Минобрнауки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательноеучреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра философии, культурологии и социологии

Г.Г. Коломиец

Методические указания по освоению дисциплины

Философия музыки

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

47.03.01 Философия

(код и наименование направления подготовки)

Человек и социокультурная действительность

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2022

Составитель Г.Г. Коломиец______

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры

«философии, культурологии и социологии»

Зав. кафедрой Ю.Ш. Стрелец

Методические указания является приложением к рабочей программе по дисциплине Аналитическая геометрия, зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером___________

	© Коломиец Г.Г., 2022
	© ОГУ, 2022

Методические указания по освоению дисциплины

Введение

В основе дисциплины (спецкурса) лежит оригинальное исследование автора в виде докторской диссертации «Концепция ценности музыки как субстанции и способа ценностного взаимодействия человека с миром, защищенной в 2006 году на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Более полно исследование представлено в авторской монографии «Ценность музыки: философский аспект» (научное издание URSS, 2006,2007,2009,2012,2014). Оно опирается на труды философов-мыслителей разных эпох, рассматривающих, прежде всего музыкальное бытие по своей сущности, музыку больше, чем вид искусства, как философскую категорию. Музыка рассматривается как неразрывное единство двух её ипостасей: 1) сущность музыки (музыкальная субстанция) и 2) музыкальное искусство, принадлежащее миру человека. Основной задачей дисциплины является демонстрация того, как внеисторическая сущность музыки (Мировая гармония, вселенский Ритм) связана с миром человека и каковы «механизмы сцепления» музыкальной субстанции и музыки как вида искусства. Таким «механизмом» выступают ценности музыки и ценности в музыке, обращенные, с одной стороны, к высшему Смыслу, с другой – к смыслам человеческого бытия.

Изучение дисциплины предполагает сначала представление основного вопроса философии музыки и собственно понятия музыки в свете философского знания, затем ознакомление с философской мыслью о музыке, музыки в контексте истории философии, осмысление музыкального бытия на основе изучения конкретных музыкальных примеров, а также многоаспектных статусов музыки, ее коммуникативной, мировоззренческой значимости. Преподавание дисциплины с точки зрения методологии опирается на аксиологический подход.

Цель освоения дисциплины: формирование и развитие у студентов способности эстетической рефлексии посредством обращения к музыке как ноумену и феномену; углубленные знания в курсе философии с точки зрения философии музыки, поскольку известно, что философы, начиная с древности, придавали существенное значение музыкальной гармонии мира, музыкальной теории и практике в целях воспитания, музыки как области метафизики (субстанция) и физической науки (звуковое вещество – сфера познания); пониманию музыки как художественного эквивалента философии и математики. Основной целью является изучение «Философии музыки» в неразрывном единстве двух своих ипостасей – сущности музыки (музыкальной субстанции) и музыки как вида музыкального искусства, принадлежащего миру человека.

Задачи освоения дисциплины заключаются в следующем:

1. Освоение философской мысли о музыке, рассматривающей её вонтологическом, гносеологическом, метафизическом, социальном, аксиологическом, философско-антропологическом статусах.

2. Изучение основных закономерностей функционирования и исторического развития музыки как науки и искусства, музыки – больше, чем вида искусства.

3. Повышение эстетической, художественной, музыкальной общеобразовательной культуры студента.

Содержание дисциплины

1. **Введение.**

Проблемное поле философии музыки.

История понятия «музыка».

Теории происхождения музыки как феномена

Проблема философии музыки, уходящая своими корнями в проблему полноты бытия, гармонии мира и поиска смысла человеческого бытия. Этимология слова «музыка». Теории происхождения музыки-искусства, связанного с развитием заложенных изначально в человеке музыкально-интеллектуальных способностей: К. Штумпф, Ч. Дарвин, Г. Спенсер, М. Вебер. Музыкальная предрасположенность у всех древних к гармонии (из области теории музыки: унисон, октава, квинта вызывали ощущение красоты).

1. **Музыкальное видение мира в восточной философии. Метафизический и социально-антропологический статус музыки в восточной философии.**

Музыкальное видение мира и идеал гармонии в восточной культуре и искусстве, гармонизирующей бытие человека. Некоторые вопросы философской мысли о музыке в Древнем Китае: статус и назначение в антропо-социальном аспекте музыки мирового *дао*, музыки души и духа и телесно воспринимаемых музыкальных звуках, Смысл музыки в Древнем Китае лежит более глубоко, чем непосредственно воспринимаемые музыкальные звуки, исходящие из человеческого сердца и извлекаемые на музыкальных инструментах, он зависит от музыкального мироощущения, мировосприятия, ценностного отношения к миру. Понимать музыку – означает приблизиться к правильному поведению и вписаться в великий путь. Воспитательная, или ритуально-преобразовательная, функция музыки. Современный композиторТоро Такэмицу – душа Японии.

1. **Космологическая концепция музыки в философии**

Музыка как субстанция (метафизический статус музыки). Мировая гармония и музыка как гармония мира: Пифагор, Боэций, Кеплер. Три ипостаси музыки: музыка универсума, музыка души, музыка инструментальная (искусство).

Связь в учении Платона об идеях благо, прекрасного, мусического искусства и музыки. Музыка в ряду научных дисциплин как часть космогонии. Музыкальные лады и воспитательная роль музыки. Музыка в греческой трагедии (Поэтика). Этико-эстетическое основание ценности музыки Аристотелем.

1. **Онтологический статус музыки-субстанции, сформированный в средневековой философии**

Философско-эстетические взгляды на музыку в теориях средневековья и Возрождения. Августин Аврелий, Боэций, Гвидо Аретинский. Современное прочтение субстанциального бытия музыки: А.Ф. Лосев о музыкально-субстанциональном бытии и музыке как предмете логики. Музыка как жизнь чисел. Ю.Н. Холопов о «заданном музыкальном коде музыки» и эволюции его раскрытия.

1. **Гносеологический статус музыки: философско-рационалистические основания музыки Нового времени**

Новое время – смена музыкального мышления и музыкальных стилей. Драматизм мироощущения. Барокко, классицизм. Музыкальный образ, принципы его развития, концепции художественного целого. Слово, число, звук в творчестве И.С. Баха. Рождение новых жанров

Характерные черты ведущих жанров: оперы, концерта, симфонии (Монтеверди, Вивальди, Гайдн, Глюк, Моцарт).Симфония как диалектический процесс. Логика и мифологизация симфонии. Миф о Пятой симфонии Бетховена.

Музыка как особая форма познания в ХХ веке. Функциональность музыки как фактор познавательной ценности музыки (Б.В. Асафьев). Роль музыки для научно-естественных дисциплин. Музыка в новой картине мира и философии науки.

1. **Философия немецкого идеализма о роли и месте музыки в универсуме и в жизни человека**

Музыка среди искусств в философии немецкого идеализма. Гегель о музыке («Эстетика»), Шеллинг о месте музыки в универсуме («Философия искусства»). Музыкальное бытие в неклассической немецкой эстетике: Шопенгауэр (музыка как мировая воля), Ницше (рождение трагедии из духа музыки, дионисическое основание). Р. Вагнер – мыслитель и музыкант. Философско-музыкальная эстетика оперной реформы Вагнера. Философия опер Вагнера. Особенности музыкального романтизма.

1. **Философско-антропологический статус музыки: смысложизненные ценности в музыкальном искусстве**

Музыка как способ ценностного взаимодействия человека с миром. Аксиология и выражение общечеловеческих ценностей в музыке, связанных с классической триадой: красота, добро, истина и имеющих конкретное значение для человека как жизненные ценности, постигаемые через содержание музыкального произведения. Аксиологизация музыкального восприятия сквозь призму общечеловеческих ценностей как принцип постижения музыки в философском ключе. Качество музыкальной формы как особая ценность. Осуществление смыслового музыкального постижения от Автора до слушателя, не сводящееся к простой схеме психологического восприятия: произведение – реципиент, когда в сложном сцеплении «субстанциональных деятелей» в акте творения действуют общезначимые смысловые ценностные доминанты как основополагающие взаимодействия в макросистеме: Человек – Мир – Музыка. Музыкальное произведение несет свободу прочтения смыслов и поворачивает постижение от музыкального произведения на человека. В конечном итоге мысль и речь о музыке ведёт к постижению человеческого бытия, чем глубже – тем более в центре становится не столько музыка, сколько «человек музыкальный». Г. Малер – поиск смысла. Философская мысль о социальной и воспитательной роли музыки.

1. **Метафизика музыки и мироощущение любви, природы и человека в русской музыкальной культуре**

Космоцентризм и антропоцентризм русской музыкально-эстетической мысли.

От русской философии к музыке: искания русской души. Музыкально-философские воззрения М.И. Глинки, связанные со славянофильством. Лосев о двух мироощущениях в русской музыке. Творчество П.И. Чайковского: жизнь как ценность. Мировоззрение А.Н. Скрябина в контексте эпохи и философских взглядов в России.

1. **Философия музыки ХХ века. Мировоззренческая ценность музыки.**

Музыкально-культурные типы. Музыка ХХ века. Основные течения. Культурно сложившиеся виды музыки: «Высокая» и «низкая». Музыкальные жанры и виды. Роль музыкального искусства в созидании и разрушении культурных норм. Музыкально-эстетические проблемы современной музыки. Модерн: импрессионизм, экспрессионизм, фольклоризм, неоклассицизм, авангард в музыкальных образцах. Некоторые композиционные приемы и принципы, полистилистика. Постмодерн в музыке: неоромантизм и минимализм (К. Дебюсси, А. Шенберг, Б. Барток, И. Стравинский, Д. Шостакович, А. Шнитке, др.)

Исток музыкального творения**.** Бытие музыкальной форм-идеи как мировоззренческая ценность. Ценностная доминанта художника (музыканта). Роль музыканта (композитора, исполнителя) как Художника, отзывающегося на сильные жизненные импульсы, вбирающего в глубины своего сознания и своей памяти все формы бытия и в созданных им произведениях возвращающего к жизни образы, преображенными, заново осмысленными – такова великая сила музыки-искусства: рождаясь уходить в жизнь, активно воздействуя на ход ее глубинных процессов.

Назначение музыки в социальном космосе человека – в следующих функциях: эстетической, выражающей причастность к совершенству, красоте, гармонии; гармонизующей, дающей ощущение полноты бытия; коммуникативной, являющейся способом человеческого общения, коммуникации со всем миром; аксиологической; подражательной; познавательной; преобразующей человека и общество; адаптивно-созидательной,; креативной, разрушающей стереотипы мышления; этической; эвдомонизирующей, доставляющей душе удовлетворение; катарстической; мировоззренческой; гедонистической; эвристической; эмоционально-экспрессивной; врачевательной; прагматической, сопровождающей повседневность. Мировоззренческая ценность музыки: Красота, Добро, Истина в мире музыки.

Рекомендуемая литература

1. Адорно Теодор В. Moments musicaux (Музыкальные моменты). Статьи 1928–1962 гг. Перевод М.И. Левиной и А.В. Михайлова. М., 1988.
2. Античная музыкальная эстетика. Составление и вступительная статья А.Ф.Лосева. М. 1960.
3. Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т.4/ Пер. с древнегреч., общ. ред. А.И.Доватура. – М., Мысль, 1984.
4. Белоусов А.И. Пушкин, Моцарт и математическая логика (метапоэзия, метамузыка и метаматематика). /Вопросы философии №9. 1999.–М., Наука, Ин-т философии РАН.
5. Вебер Макс. Рациональные и социологические основания музыки. // Избранное. Образ общества. Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994.
6. Ганслик Эдуард. О музыкально-прекрасном. Опыт поверки музыкальной эстетики. М., 1910.
7. Денисов Эдисон. «Когда рукою водит Бог…»: из записных книжек (композитора) /публ. и коммент. В. Ценовой // Музыкальная жизнь. – 1997. – №5.
8. Дениш З. Этос и аффект. История музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1977.
9. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т.2. М., Мысль, 1973.
10. Есипова М.В. Музыкальное видение мира и идеал гармонии в древнекитайской культуре.// Вестник философии №6, 1994.
11. Закс Л. Музыка в контекстах духовной культуры // Критика и музыкознание: Сб. статей. Вып. 3. – Л.: Музыка, 1987.
12. Кандинский В. Желтый звук. // Синий всадник. М., 1996.
13. Коломиец, Г.Г.   Ценность музыки: философский аспект [Текст] / Г. Г. Коломиец.- 4-е изд. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 531 с. - Библиогр.: с. 513-531. - ISBN 978-5-397-02835-6.
14. Коломиец Г.Г. Философско-антропологический статус музыки: аксиологический аспект/«Вестник» Московского Университета. Научный журнал – серия 7 Философия. № 5 – 2006. С.73–94. Издательство Московского университета.
15. Коломиец Г.Г. Функции музыки в социуме. Фундаментальные проблемы культурологии: в 4 т. Т.4: Культурная политика/ отв. ред. Д.Л. Спивак. СПб: Алетейя, 2008.- 424с. – С.259-273.
16. Коломиец, Г.Г. Некоторые вопросы философской мысли о музыке в Древнем Китае: статус и назначение в антропо-социальном аспекте./ Вестник Оренбургского государственного университета, №7 (101) /июль 2009. – С.181-187.
17. Коломиец, Г.Г.   Смысл и ценность музыки [Электронный ресурс] / Коломиец Г. Г. // Ценности и смыслы,2010. - № 1. - С. 43-57.
18. Лангер Сьюзен. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства: Пер. с англ. С.П. Евтушенко / Общ. ред. и послесл. В.П. Шестакова. – М.: Республика, 2000.
19. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики. // Из ранних произведений. М., «Правда», 1990.
20. Марутаев М.А. О гармонии мира. // Вопросы философии №6, 1994.
21. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм. Сб.: Пер. с нем./Ф.Ницше. –М.: НФ «Пушкинская библиотека ООО «Издательство АСТ», 2004.
22. Платон. Сочинения в трех томах. Под общей ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. Пер. с древнегреч. – М., «Мысль», 1968- 1972.
23. Смирнов Д. О тайнах творческого процесса в музыке. // Музыкальная академия №2 – 2002.
24. Сохор А.Н. Музыка как вид искусства. – М.: Музыка. Изд. второе, перераб и доп., – М.: 1970.
25. Суханцева В.К. Музыка как мир человека (от идеи Вселенной – к философии музыки). – Киев: Факт, 2000.
26. Тулмен С. Моцарт в психологии // Вопросы философии. 1981. №10.
27. Францева-Дозорова Е.Н.Философы и музыка. – М: Самообразование, 2007.
28. Холопов Ю.Н. О формах постижения музыкального бытия.// Вопросы философии №4, 1993.
29. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. 2-е издание, – М.: Научно-творческий центр «Консерватория», 1994.
30. Цареградская Т.В. Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана. – М.: Классика–ХХ1, 2002.
31. Чередниченко Т. В. Музыка в истории культуры. – Долгопрудный: Аллегро – Пресс, 1994.
32. Шеллинг Ф.В. Философия искусства /Под общ. ред. М.Ф.Овсянникова: Пер. с нем. П.С. Попова. – М.: Изд–во, «Мысль», 1999.
33. Ямвлих. О Пифагоровой жизни /Пер. с древнегреч. И.Ю. Мельниковой. – М.: Алетейя, 2002.