкальное время. Движение в музыке	12	4	8
4	Материальная составляющая музыкального явления	6	2	4
5	Интонационное (содержательное) восприятие музыки как результат процесса отражения. Музыкальное сознание субъекта	8	2	6
6	Творческий акт: условия реализации	8	2	6

7	Свобода, необходимость, случайность в рамках творческого процесса. Область истинного в музыкальном искусстве. Соотношение действия объективных и субъективных факторов	8	2	6
8	Общая оценка процесса исторического развития музыкальной системы. Проблемы музыкального стиля	12	4	8
9	Проблемы музыкальной психологии	10	4	6
10	Музыка – вид искусства	10	4	6
11	Вопросы философии музыки. Философское осмысление проблем музыкального искусства. (Исторический обзор)	10	4	6
	Итого	99	34	65

5.2. Содержание программы

Введение. Обзор тем курса, учебной и научной литературы. Музыкальная эстетика как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих наук.

Тема 1. *Музыкальное восприятие. Музыкальное мышление. Общая характеристика.*

Физические и физиологические предпосылки реализации музыкальной данности. Звук. Его акустические свойства. Звук – звучание – музыка. Процесс *звукового* восприятия — и процесс *музыкального* восприятия. Их органическая взаимосвязь. Естественные причины возникновения музыкального ощущения. Всеобщность, изначальная необходимость данного ощущения для каждого индивидуума.

Субъективность музыкального восприятия. Сложность и неоднозначность проблемы соотношения объективного и субъективного в музыкальном искусстве.

Факторы музыкального восприятия. Информативный фактор – первопричина возникновения и развития звуковых представлений. Фактор эмоциональной реакции – следствие деятельности нервной системы в процессе физиологической «обработки» звукового сигнала. Фактор «качественной оценки» воздействующего извне импульса. Фактор фиксации и закрепления определенного звукового эффекта в памяти.

Предпосылки для очевидного «снижения» роли информативного фактора в музыке. Сравнение с проявлением информативной функции зрительных впечатлений. Соотнесение интенсивности эмоциональной реакции в момент воздействия звукового - и светового сигналов.

Основные свойства *звукового* восприятия. Влияние акустических закономерностей и особенностей строения слухового аппарата на представление субъекта о характере воспринимаемого звучания.

Первичные способы пробуждения музыкального начала. Бессознательное музыкальное. Психологический анализ типичных фольклорных форм. «Эффект озвучивания». Путь к интонированию через повышено-эмоциональное высказывание, выражение. Имитирование: «эффект звукового бумеранга». Проявление неосознанного творческого потенциала созидания.

Понятие музыкальной интонации. Определение термина, его трактовка в трудах Б. В. Асафьева. Современный взгляд; возможные интерпретации. «Интонационное качество» музыкального материала. Интонация бессознательная и осознанная.

Осознанное интонационное восприятие. Ощущение содержательной насыщенности музыкальных элементов. Целостная характеристика интонации. Ее базовые свойства.

Внутреннее интонирование – как специфическая форма мышления. Музыкальное мышление. Соотнесение с привычными, традиционно описываемыми типами мышления.

Тема 2. *Внутренняя организация, свойственная музыкальному мышлению. Применение законов логики к музыкальному мышлению.*

Возможность фиксации границ отдельных интонационных ячеек. Проблема их дифференциации. Основные музыкально-содержательные единицы. Музыкальный образ. Музыкальная идея (музыкальная мысль). Музыкальный персонаж.

Интонационная единица – как элемент логической организации. Особенность действия общих законов логики. Основные причины их видоизменения, трансформации.

Невозможность фактического «отождествления» простого интонационного элемента с простым логическим понятием. Установление компромиссной формы, содержащей в себе внешнюю аналогию понятию.

Музыкальный образ как наиболее очевидный пример «компромиссной» единицы в системе логической организации музыкального мышления. Иллюзорность музыкального образа. Псевдоконкретность. Псевдопонятийность. Психологическое обоснование образного мышления как объективно присущего любому воспринимающему индивидууму.

Выделение минимального по протяженности интонационного элемента – музыкальной идеи. Краткость, мгновенность ее действия. Множественность музыкальных идей. Количественная неопределенность и условность их дифференциации.

Сложность и противоречивость действия музыкальной логики. Неоднозначность трактовки отправной, первичной смысловой единицы. Невозможность четкого ее отчленения от последующих. Непредсказуемость результата любой логической операции. Реальность и актуальность сосуществования и взаимодействия различных способов познания художественного содержания.

Уровни музыкального восприятия.

Музыкальное действие. Музыкальный сюжет. Психологические предпосылки его образования и относительного оформления в нашем сознании. Персонификация музыкального образа. Сюжет в программной и непрограммной музыке. Разновидности и различия трактовки музыкальной программы. Символическая программа. Синтез художественных средств – первичная основа программности. Музыкальный сюжет как закреплённый в памяти «конспект» мысленно-чувственных впечатлений в их логической последовательности.

Тема 3. *Музыкальное пространство. Музыкальное время. Движение в музыке.*

Предпосылки образования пространственных отношений в музыке. Физическое, физиологическое, психологическое обоснование. Роль ассоциативного фактора. Пространство реальное – и пространство воображаемое.

Акустическое пространство. Влияние пространственного распределения на процесс звукового, а значит – и музыкального восприятия.

«Внутреннее» музыкальное пространство. Рассмотрение различных средств (мелодических, гармонических, метроритмических, фактурных, динамических, тембровых, композиционных), способствующих его «реализации» в сознании. Пространственные координаты.

Пространство конкретное – и абстрактное. Неопределенность и нечеткость их разграничения. Иллюзорность большей части конкретных пространственных ощущений.

Аналогичность иным формам проекции зрительного результата (а также, в меньшей степени – результата осязания, вкуса, обоняния) на слуховое восприятие. Анализ примеров действия «цветного» слуха, образования эффекта игры светотени в музыке и т. д.

Проблема музыкального времени. Временная природа музыки. Действие во времени. Развитие во времени. Движение во времени. Представление о замене пространственных отношений временными.

Различные философские концепции времени. Время относительное и абсолютное. Временность как понятие. Время историческое.

Время в качестве меры и время в качестве ощущения. Течение времени. Его зависимость от характера движения. Эффект видоизменения течения времени. Ускорение и замедление процесса.

Две формы существования времени в музыке, их параллелизм. Фиксация «времени прослушивания» – и внутреннее восприятие течения времени.

Анализ «временных» музыкальных средств. Темп, ритм, метр, процесс формообразования. Метрическая организация как способ установления собственного, независимого временного эталона. Роль периодичности.

Эффект «расширения» временных границ музыкального произведения. Инертность, иллюзия бесконечности развертывания событий, безостановочности изначально заданного движения.

Рассмотрение примеров действия времени в музыке на различных уровнях. Течение времени – и его субъективное ощущение. Временное представление музыкальной формы. Осмысление музыкального сюжета во времени.

Соотнесение категорий «пространство» – «время» – «движение». Движение – преобразование – развитие. Основные фазы, характерные для движения любого типа. Начальная и конечная точка. Цель и направленность движения.

Движение музыкальных элементов. Движение на основе проявления функциональных взаимоотношений внутри ладовой системы. Реализация движения «крупного плана» – и, как результат, становление музыкальной формы.

Представление о художественном произведении как о самодостаточной, замкнутой и цельной композиции. Своеобразие восприятия первичного, начального «толчка» и завершения процесса. Стадия торможения. Эффект «остановки движения». Проблема драматургического финала.

Комплексное движение музыкальных элементов. Ощущение взаимного устремления *интонационных единиц*.

Реализация принципов действия музыкальной логики в условиях непрекращающегося потока движения. Предварительный прогноз – и окончательное суждение.

Возникновение и чувственное восприятие музыкальных идей в процессе движения. «Интонационное перетекание».

Различные типы направленности движения. Их классификация.

Статическое состояние. Способы его музыкального воплощения. Центр притяжения – и устой. Ощущение статичности – как следствие преодоления устремленности к определенной цели. Эффект присутствия «бесконечного» движения.

Тема 4. Материальная составляющая музыкального явления.

Звуковая материя. Ее отношение к музыке. Материальные предпосылки образования физиологических, психологических процессов в рамках эмоциональной и интеллектуальной деятельности человеческого индивидуума, в результате которых возникает феномен *музыкального ощущения, музыкального мышления*.

Понятие музыкальной ткани. Ее определение. Музыкальная ткань – один из уровней музыкального познания. Общая характеристика иных уровней познания в музыке. Их неразделимость в процессе естественного восприятия.

«Иллюзия материальности» музыкального образа, музыкальной идеи. Психологическое обоснование данного явления.

Тема 5. Интонационное (содержательное) восприятие музыки как результат процесса отражения. Музыкальное сознание субъекта.

Отражение картины окружающего мира. Относительная адекватность возникающего образа явления. Момент искажения. Субъективность. Зависимость от строения и особенностей функционирования органов чувств человека.

Отражение «через слух». Взаимодействие с другими отраженными образами, одновременно рождающимися и совместно перерабатываемыми в сознании.

Главные, определяющие стадии отражения. Возникновение вторичной фазы отражения в момент возможного пробуждения творческого потенциала (в условиях реализуемого творческого акта). Ее специфика.

Музыкально-интонационная база субъекта. Ее свойства. Материальная часть. Зависимость от процесса отражения. Функциональные отношения составляющих элементов. Их переменность. Причины возникновения данных отношений: музыкальные и немusические.

Внутренний «музыкальный мир» индивидуума. Его насыщенность. Пристрастия. Приоритеты. Эстетические оценки. Воззрения. Сложность их пояснения на уровне логики.

Факторы проявления музыкального сознания.

Уровень музыкального мышления. Количественная характеристика интонационной базы субъекта. Творческий, интеллектуальный потенциал, личностные качества: оценка их влияния на процесс отражения. Интенсивность мышления. Способность к самоанализу.

Определение авторского стиля через понятие музыкально-интонационной базы субъекта.

Тема 6. Творческий акт: условия реализации.

Возможность выявления творческих данных, творческого потенциала у любого индивидуума. Разновидности творческого акта. Творческий субъект: слушатель, исполнитель, композитор. Рассмотрение особенностей, характеризующих данный процесс, на примере анализа композиторской деятельности.

Роль слуховых данных. Природные качества творческого индивидуума.

Наличие достаточно обширной, полноценной музыкально-интонационной базы, представляющей изначальный, исходный материал.

Степень оформленности отношений внутри интонационной базы.

Расшифровка понятия «композиторские данные».

Желание самовыражения. Его естественные основания. Некоторые внутренние свойства музыкально-интонационной базы, создающие предпосылки для его возникновения. Причины нереализованности желания самовыражения. Различные концепции творческого акта.

Профессионализм композитора. Его главные составляющие. Принципиальные отличия от показателей профессионального уровня музыканта иной специализации. Творческое вдохновение. Психологическое объяснение данного феномена.

Особенности творческого процесса у музыканта-исполнителя. Результат исполнительского творческого акта. Зависимость от авторской установки. Инструмент исполнителя – «инструмент» композитора.

Слушатель как субъект творчества. Условия реализации полноценного творческого акта при прослушивании музыки. Его специфика. Несопоставимость его непосредственного результата с результатом творческого устремления исполнителя, композитора.

Тема 7. Свобода, необходимость, случайность в рамках творческого процесса. Область истинного в музыкальном искусстве. Соотношение действия объективных и субъективных факторов.

Воля. Целенаправленность волевого устремления. Соотнесение его действия с внутренним действием музыкально-интонационной базы. Проявление личной авторской воли как способ реализации творческой свободы.

Возможность выделения сферы необходимого в музыкальном искусстве. Ограниченность данной сферы. Неактуальность прямого противопоставления понятий «свобода» - «необходимость», применительно к музыке. Область возникновения случайного.

Соотнесение категорий «истинное» и «необходимое» в музыке. Объективная характеристика необходимого. Субъективность представления об истинном. Действие фактора индивидуальной эстетической оценки.

Область применения основных музыкальных законов. Универсальные законы – как выражение объективной составляющей музыкального искусства, музыкального содержания.

Объективное и субъективное в музыке. Соотнесение понятий: объект – субъект. Способы выявления и исследования объективного. Преобладание субъективного начала в искусстве.

Доказательство объективности факта наличия музыкальной интонации как феномена человеческого сознания. Объективная и субъективная оценка эмоционального впечатления, возникающего в результате прослушивания музыки.

Формирование представления об истинном на основании стилевых установок разного уровня. Познание истинного – и устремление к истинному.

Тема 8. Общая оценка процесса исторического развития музыкальной системы. Проблемы музыкального стиля.

Общественное сознание – и музыкальное сознание индивидуума. Характер влияния и взаимодействия. История искусства как специфическая составляющая мировой истории. Исторический обзор художественных направлений и течений. История стилей.

Основные положения теории музыкального стиля. Стиль – творческий метод – направление – художественное течение. Разграничение понятий «стиль» и «стилистика». Принципы определения. Соотношение уровней стилевой организации. Стиль эпохи; индивидуальный стиль автора. Проблема внутренней дифференциации. Критерий фиксации естественных границ и особых «пограничных зон», одновременно и разделяющих, и связывающих сопряженные во времени системы. Особенности формирования национального стиля. Исследование стилевых процессов посредством обращения к таким категориям как «музыкально-интонационное поле», «музыкально-интонационная база субъекта».

Непосредственное воздействие конкретных исторических (в том числе – политических) событий на музыкальное искусство. Степень и границы этого воздействия. Оценка результата. Основные фазы преобразования общества (периодизация истории) – и основные фазы развития искусств (архитектуры, скульптуры, живописи, литературы, музыки). Сравнение.

Факторы, способствующие осуществлению наиболее значимых стилевых преобразований: внемузыкальные и внутримузыкальные. Исторический контекст. Культурная атмосфера. Эффект «запаздывающего влияния». Действие собственно музыкальных закономерностей.

Исторические перспективы. Анализ современного состояния музыки. Оценка исторических, общественных условий. Характеристика основных музыкальных элементов. Направленность развития. Возможность «стилистического прогноза» на основе исследования данного материала.

Тема 9. Проблемы музыкальной психологии.

Психология звукового восприятия. Психофизиология. Значение экспериментального исследования. Роль психологического фактора в процессе развития слуховых навыков. Психология музыкальных способностей.

Психологическая установка. Ее действие на уровне подсознания. Инерционность. Эффект ожидания. Предвосхищение. Преодоление. Анализ примеров действия психологической установки в музыке.

Психологический портрет субъекта. Способы выявления чувственно-эмоциональной природы индивидуума. Смешанность, неоднородность эмоциональных впечатлений. Противоречивость, свойственная человеческой личности. Отражение данных свойств в момент музыкального восприятия. Целостная психологическая характеристика музыкального образа, музыкальной идеи.

Неравномерность психической деятельности; чередование фаз психического возбуждения и успокоения, ослабления активности. Природа экстатического состояния. Предел творческого экстаза. Болезненные проявления. Медитативное начало – и его роль в искусстве.

Уровни действия психики. Их параллелизм. Логическое и интуитивное. Разумное и чувственное начало в музыке.

Восприятие музыки как интеграционный процесс. Две формы интеграции.

Психологическое объяснение феномена музыкального объекта. Эффект обновления. Структурная дифференциация музыкальной личности и выделение ее составляющей в качестве воспринимаемого объекта. Условная материализация объекта.

Музыкальное воздействие. Его непрерывность и непрекращаемость. Внутреннее звучание – как неотъемлемая часть «психической жизни» субъекта. Движение и преобразование внутри музыкально-интонационной базы – форма естественной психической деятельности. Музыкально-психический мир человеческого индивидуума: общая характеристика.

Явления массовой музыкальной психологии. Психологическая природа общественного музыкального сознания. Основные формы музыкального общения. Предпосылки формирования музыкально-интонационного поля. Его структурная организация. Значение массовых психологических установок. Специфика их действия.

Тема 10. Музыка – вид искусства.

Общая характеристика творчества как формы деятельности человеческого индивидуума. Наличие творческих способностей. Инстинкт преображения. Устремление к внутреннему развитию. Возвышенное – и поэтическое начало. Свободная форма выражения. Творческая фантазия.

Творческий дух. Основные этапы его выявления. Самообнаружение. Самоанализ: интуитивный – и осознанный. Желание самовыражения.

Специфика процесса самоотражения. Самореализация. Творчество - акт духовного преобразования личности.

Необходимость оформления. Произведение искусства – результат творческого акта, явленный в конкретной художественной форме. Музыкальная форма – и музыкальное содержание. Процесс отражения – и процесс оформления. Общая смысловая характеристика музыкальных форм. Форма – как естественный и закономерный итог внутреннего отражения.

Авторское воплощение творческого замысла. Феномен отчуждения.

Объект *музыкального искусства*. Его основные свойства.

Временные, исторические «координаты». Эпоха создания – и контекст реального слушательского восприятия. Проблема определения «принадлежности» факта искусства.

Реальность объекта музыкального искусства. Его «материальный» статус. Наличие стабильной, неизменной составляющей. Множественность, вариантность форм воспроизведения и восприятия. Трактовка, интерпретация (как исполнительская, так и слушательская) музыкального сочинения. Нотная запись - и реальное исполнение. Аудио- и видео-запись.

Различные ракурсы, в которых предстает полноценное произведение искусства. Объект культурно-исторического наследия. Объект познания. Полемический объект. Эстетически ценный объект.

Музыка – и другие виды искусств. Аналитическое сравнение. Примеры очевидных аналогий. Кардинальные отличия. Специфика музыкального искусства.

Тема 11. *Вопросы философии музыки. Философское осмысление проблем музыкального искусства. (Исторический обзор).*

Философские воззрения композиторов, музыкантов-исполнителей, значительных деятелей музыкальной культуры. Отражение данных взглядов в области музыкальной практики. Анализ конкретных примеров, на материале творческого наследия отдельных композиторов (Рихард Вагнер, Александр Николаевич Скрябин и др.). Философский взгляд на музыкальное искусство в произведениях художественной литературы.

Постановка философских проблем в искусствоведческой науке. Рассмотрение трудов исследователей-музыковедов, в рамках которых непосредственно затрагиваются вопросы музыкальной философии.

Философия музыки – как часть масштабного философско-эстетического учения. Краткий исторический обзор. Выделение ряда философских концепций, в которых значительное место отведено музыке (Ф. В. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель, А. Шопенгауэр, О. Шпенглер и др.)

Дальнейшие перспективы развития музыкально-эстетического учения.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Д.К. Кирнарская. Музыкальные способности (учебное пособие). М., 2004. (10 экз.)
2. Е.В. Назайкинский. Звуковой мир музыки. М., 1988. (14 экз.)
3. Г.А. Орлов. Древо музыки. СПб., 2005. (6+6+1 экз., разные годы изд.)
4. М.А. Смирнов. Эмоциональный мир музыки: Исследование. М., 1990. (7 экз.)
5. П.А. Чернобривец. Основы музыкальной эстетики. СПб., 2014. (6 экз.)
6. Программа спецкурса «Эстетические основы теории музыки» для студентов музыковедческого отделения историко-теоретического факультета / авт.-сост. П. А. Чернобривец. СПб., 2005. 26 с. (10 экз.)

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Библиотека ТГПИ <http://library.tgpi.ru/main>
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
5. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Музыкальная эстетика» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

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

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

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК–2. Способен осмысливать закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства.	Знать: общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
	Уметь: анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.
	Владеть: методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.
ПК–4. Способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального искусства изменения	Знать: ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
	Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов.
	Владеть: методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

В качестве промежуточной аттестации предполагается зачет с оценкой в конце 8-го семестра.

Зачет проводится по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный, предполагающий изложение музыкально-эстетических воззрений, либо концепции того или иного исследователя (композитора).

Наряду с вопросами на усмотрение педагога в зачетные требования может быть включен интонационно-содержательный анализ музыкального произведения.

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

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

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

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Не знает</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает частично</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает в достаточной степени</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.	<i>Знает в полной мере</i> общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили; основные понятия и термины искусствоведения, специфику отдельных видов искусств и проблему их синтеза.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Не умеет</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи	<i>Умеет в достаточной мере</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими ви-	<i>Умеет свободно</i> анализировать процессы развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства; выявлять связи между музыкой и другими видами искусства.

		между музыкой и другими видами искусства.	дами искусства.	
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Не владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>Частично владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>В целом владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.	<i>В полной мере владеет</i> методами исследования в области музыки и других видов искусств; навыками критического осмысления музыкального искусства.

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

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Не знает</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает частично</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает в достаточной степени</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.	<i>Знает в полной мере</i> ведущую историографическую проблематику, закономерности музыкально-исторического процесса; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Уметь:</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов	<i>Не умеет</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов	<i>Умеет в достаточной мере</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов	<i>Умеет свободно</i> излагать и критически осмысливать базовые представления об истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Не владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>Частично владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>В целом владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.	<i>В полной мере владеет</i> методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений музыкальной культуры; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) правильность ответа на вопросы билета	0-10	11-14	15-17	18-20
б) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
в) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20

г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса	0-10	11-14	15-17	18-20
д) культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

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

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент владеет фактическим материалом по заданным вопросам, умеет определить причинно-следственные связи культурных, общеэстетических явлений, достаточно логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент владеет фактическим материалом по заданным вопросам, умеет определить причинно-следственные связи культурных, общеэстетических явлений, достаточно логично и грамотно, но допускает некоторые неточности или ошибки.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент допускает очевидные, значительные пробелы в изложении фактов, либо демонстрирует наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, определяющим отрицательный результат, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Примерные задания для самостоятельной работы.

Семестр	Номер темы	Вопросы и задания
1	2	3
9	1	1. Факторы звукового восприятия 2. Особенности музыкального мышления
	2	1. Музыкальный образ 2. Музыкальная идея 3. Музыкальный сюжет
	3	1. Музыкальное пространство 2. Музыкальное время 3. Движение в музыке
	4	1. Разновидности материального воплощения в музыке
	5	1. Особенности музыкального отражения 2. Музыкально-интонационная база субъекта
	6	1. Методы оценки творческих данных субъекта 2. Желание самовыражения
	7	1. Творческая воля 2. Свобода, необходимость, случайность в процессе реализации творческого акта
	8	1. Авторский стиль

		2. Эпохальный стиль 3. Национальный стиль
	9	1. Творческая психологическая установка 2. Психологический портрет творческой личности. 3. Массовое музыкальное сознание
	10	1. Музыкальное произведение – объект искусства 2. Эстетическая ценность музыкального произведения
	11	1. Положения о музыке в учении об эстетике Ф. В. Шеллинга, 2. Положения о музыке в учении об эстетике Г. В. Ф. Гегеля

8.4.2. Примерный материал для интонационно-содержательного анализа.

И. С. Бах. «Месса h-moll». Crucifixus.
В. А. Моцарт. «Requiem». Requiem aeternam.
Л. ван Бетховен. Симфония №3. ч. 2.
Ф. Шуберт. Соната для ф-но a-moll op. 164. ч. 1.
Р. Шуман «Карнавал».
Ф. Лист «Мыслитель» («2-й год странствий»)
М.П. Мусоргский «Без солнца».
Н. А. Римский-Корсаков. Романсы (по выбору студента).
С.В. Рахманинов. Романсы (по выбору студента)
А.Н. Скрябин. Соната для ф-но №8.
А. Веберн. Вариации для ф-но в трех частях, op. 27.
Д.Д. Шостакович. 8 квартет. ч. 1.

8.4.3. Примерные билеты к зачету.

Се- мес- тр	Но- мер зада- ния	Формулировка задания
1	2	3
1	1.1	Звуковое, музыкальное восприятие.
	1.2	Понятие «музыкальная интонация» в трудах Б.В. Асафьева
	2.1	Музыкальная логика: специфика, закономерности.
	2.2	Теория музыкального содержания в работах Л.П. Казанцевой
	3.1	Музыкально пространство. Музыкальное время.
	3.2	Теория музыкального стиля М.К. Михайлова
	4.1	Движение в музыке. Музыкальная материя.
	4.2	В.В. Медушевский: теория музыкального воздействия
	5.1	Особенности музыкального отражения.
	5.2	Исследование музыкально-пространственных отношений в трудах Е.В. Назайкинского
	6.1	Музыкальный стиль: авторский, эпохальный, национальный.
	6.2	Трактовка понятия «музыкальный текст» в трудах М.Г. Арановского
	7.1	Музыкально-психологический портрет субъекта.
	7.2	Музыка в философской концепции А. Шопенгауэра
	8.1	Законы массовой музыкальной психологии.
	8.2	Проблемы музыкальной логики в трудах А.Ф. Лосева
	9.1	Музыка – вид искусства. Феномен музыкального произведения.
	9.2	А.Н. Скрябин: философско-эстетические взгляды

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса: практические занятия лекционного плана (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие).

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем различной проблематики: затрагиваются вопросы философии, психологии, искусствознания. При этом значимую роль играет опора на музыкально-теоретическую методологию анализа конкретных художественных образцов. Особенно важно в подобной ситуации установление строгого баланса: при необходимой широте охвата материала, приоритетным остается профессиональный музыковедческий подход к любому явлению. В лекциях должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов; следует стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи, национального стиля) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется производить исторический обзор, с целью рассмотрения эволюции музыкально эстетических взглядов. Также необходимо постоянное обращение к проблемам смежных искусств, с активным использованием метода сравнительного анализа.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию.

Программа дисциплины «Музыкальная эстетика» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (учебно-методической, научной) литературой.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных студентом на лекционных занятиях. Особую роль играет приобретение навыков работы с литературой.

На завершающем этапе обучения необходим также и самостоятельный интонационно-содержательный анализ музыкальных произведений различных авторов, различных исторических периодов (по заданию и рекомендации преподавателя).

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

Виды СРС

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4	5
1.		Введение. Музыкальное восприятие. Музыкальное мышление. Общая характеристика	Работа с литературой	4
2.		Внутренняя организация, свойственная музыкальному мышлению. Применение законов логики к музыкальному мышлению	Работа с литературой	8

3.	8	Музыкальное пространство. Музыкальное время. Движение в музыке	Работа с литературой	8
4.		Материальная составляющая музыкального явления	Работа с литературой	4
5.		Интонационное (содержательное) восприятие музыки как результат процесса отражения. Музыкальное сознание субъекта	Работа с литературой	6
6.		Творческий акт: условия реализации	Работа с литературой	6
7.		Свобода, необходимость, случайность в рамках творческого процесса. Область истинного в музыкальном искусстве. Соотношение действия объективных и субъективных факторов	Работа с литературой	6
8.		Общая оценка процесса исторического развития музыкальной системы. Проблемы музыкального стиля	Работа с литературой	8
9.		Проблемы музыкальной психологии	Работа с литературой	8
10.		Музыка – вид искусства	Работа с литературой	8
11.		Вопросы философии музыки. Философское осмысление проблем музыкального искусства. (Исторический обзор)	Работа с литературой, выполнение аналитических заданий	8
ИТОГО часов в семестре:				74

Список методической литературы

1. М.П. Блинова. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. Л., 1974.
2. Л.Л. Бочкарев. Психология музыкальной деятельности. М., 2006.
3. Л.С. Выготский. Психология искусства. Ростов н/Д, 1998.
4. Н. Гартман. Эстетика. Киев, 2004.
5. Г.-В.-Ф. Гегель. Эстетика. В 4-х т. М., 1968 – 1971.
6. Г.-В.-Ф. Гегель. Лекции по эстетике. В 2-х томах. СПб., 2001.
7. М.С. Каган. Морфология искусства. Л., 1972.
8. М.С. Каган. Музыка в мире искусств. СПб., 1996.
9. Л.П. Казанцева. Основы теории музыкального содержания. Учебное пособие для студентов музыкальных вузов. Астрахань, 2001.
10. Л.П. Казанцева. Содержание музыкального произведения в контексте художественной культуры: Учебное пособие. Астрахань, 2005.
11. А.Ф. Лосев. Теория художественного стиля. // Проблема художественного стиля. Киев., 1994.
12. С. Маркус. История музыкальной эстетики. В 2-х томах. М., 1959 – 1968.
13. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. М., 1966.
14. Музыкальная эстетика западной Европы XVII – XVIII веков. М., 1971.
15. Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974
16. Музыкальная эстетика Германии XIX века. В 2-х томах. Антология. М., 1981 – 1982.
17. Музыкальная эстетика России XI – XVIII веков. М., 1973.
18. Музыкальная эстетика стран Востока. М., 1967.
19. Г.П. Овсянкина. Музыкальная психология: учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. СПб., 2007.
20. В.И. Петрушин. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов. М., 2008.
21. А.Н. Соколов. Теория стиля. М., 1968.

22. А.Н. Сохор. Музыка как вид искусства. М., 1970.
23. Б.М. Теплов. Психология музыкальных способностей. М., 2003.
24. В.Н. Холопова. Музыка как вид искусства: Учебное пособие для студентов вузов искусств и культуры. СПб., 2000.
25. Ф.В. Шеллинг. Философия искусства. М., 1966.
26. В.П. Шестаков. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII в. М., 1975.

Список научной литературы

1. Г.А. Абдулладе. Философская сущность музыкального искусства. Баку, 1985.
2. Т. Адорно. Избранное: Социология музыки. М.-СПб., 1999.
3. Т. Адорно. Философия новой музыки. М., 2001.
4. Н.М. Амосов. Моделирование мышления и психики. Киев, 1965.
5. Т.В. Антипова. Музыка и бытие. Смысл толкования в контексте толкования смысла. М., 1997.
6. Т.А. Апинян. Музыка в контексте истории философии. Между универсумом и человеком. Метафизическое размышление о музыке: Учебное пособие. СПб., 2008.
7. Античная музыкальная эстетика. М., 1960.
8. М.Г. Арановский. Мышление, язык, семантика. // Проблемы музыкального мышления. М., 1974.
9. М.Г. Арановский. Музыкальный текст. Структура и свойства. М., 1998.
10. М.А. Аркадьев. Временные структуры новоевропейской музыки (Опыт феноменологического исследования). М., 1972.
11. «Археология» искусствоведения. Познание и стили искусства исторических эпох. М., 1997.
12. Б.В. Асафьев. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
13. Е.Я. Басин. Семантическая философия искусства. Критический анализ. М., 1973.
14. С.Н. Беляева-Экземплярская. О психологии восприятия музыки. М., 1923.
15. Л.Г. Бергер. Эпистемология искусства. Художественное творчество как познание.
16. В.С. Библер. Мышление как творчество: Введение в логику мысленного диалога. М., 1975.
17. М.Ш. Бонфельд. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. С-Пб., 2006.
18. Б.Р. Виппер. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004.
19. И.Е. Верцман. Проблемы художественного познания. М., 1967.
20. Е.В. Волкова. Произведение искусства в мире художественной культуры. М., 1998.
21. Восприятие музыки. Сб. статей. Ред. – сост. В. Н. Максимов. М., 1980, 1987.
22. Герменевтика игры: поиски смысла в философии, теории культуры, музыкальной эстетике: сб. статей / сост. и отв. ред. Л. А. Меньшиков. СПб.: Скифия-принт, 2014. 472 с.
23. А.А. Евдокимова. Основные аспекты содержания музыки (к проблеме способа отражения). Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. иск. Л., 1987.
24. Л.А. Закс. Художественное сознание. Свердловск, 1990.
25. Д. Золтаи. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. М., 1977.
26. Г.В. Иванченко. Психология восприятия музыки: Подходы, проблемы, перспективы. М., 2001.
27. Р. Ингарден. Исследования по эстетике. М., 1962.
28. Интонация и музыкальный образ. Статьи и исследования музыковедов Сов. Союза и др. стран. Под общ. ред. Б.М. Ярустовского. М., 1965.

29. Л.П. Казанцева. Автор в музыкальном содержании: Монография. М., 1998.
30. Г.Н. Кечхуашвили. К проблеме психологии восприятия музыки. // Вопросы музыкознания. Вып. 3. М., 1960.
31. Г.Г. Коломиец. Ценность музыки: философский аспект. М., 2007. Кононенко М.А. Общие и специальные компоненты музыкально-исполнительской одаренности [Электронный ресурс]: проблемы диагностики и развития/ Кононенко М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2004.— 36 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15558>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
32. Ю.А. Кремлев. Выразительность и изобразительность музыки. М., 1962.
33. Ю.А. Кремлев. Очерки по эстетике музыки. М., 1972.
34. Б. Кроче. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. Часть I. Теория. М., 1920.
35. К. Ланге. Об эмоциях. М., 1984.
36. Б.Е. Лобанова. Философия и социология творчества. Саратов, 1983.
37. М.Н. Лобанова. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. М., 1990.
38. А.Ф. Лосев. Диалектика художественной формы. – В кн.: А.Ф. Лосев. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995.
39. А.Ф. Лосев. Некоторые вопросы из истории учений о стиле. // Проблема художественного стиля. Киев.. 1994.
40. А.Ф. Лосев. Музыка как предмет логики. // А.Ф. Лосев. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995.
41. А.Ф.Лосев, В.П. Шестаков. История эстетических категорий. М., 1965.
42. Ю.М. Лотман. Структура художественного текста. М., 1970.
43. Ю.М. Лотман. О динамике культуры. - В кн.: «Семиосфера». С-Пб., 2001.
44. В.И. Мартынов. Время и пространство как факторы музыкального формообразования. – В сб.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
45. Л.А. Мазель. О системе музыкальных средств и некоторых принципах художественного воздействия музыки. // Интонация и музыкальный образ. М., 1965.
46. И.В. Малышев. Музыкальное произведение: эстетический анализ. М., 1999.
47. В.В. Медушевский. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976.
48. В.В. Медушевский. Интонационная форма музыки. М., 1993.
49. Е.А. Минаев. Музыкально-информационное поле в эволюционных процессах искусства. М., 2000.
50. М.К. Михайлов. Стиль в музыке. Исследование. Л., 1981. Е.В. Назайкинский. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
51. Е.В. Назайкинский. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
52. Е.В. Назайкинский. О константности в восприятии музыки. // Музыкальное искусство и наука. Вып. 2. М., 1973.
53. О.И. Никифорова. Исследования по психологии художественного творчества. М., 1972.
54. А.С. Оголевец. Специфика выразительных средств музыки. Эстетико-теоретические статьи и исследования. М., 1969.
55. О.Н. Органова. Специфика эстетического восприятия. М., 1975.
56. Г.Ш. Орджоникидзе. К вопросу о специфике музыкального мышления. // Вопросы музыкознания. Вып. 3. М., 1960.
57. Г.А. Орлов. Психологические механизмы музыкального восприятия. // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 2. Л., 1963.
58. Г.А. Орлов. Семантика музыки. // Проблемы музыкальной науки. Вып. 2. М., 1973.
59. В.Д. Остроменский. Формирование музыкального познания. Кишинев, 1988.
60. Н.Л. Очертовская. Содержание и форма в музыке. Л., 1985.

61. С.М. Петриков. Закономерности развития художественного мышления (музыкологический, историко-теоретический аспект). Томск, 1993. Присяжнюк Д.О. Риторический анализ в музыке XX века. О взаимодействии музыкального и поэтического текстов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Присяжнюк Д.О.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 64 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18681>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
62. С.М. Петриков. Текстуальное музыкальное мышление: синтаксический интегрирующий аспект. Исследование. Монография. Бийск, 1993.
63. Я.А. Пономарев. Психология творческого мышления. М., 1960.
64. Проблемы музыкального мышления. Сб. статей. Сост. и ред. М. Г. Арановский. М., 1974.
65. И.Б. Пясковский. Логика музыкального мышления. Киев, 1987.
66. С.Х. Раппопорт. Искусство и эмоции. М., 1972.
67. И.Я. Рыжкин. Образная композиция музыкального произведения. – В сб.: Интонация и музыкальный образ. М., 1965.
68. И.Я. Рыжкин. Конкретность и обобщенность музыкального образа. // Вопросы музыкознания. Вып. 2. М., 1956.
69. Л.Л. Сабанеев. Музыка речи. Эстетическое исследование. М., 1923.
70. Л.Л. Сабанеев. Психология музыкально-творческого процесса. М., 1923.
71. Сиднева Т.Б. Проблемы художественного творчества в эстетике постмодернизма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сиднева Т.Б.— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2007.— 44 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18679>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
72. Сиднева Т.Б. Эстетика постмодернизма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сиднева Т.Б.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 80 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18690>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
73. Сиднева Т.Б. Содержание и форма в искусстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сиднева Т.Б.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 40 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18685>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
74. С.М. Сигитов. Монографические очерки по философии музыки. Флоренский. Лосев. Яворский. Асафьев: Поиски новых художественных категорий музыки XX века. СПб., 2001.
75. С.С. Скребков. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973.
76. Смирнов, А.И. Эстетика как наука о прекрасном в природе и искусстве. Физиологические и психологические основания красоты и их приложение к эстетической теории музыки и живописи [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43961 — Загл. с экрана.
77. Соколов О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов музыкальных вузов/ Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013.— 32 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23644>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
78. Соколов О.В. О понятии содержания в музыке (в диалоге с Э. Гансликом и Г. Ларошем) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов музыкальных вузов/ Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская

- государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013.— 40 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23641>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
79. Соколов О.В. Избранное [Электронный ресурс]: сборник статей/ — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2013.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23660>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 80. А.Н. Сохор. Музыка как вид искусства. М., 1970.
 81. Ю.Н. Холопов. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления. // Проблемы традиций и новаторства в современной музыке. М., 1982.
 82. В.Н. Холопова. Специальное и неспециальное музыкальное содержание. М., 2008.
 83. Г.М. Цыпин. Психология музыкальной деятельности (проблемы, суждения, мнения): Пособие для учащихся музыкальных отделов педвузов и консерваторий. М., 1994.
 84. Т.В. Чередниченко. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. К анализу методологических парадоксов науки о музыке. М., 1989.
 85. Н.Г. Шахназарова. Проблемы музыкальной эстетики в теоретических трудах Стравинского, Шенберга, Хиндемита. М., 1975.
 86. Эволюционные процессы музыкального мышления. Сб. научных трудов. Отв. ред. А.Л. Порфирьева. Л., 1986.
 87. Эстетические очерки. Вып. 1. М., 1963. Вып. 2. М., 1967. Вып. 3. М., 1973. Вып. 4. М., 1977. Вып. 5. М., 1979.
 88. К.-Г. Юнг, Э. Нойманн. Психоанализ и искусство. М., 1998.
 89. Мифопоэтика Серебряного века: Опыт топологической рефлексии / Кребель И. А. — СПб. : Алетейя, 2010. — 592 с. — 2010. — ISBN 978-5-91419-342-0// <http://www.rucont.ru/efd/177698>