

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Общеуниверситетский факультатив
Института гуманитарных историко-теоретических исследований
ИГИТИ А.В. Полетаева

Программа дисциплины
Let's rock: проблемы исследования
британской популярной музыки

Авторы программы:

Самутина Н.В., канд. культурологии, вед. науч. сотрудник ИГИТИ, nsamutina@hse.ru

Колесник А.С., мл. науч. сотрудник ИГИТИ, akolesnik@hse.ru

Плешков А.А., канд. философ. наук, мл. науч. сотрудник ИГИТИ, apleshkov@hse.ru

Одобрена на заседании ИГИТИ «__» _____ 20 г
Директор Савельева И.М. _____ [подпись]

Утверждена Проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 20 г.
Проректор Рощин С.Ю. _____ [

Утверждена Первым проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 20 г.
Первый проректор Радаев В.В. _____

Москва, 2018

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

1 Область применения и нормативные ссылки

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов гуманитарных и технических направлений.

Программа разработана в соответствии с:

- образовательным стандартом высшего профессионального образования ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Let's rock: проблемы исследования британской популярной музыки» являются:

- Знакомство слушателей с методами анализа современной популярной музыки, которые существуют на стыке разных дисциплин (cultural studies, media studies, социологии музыки, социологии культуры, музыковедения);
- Освоение особенностей истории развития и функционирования британской популярной музыки: специфику ее институционального функционирования, ее жанровых и текстовых особенностей; а также показать место британской популярной музыки в современной культуре;
- Формирование представлений о принципах написания история музыки сегодня;
- Знакомство слушателей с разными типами работы с музыкальным материалом;
- Формирование навыков обращения с музыкальными высказываниями и ориентации в истории британской популярной музыки.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать общие тенденции в современных исследованиях популярной музыки;
- получить начальное представление о специфике популярной музыки как культурного феномена и о современных подходах к ее изучению;
- уметь самостоятельно включать знания по истории популярной музыки в общий культурный контекст;
- иметь первичные навыки работы с научной литературой и источниками.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы (формируется частично)	СК-М1	- распознает теоретические логики основных подходов к исследованию популярной музыки, специфику ее устройства и функционирования; - оценивает познавательные возможности и ограничения основных подходов к изучению популярной музыки и соответствующих им тактик исследования.	лекции, разработка и реализация самостоятельного исследовательского проекта
Способен предлагать	СК-М2	- применяет знания о	лекции, разработка и

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
концепции, модели <i>(формируется частично)</i>		существующих теоретических подходах к анализу популярной музыки; - представляет связи между теоретическими моделями и базовыми предпосылками при разработке собственного исследования популярной песни или альбома.	реализация самостоятельного исследовательского проекта
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенности <i>(формируется частично)</i>	СК-М6	- владеет знанием о содержании основных подходов к изучению популярной музыки; - представляет связи, позволяющие синтезировать недостающую информацию при работе с эмпирическими кейсами	семинары, эссе, собственные исследовательские проекты
Способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий <i>(формируется частично)</i>	ИК-3	- применяет основные положения современных методологических подходов к изучению популярной музыки, использует их для формулировки целей и задач самостоятельного исследования популярной песни или альбома; - демонстрирует знакомство с современными тактиками исследования популярной музыки, использует их для изучения популярной песни или альбома.	эссе, разработка и реализация самостоятельного исследовательского проекта
Способен свободно общаться на иностранных языках для целей профессионального и научного общения <i>(формируется частично)</i>	ИК-9	- владеет основной профессиональной терминологией в области popular music studies на английском языке, достаточной для чтения текстов и обсуждения проблематики исследований популярной музыки.	подготовка к семинарским занятиям (самостоятельная работа) – чтение литературы на английском языке с последующим разбором на семинарских занятиях.
Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, инициативностью <i>(формируется частично)</i>	СЛК-8	- творчески интерпретирует положения основных теоретических подходов к изучению популярной музыки, рефлексивно адаптирует их к собственным исследовательским	Обсуждение учебных кейсов, разработка и проведение самостоятельного исследования

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
		задачам; - владеет навыками междисциплинарного исследования популярной музыки, способен к творческому заимствованию и адаптации исследовательских тактик и инструментов изучения популярной музыки, принадлежащих к другим полям научного знания, видам социальной практики	

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу общеисторических дисциплин.

Целью данного курса является знакомство слушателей с различными методами анализа музыкальной культуры, и попутно – с основными вехами в истории британской популярной музыки второй половины XX и начала XXI вв. Особое внимание уделяется рассмотрению институтов популярной музыки: музыкальной индустрии, системы звукозаписи, музыкального перформанса, типов аудиторий, музыкальной журналистики, и т.д. В ходе курса слушатели будут знакомиться с исследовательской литературой по различным аспектам изучения популярной музыки, со способами репрезентации музыкальных феноменов (документальные фильмы о музыке, записи концертов и фестивалей, интервью музыкантов, и т.д.), с методами анализа формы и содержания музыкальных высказываний (песни, музыкальное видео, альбомы, концертные шоу) и разносторонне осваивать инструменты анализа музыки как культурного явления.

5 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа
			Лекции и	Семинары	Практические занятия	
1	«Технологии» исследования музыкального: от классического музыковедения к Popular Music Studies и Pop-Musicology	11	4	2	2	3
2	Специфика институционального функционирования популярной музыки: звукозапись и дистрибуция	9	2	2	2	3
3	Специфика институционального функционирования современной популярной музыки: концертные выступления	9	2	2	2	3
4	Специфика институционального функционирования современной	9	2	2	2	3

	популярной музыки: Аудитории и фандомы					
5	Музыкальные стили и жанры	9	2	2	2	3
6	Тексты и музыка	9	2	2	2	3
7	Анализ песни или альбома	9	2	2	2	3
8	Популярная музыка и медиа: радио и телевидение	9	2	2	2	3
9	Популярная музыка и медиа: музыкальная журналистика и рок-фотография	9	2	2	2	3
10	Музыкальные клипы и фильмы о музыке	9	2	2	2	3
11	Популярная музыка и города в Великобритании	9	2	2	2	3
12	Прошлое в популярной музыке. Ретромания в современной музыкальной культуре	9	2	2	2	3
	Экзамен	4				
	Итого:	114	26	24	24	36

6 Формы контроля знаний студентов

Текущий контроль:

1. Посещение лекций и семинарских занятий.
2. Письменная самостоятельная работа.
3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании.

Итоговый контроль

1. Зачет (эссе)

Итоговая оценка

1. Посещение лекций и семинаров (15%)
2. Письменная самостоятельная работа (75%)
3. Ответы на вопросы по самостоятельной работе на собеседовании (10%)

Результирующая оценка по курсу формируется по следующей формуле:

$$O_{результ} = 0.2 \cdot O_{посещаемость} + 0.6 \cdot O_{эссе} + 0.2 \cdot O_{собеседование}$$

Округление оценки: в сторону студента.

Формат проведения зачета:

Зачет проводится в письменной и устной форме. Студенты выполняют дома самостоятельную письменную работу и затем на устном зачете отвечают на вопросы преподавателя. Вопросы имеют целью, во-первых, выявить самостоятельность написания работы, и во-вторых, прояснить не до конца раскрытые или неоднозначно выглядящие пункты работы. Те студенты, сильной стороной которых не является письменный текст, имеют возможность на устном собеседовании несколько повысить свою оценку, доказав невнятные или недоказанные утверждения.

Варианты письменных работ:

- самостоятельный анализ песни;

- самостоятельный анализ альбома;
- рецензия на статью или книгу из списка литературы;
- сравнительный анализ нескольких статей или книг из списка литературы.

Требования к написанию самостоятельной работы

Минимальный объем работы – 5-6 страниц, 12 кегль, 1,5 интервал. Работа оценивается по следующим критериям: самостоятельность выполненной работы, качество анализа.

7 Содержание дисциплины

Тема 1.

«Технологии» исследования музыкального: от классического музыковедения к Popular Music Studies и Pop-Musicology.

Введение в основную проблематику курса. Цель и задачи курса. Презентация основных идей, методов и оптик работы с популярной музыкой в рамках popular music studies. Понимание музыки как сложного культурного явления, имеющего свою институциональную структуру, где «немузыкальные» (экономические, технологические, социальные) составляющие рассматриваются с музыкальной компонентой (непосредственно музыка, текст, исполнение) в неразрывной связи. Классическое музыковедение и появление популярной музыки: исключение популярной музыки из исследовательского контекста. Проблематизация «современной музыки» Т. Адорно: деление на «высокую» и «низкую», роль социально-экономических институций и фигуры слушателя при анализе и интерпретации музыкального. Критика подхода Т. Адорно: терминология и абстрактный подход. Появление cultural studies: актуализация повседневной культуры в контексте исследовательских практик (от абстрактных понятий к конкретным культурным явлениям). Спор между классическим музыковедением и popular music studies: уточнение объекта, предмета, источников и исследовательских стратегий. Институционализация и академизация знания о популярной музыке: появление профессиональных ученых и институтов, специализирующихся на изучении популярной музыки. Перспективы развития исследований популярной музыки на пересечении ряда дисциплинарных подходов (cultural studies, media studies, textual studies, visual studies, социологии музыки, социологии культуры, музыковедения). «Открытость» проекта popular music studies. Базовые понятия курса («популярная музыка», «жанр», «стиль», «песня», «аудитория»). Исследовательский текст как пример: его устройство, проблемы, поставленные и решенные.

Литература:

1. Адорно Т. Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических лекций // *Избранное: социология музыки.* – СПб., 1999. – С. 7-88.
2. Cloonan M. What is Popular Music Studies? Some observations // *British Journal of Music Education.* – 2005. – Vol. 22. – № 1. – P. 77- 93
3. Middleton R. *Studying Popular Music.* – Bletchley: McGraw-Hill, 1990. – 328 p.
4. Moore A.F. *Analyzing Popular Music.* – Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
5. Shuker R. *Popular Music: The Key Concepts.* – L.: Routledge, 2005. – 324 p.
6. Tagg Ph. *Analysing Popular Music : Theory, Method and Practice* // *Popular Music.* – 1982. – № 2.

Тема 2.

Специфика институционального функционирования современной популярной музыки. Ч. 1.

Современная популярная музыка как сложный культурный комплекс. **Музыкальная критика** как оценочный подход к музыкальному искусству во всех формах его проявления. Музыкально-критическая журналистика как направленная на музыкальное творчество профессиональная оценочная деятельность, реализуемая в специальных текстах (письменных или устных): рецензии, обзоры, статьи. Письмо музыкального журналиста. Музыкальная критика в современной культуре. Многожанровость, многотемность, многоаспектность музыкальной критики как особые качества ее полистилистики, востребованной и объективно обусловленной условиями времени. Устройство музыкального журнала, типы статей, рубрик.

Музыкальная фотография. Рок-фотография. **Фигура артиста, музыканта, фронтмена группы** в контексте популярной музыки. **Перформанс** (концерты, фестивали). Место музыкальных концертов и фестивалей в системе музыкального рынка. Организация концертов и фестивалей. Музыкальные концерты и фестивали как коллективное действие: сочетание акторов, аудитории, системы коллективных представлений, средств символического производства (голос, одежда музыканта, инструменты, реквизиты, а также место проведения концерта), текста, образа, звука. Туры. **Слушатель (аудитория).** Фигура слушателя (как реципиента музыкальной продукции) в системе популярной музыки. Типы слушателей. Фанаты и субкультуры. Проблема возраста в популярной музыке.

Литература:

1. *Горохов А. Дыра, прикрытая глянцем.* – М.: Ad Marginem, 2007. – 83 с.
2. *Горохов А. Музпросвет.* – М.: ИД «Флюид», 2010. – 528 с.
3. *Aubrey C., Shearlow J. Glastonbury. An Oral History of the Music, Mud and Magic.* – L.: Ebury Press, 2004. – 288 p.
4. *Bangs L. How to Be a Rock Critic // The Rock History Reader / Ed. by Teo Cateforis.* – L.: Routledge, 2007. – P. 143-153.
5. *DeNora T. Music in Everyday Life / Tia DeNora.* – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2000. – 181 p.
6. *Forde E. Conflict and Collaboration: the Press Officer/Journalist Nexus in the British Music Press of the Late 1990s / Eamonn Forde // Popular Music History.* – 2006. – Vol. 1. – № 3. – P. 285-306.
7. *Hill S. Q and The Face: Narratives of Consumption in the UK Music Press in the 1980s / Stephen Hill // Popular Music History.* – 2006. – Vol. 1. – № 2. – P. 189-212.
8. *Longhurst B. Popular Music and Society.* – Cambridge: Polity, 2007. – 304 p.
9. *Small C. Musicking: The Meanings of Performing and Listening / Christopher Small.* – Hanover, CT : Univ. Press N. Engl., 1998. – 234 p.

Семинар 1.

Popular Music Studies в контексте современных культурных исследований.

Разбор научных текстов, выполненных в русле современных культурных исследований: их устройство, постановка и решение проблем.

Вопросы:

1. структура текста
2. общее содержание статьи
3. ключевые термины
4. стратегия аргументации

Литература:

1. Bannister M. 'Loaded': Indie Guitar Rock, Canonism, White Masculinities / Matthew Bannister // *Popular Music*. – 2006. – Vol. 25. – № 1. – P. 77-95.
2. Eckstein L. Torpedoing the Authorship of Popular Music: A Reading of Gorillaz' «Feel Good Inc.» / Lars Eckstein // *Popular Music*. – 2009. – Vol. 28. – № 2. – P. 239-255.
3. Graves-Brown P. Nowhere Man: Urban Life and Virtualization of Popular Music / Paul Graves-Brown // *Popular Music History*. – 2009. – Vol. 4. – № 2. – P. 220-241.

Тема 3.

Специфика институционального функционирования современной популярной музыки. Ч. 2.

Продолжение характеристики музыкального рынка. Если на предыдущем занятии слушателям был предложен обзор механизма производства и распространения музыкальной продукции, то в рамках данного занятия речь пойдет о презентации этого материала и его рецепции. **Звукозапись.** Как устроен музыкальный рынок: производство, распространение и потребление музыкальной продукции. Звукозапись. Звукозаписывающие компании. Изменение технологии звукозаписи и влияние на звучание, распространение и восприятие (от «довиниловых» носителей к цифровым). Появление института звукозаписи, его влияние на развитие музыкальной индустрии. Ремастеринг (перезапись) и стремление к идеальному звучанию. Появление звуковых усилителей и электронных эффектов и их влияние на развитие популярной музыки. Появление лейблов и их влияние на музыкальную индустрию. Взаимоотношения между лейблами: процессы слияния, поглощения, укрупнения лейблов. Создание собственных лейблов музыкантами и проблема независимых лейблов (экономическая конкуренция, дочерние «независимые» лейблы). Появление института авторского права. Проблема плагиата, свободного творческого заимствования, кавер-версии и защиты продукции. Дистрибуция. Экономическая составляющая технологии звукозаписи и распространения (носители). Изменение способов продажи и распространения музыки: винил, кассеты, CD, DVD. Медиа-бум: Интернет как новый способ дистрибуции музыкальной продукции.

Литература:

1. Frith S. *The Popular Music Industry // Pop and Rock*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – P. 26-52.
2. Frith S., Goodwin A. *On Record: Rock, Pop, and the Written Word*. – L.: Routledge, 1990. – 492 p.
3. Longhurst B. *Popular Music and Society*. – Cambridge: Polity, 2007. – 304 p.
4. Negus K. *Between Corporation and Consumer: Culture and Conflict in the British Record Industry // Popular Music. Critical Concepts in Media and Cultural Studies. Vol. 2. Rock Era / Ed. by Simon Frith*. – L., Routledge, 2004. – P. 24-42.
5. Warner T. *Approaches to Analyzing Recordings of Popular Music // The Ashgate Research Companion to Popular Musicology / Derek S. (ed.)*. – Aldershot: Ashgate, 2009. – P. 131-147.

Семинар 2.

Звукозапись и дистрибуция музыкальной продукции.

Предполагается более подробно обсудить систему распространения музыкальной продукции: винил, кассеты, CD, DVD, Интернет, а также место лейблов в системе звукозаписи.

Литература:

1. Osborne R. *The Record and its Label: Identifying, Marketing, Dividing, Collecting // Popular Music History*. – 2007. – Vol. 2. – No. 3. – P. 263-284.
2. Theberge P. «Plugged in»: *Technology and Popular Music // Pop and Rock*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – P. 3-25.
3. Warner T. *Approaches to Analysing Recordings of Popular Music // The Ashgate Research Companion to Popular Musicology / Derek Scott (ed.)*. – Aldershot: Ashgate, 2009. – P. 131-147.

Тема 4.

Музыкальные стили и жанры: genre boundaries и genre differences.

Данное занятие будет посвящено особенностям музыкального жанра как конструкта. Почему мы делим музыку на жанры? Чем является музыкальный жанр в контексте популярной музыки?

Предыстория формирования понятия «музыкальный жанр» и «музыкальный стиль»: музыкальное различие и разграничение. Дефиниции понятий. Музыкальный стиль как отличительное качество музыкальных композиций, входящих в ту или иную конкретную генетическую общность, которое позволяет непосредственно ощущать, узнавать, определять их генезис и проявляется в совокупности всех без исключения свойств воспринимаемой музыки. Музыкальный жанр как целостный типовой проект, модель, матрица, канон, с которым соотносится конкретная музыка. Конструирование музыкальных жанров: границы музыкального (жанр как эффект риторики). Введение жанровой терминологии в музыкальной журналистике и ее последующее заимствование в исследовательской литературе. Музыкальный жанр как одно из важнейших средств художественного идентификации (понятие о принадлежности к тому или иному музыкальному направлению). Жанры как проблема различения и самоидентификации (определения границ своей группы и своей «музыки» в рамках музыкального сообщества, отношение себя к определенным формам коммуникации, канону, дискурсу). Формирование жанровой музыкальной журналистики, музыкального телевидения и радио; рекорд-лейблов; фан-сообществ; музыкальных фестивалей. Взаимодействие и взаимное влияние музыкальных жанров.

Литература:

1. Atton Ch. *Genre and the Cultural Politics of Territory: The Live Experience of Free Improvisation European / Chris Atton // Journal of Cultural Studies*. 2012. Vol. 15. № 4. P. 427-441.
2. Borthwick Stuart Moy Ron *Popular Music Genres*. – Edinburgh: Edinburgh university press, 2004. – 256 p.
3. Fornäs J. *The Future of Rock: Discourses That Struggle to Define a Genre // Popular Music*. – 1995. – Vol. 14. – No. 1. – P. 111-125.
4. Holt F. *Genre in Popular Music*. – Chicago: University of Chicago Press, 2007. – 236 p.
5. Shuker R. *Popular Music: The Key Concepts*. – L.: Routledge, 2005. – 324 p.

Семинар 3.

Панк как музыкальный жанр.

Слушателям будет предложена работа по группам. В рамках нескольких групп они должны будут представить устные выступления о том или ином жанре, прочитав и проанализировав тексты, посвященные конкретным музыкальным жанрам и их конструированию.

Варианты:

Панк-рок/пост-пан – Sex Pistols (альбом «Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols» (1977)), The Clash (альбом «London Calling» (1979))

Литература:

1. Albiez S. *Know History!: John Lydon, Cultural Capital and the Prog/Punk Dialectic* / Sean Albiez // *Popular Music*. – 2003. – Vol. 22. – № 3. – P. 357-374
2. Frith S. *Formalism, Realism and Leisure: the Case of Punk* / Simon Frith // *Taking Popular Music Seriously: Selected Essays* / Simon Frith (ed.). – Aldershot: Ashgate, 2007. – P. 65-77.
3. O'Meara C. *The Raincoats: Breaking down Punk Rock's Masculinities* / Caroline O'Meara // *Popular Music*. – 2003. – Vol. 22. – № 3. – P. 299-313.

Тема 5.

Тексты и музыка.

Особенности популярной музыки. Песня как сложная система, которая складывается из нескольких элементов: вербального, музыкального, пластического и перформативного.

Теоретические основания исследования музыки как текста: влияние Ролана Барта. Аллан Мур и его концепция первичного и вторичного текста. Музыка как первичный текст: жанровые различия. Структура музыки как текста: голос, музыкальные инструменты, ритм, музыкальная гармония. Фигура слушателя в процессе «конструирования» текста. Социальное конструирование музыкального значения. Для интерпретации текстов музыкального произведения необходимо учитывать следующие их особенности: во-первых, текст не всегда может обладать традиционной композиционной структурой, иногда это набор фрагментов, логически не связанных между собой. Тексты рождаются из детерминированного набора реалий, характерных для определенных социальных групп, из сленговой идиоматики, ассимилируют наборы цитат из произведений авторов, наиболее популярных в кругах слушателей.

Музыкальная лирика (lyrics и anti-lyrics). Реабилитация важности изучения лирики в популярной музыке: «вербальное пространство» в музыкальном значении. Понимание музыкальной лирики: взаимосвязь и взаимовлияние текста и музыки. Интонирование, акцентирование, звуковые эффекты, голос, музыкальные инструменты как средства для понимания лирики. Анти-лирика как поэзия, которую положили на музыку, или вариант мелодекламации. Переориентация значений: первичным текстом в таких песнях выступает лирика, музыка же служит как вспомогательный инструмент (вторичный текст). Музыкальный текст и проблема интертекстуальности. В популярной музыке интертекстуальность представляет собой не только принцип построения конкретного текста, так основанного на цитировании чужого произведения, но и заимствование музыкальных приемов и тем. Феномен концептуального альбома.

Литература:

1. Frith S. *Why Do Songs Have Words // Music For Pleasure. Essays in the Sociology of Rock.* – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – P. 105-128.
2. Griffiths D. *From Lyrics o Anti-Lyrics: Analyzing Words in Pop Song // Moore A.F. Analyzing Popular Music.* – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – P. 39-59.
3. Middleton R. *Pop, Rock and Interpretation // Pop and Rock.* – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – P. 213-225.

Семинар 4.

Музыкальная лирика.

Разбор музыкальной лирики и поэзии. Слушателям будет предложено несколько музыкальных текстов для самостоятельного разбора и для разбора в аудитории.

Литература:

1. Griffiths D. *From Lyrics o Anti-Lyrics: Analyzing Words in Pop Song // Moore A.F. Analyzing Popular Music.* – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – P. 39-59.

Тема 6.

Анализ песни или альбома в аудитории.

В рамках данного занятия слушателям будет предложена схема анализа песни или альбома с учетом всех рассмотренных аспектов изучения популярной музыки (так, как проводится подобный анализ в popular music studies).

В качестве иллюстрации предлагается проанализировать следующие альбомы:

- *The Beatles* – альбом «*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*» (1967). (Этот альбом был назван лучшим альбомом в истории популярной музыки по версии журнала *Rolling Stone* в 2003, а также самым популярным альбомом в Великобритании по версии BBC (2006)).
- *Led Zeppelin* – альбом «*Led Zeppelin IV*» (1971). (Этот альбом занял первое место в списке «100 величайших британских рок-альбомов по версии журнала *Classic Rock* (2006)).

Тема 7.

Музыка и другие формы популярной культуры.

Репрезентации музыкального в разных формах популярной культуры: музыка и радио, музыка и телевидение, музыка и кинематограф, музыка и литература. Британское пиратское радио и его роль в развитии популярной музыки 1960-х гг. Телевидение как неотъемлемая часть «фабрики звезд» (star-making machinery) в музыкальном бизнесе. Влияние телевидения на музыку, главным образом, на формирование современной поп- и рок-эстетики. MTV и целый ряд других музыкальных телевизионных каналов. Типы фильмов о музыке: документальные, биографические, фильмы-концерты, официальные концертные записи, музыкальные фильмы. Особенности презентации музыкального материала в фильме, специфика такого кинематографического высказывания. «High Fidelity» (1995) и «31 песня» (2003): идеология Ника Хорнби.

Структура музыкального клипа, его образность, связь между изображением и музыкой: аудио-визуальный текст, коммуникативно-эстетические функции картинки (картинка как парафраз вербальному тексту песни; содействие пониманию текста; перспектива для дальнейшего «прочтения» песни; создание особенной атмосферы, усиливающей песню), визуальный лейтмотив, отсылки и образы.

Литература:

1. Самутина Н. Пластиковый остров Утопия: Мультимедийный проект Gorillaz и современная музыкальная культура // *Неприкосновенный запас*. – 2012. – №81 (1).
2. Barbrook R. *Melodies or Rhythms?: The Competition for the Greater London FM Radio Licence* // *Popular Music. Radio Issue*. – 1990. – Vol. 9. – No. 2. – P. 203-219.
3. Berland J. *Radio Space and Industrial Time: Music Formats, Local Narratives and Technological Mediation* // *Popular Music. Radio Issue*. – 1990. – Vol. 9. – No. 2. – P. 179-192.
4. Björnberg A. *Structural Relationships of Music and Images in Music Video* // *Popular Music*. – 1994. – Vol. 13. – No. 1. – P. 51-74.
5. Gabrielli G. *An Analysis of the Relation Between Music and Image* // *Rewind, Play, Fast Forward – The Past, Present and Future of Music Video* / Ed. by Henry Keazor and Thorsten Wübbena. – Bielefeld: Transcript, 2010. – P. 89-110.
6. Inglis I. *Popular Music and Television in Britain* / Ian Inglis. – Aldershot : Ashgate, 2010. – 268 p.
7. Symes C. *From «Tomorrow's Eve» to «High Fidelity»: Novel Responses to the Gramophone in Twentieth Century Literature* // *Popular Music. Literature and Music*. – 2005. – Vol. 24. – No. 2. – P. 193-206.
8. Wallis R., Malm K. *Push-Pull for the Video Clip: A Systems Approach to the Relationship between the Phonogram/Videogram Industry and Music Television* // *Popular Music. Music Video and Film*. – 1988. – Vol. 7. – No. 3. – P. 267-284.

Семинар 6.

Проблема рецепции музыки в кино.

Слушателям будет предложено просмотреть и проанализировать сходства и различия двух или нескольких фильмов разных жанров.

Варианты фильмов:

- Музыкальный фильм «Томми» (Tommy) (1975), режиссер Кен Расселл (на основе одноименной рок-опера группы The Who)
- Документальный фильм «Приготовьтесь, будет громко» (It Might Get Loud) (2008), режиссер Дэвис Гуггенхайм. В фильме представлена беседа трех гитаристов: Джимми Пейдж (Led Zeppelin), Джек Уайт (The White Stripes, The Dead Weather) и Эдж (U2).
- Серия документальных фильмов BBC «Britannia» (2005-2012)
- Фильм-концерт «Да будет свет» (Shine a Light) (2008), режиссер Мартин Скорсезе. В фильме показан концерт группы The Rolling Stones, сыгранный в рамках тура «A Bigger Bang Tour» 2005-2007 годов.
- Биографический фильм «Контроль» (Control) (2007), режиссер Антон Корбейн. Фильм повествует о фронтмене группы «Joy Division» Йене Кертисе, основан на материале из книги, написанной вдовой Кертиса.
- Документальный фильм Iron Maiden – рейс 666 («Iron Maiden: Flight 666») (2008), режиссеры Сэм Данн и Скот МакФадьен. Это полнометражный документальный фильм о первом этапе мирового турне «Somewhere Back In Time World Tour», в котором показана закулисная жизнь музыкантов.

Литература:

1. Björnberg A. *Structural Relationships of Music and Images in Music Video* // *Popular Music*. – 1994. – Vol. 13. – No. 1. – P. 51-74.
2. Gabrielli G. *An Analysis of the Relation Between Music and Image* // *Rewind, Play, Fast Forward – The Past, Present and Future of Music Video* / Ed. by Henry Keazor and Thorsten Wübbena. – Bielefeld: Transcript, 2010. – P. 89-110.

Тема 8.

Место прошлого в британской популярной музыке: ностальгия и ретромания.

Как устроено музыкальное высказывание, что оно представляет и на что и кого ориентировано. Как встроена популярная музыка в структуру той или иной культуры. Какое знание (и о чем) несет в себе музыка. Репрезентация прошлого и рецепция настоящего в британской популярной музыке: какие именно «образы из прошлого» становятся востребованы в популярной музыке, что для них характерно и что является причиной обращения к подобным образам. Музыка как форма знания о прошлом.

Феномен «ностальгии» и «ретромании» в современной британской музыке: одержимость современной британской музыки артефактами прошлого, стремление к аналоговым переживаниям прошлого. Ностальгия как способ обращения к различному прошлому: недавнему или давно ушедшему, собственному или чужому. Появление практики реюнионов, юбилейных и памятных туров, переизданий альбомов, собрания и издания бутлегов и бисайдов; создание музеев рок-музыки и проведение мемориальных мероприятий; изменения технологий звукозаписи (тяготение к устаревшим техникам записи, использование виниловых пластинок, использование исторических музыкальных инструментов, т.д.); появление института реюнионов, юбилеев тех или иных групп, памятных туров, фестивалей и т.д. Музыка и память в эру Youtube. Ретромания как общекультурное явление.

Литература:

1. *Faulk B.J. British Rock Modernism, 1967-1977: The Story of Music Hall in Rock. – Aldershot: Ashgate, 2010. – 181 p.*
2. *Leonard M. Constructing Histories Through Material Culture: Popular Music, Museums and Collecting // Popular Music History. – 2007. – Vol. 2. – № 2. P. – 147-167.*
3. *Reynolds S. Retromania: Pop Culture's Addiction to its Own Past. – London: Faber and Faber, 2011. – 496 p.*

Семинар 7.

Ретромания в современной британской популярной музыке.

Слушателям будет предложено творческое задание: найти и описать примеры песен, альбомов, групп, концертов, репрезентирующих определенное прошлое. Презентация этих примеров в аудитории или подготовка эссе.

Литература:

1. *Leonard M. Constructing Histories Through Material Culture: Popular Music, Museums and Collecting // Popular Music History. – 2007. – Vol. 2. – № 2. P. – 147-167.*
3. *Reynolds S. Retromania: Pop Culture's Addiction to its Own Past. – London: Faber and Faber, 2011. – 496 p.*

8 Образовательные технологии

Основной и обязательной технологической базой курса «Let's Rock: проблемы исследования британской популярной музыки» является наличие качественной профессиональной проекционной техники (видеопроектор, компьютер и колонки), затемненной поточной аудитории, крупноформатного экрана и доступа в интернет. Все лекции и семинары

сопровождаются показом изображений и видеоматериала на электронных носителях, для полноценного восприятия их студентами и возможности описания необходимы все обозначенные выше условия.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник

10.2 Основная литература

1. Адорно Т. Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических лекций // Избранное: социология музыки. – СПб., 1999.
2. Горохов А. Дыра, прикрытая гляncем. М.: Ad Marginem, 2007.
3. Самутина Н. Пластиковый остров Утопия : Мультимедийный проект Gorillaz и современная музыкальная культура // Неприкосновенный запас. – 2012. – №81 (1). .
4. Юбара А. Злые гости: Rammstein в России // Неприкосновенный запас. – 2012. – №81 (1).
5. Bennett A., Stratton J. Britpop and the English Music Tradition. Aldershot : Ashgate, 2010.
6. Cloonan M. What is Popular Music Studies? Some observations // British Journal of Music Education. – 2005. – Vo. 22. № 1.
7. DeNora T. Music and Social Experience // The Blackwell Companion to the Sociology of Culture / Eds. Jacobs M.D., Hanrahan N.W. – Blackwell : Blackwell Press, 2005.
8. Eckstein L. Torpedoing the Authorship of Popular Music: A Reading of Gorillaz' «Feel Good Inc.» // Popular Music. 2009. Vol. 28. № 2.
9. Dyer R. In Defense of Disco // Frith S., Goodwin A. (Eds.). On Record: Rock, Pop and the Written Word. Routledge, 1990.
10. Frith S. Popular Music. Critical Concepts in Media and Cultural Studies. – Cambridge : Routledge, 2004. – Vol. 4.
11. Frith S. The Sociology of Rock (Communication and Society). L. : Constable, 1978.
12. Hatch D. From Blues to Rock : An Analytical History of Pop Music. Manchester UK; Wolfeboro, NH, USA : Manchester University Press, 1987.
13. Inglis I. Popular Music and Television in Britain. Aldershot : Ashgate, 2010. .
14. Lave J., Duguid P., Fernandez N. Coming of Age in Birmingham: Cultural Studies and Conceptions of Subjectivity // Annual Review of Anthropology. – 1992. – Vol. 21.
15. Macan E. Rocking the Classics: English Progressive Rock and the Counterculture / Edward Macan. – Oxford : Oxford University Press US, 1997.
16. Marion L. Gender in the Music Industry : Rock, Discourse and the Girl Power. Aldershot : Ashgate, 2007.
17. Middleton R. Introduction : Locating the Popular Music Text // Reading Pop : Approaches to Textual Analysis in Popular Music. – N.Y. ; Oxford, 2000.
18. Moore A.F. Analyzing Popular Music / Moore Allan F. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
19. Reynolds S. Retromania: Pop Culture's Addiction to its Own Past. London : Faber and Faber, 2011.
20. Tagg Ph. Analysing Popular Music : Theory, Method and Practice // Popular Music. – 1982. – № 2.

21. Thornton S. Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital. Oxford: Polity Press, 1995.
22. Walser R. Running with the Devil : power, gender, and madness in heavy metal music. Middletown : Wesleyan University Press, 1993.
23. Zuberi N. Sounds English: Transnational Popular Music. – Champaign : University of Illinois Press , 2001.

10.3 Дополнительная литература

10.4 Справочники, словари, энциклопедии

1. Encyclopaedia Britannica [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2013. – Режим доступа : <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/80244/British-Invasion> , свободный.
2. Smith Ch., Scrivani-Tidd L.M. The Greenwood Encyclopedia of Rock History / Chris Smith Lisa Marie Scrivani-Tidd. – N.Y. : Greenwood Press, 2006. – 235 p.
3. The Rolling Stone Encyclopedia of Rock & Roll [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2013. – Режим доступа : <http://web.archive.org/web/20080621074342/http://www.rollingstone.com/artists/thekinks/biography> , свободный.

10.5 Программные средства

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Основной и обязательной технологической базой курса «Let's Rock: проблемы исследования британской популярной музыки» является наличие качественной профессиональной проекционной техники (видеопроектор, компьютер и колонки), затемненной поточной аудитории, крупноформатного экрана и доступа в интернет. Все лекции и семинары сопровождаются показом изображений и видеоматериала на электронных носителях, для полноценного восприятия их студентами и возможности описания необходимы все обозначенные выше условия.