

Программа учебной дисциплины «Let's rock: исследования британской популярной музыки»

Утверждена

Академическим советом ООП

Протокол № от «29» апреля 2021 г.

Автор	Колесник Александра Сергеевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИГИТИ им. А.В. Полетаева, старший преподаватель Школы исторических наук НИУ ВШЭ
Число кредитов	3
Контактная работа (час.)	54
Самостоятельная работа (час.)	60
Курс	Бакалавриат 1–4, магистратура 1–2
Формат изучения дисциплины	Онлайн-курс

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «Let's rock: 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.

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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 популярной музыки: звукозапись и дистрибуция

Современная популярная музыка как сложный культурный комплекс. 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

компаний. 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). Система распространения (дистрибуции) музыкальной продукции: винил, кассеты, CD, DVD, Интернет, а также место лейблов в системе звукозаписи. 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 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. Проблема и задачи текста
2. Структура текста
3. Ключевые термины
4. Аргументация
5. Вывод
6. Что осталось за пределами исследования

Литература:

1. Eckstein, Lars. Torpedoing the Authorship of Popular Music: A Reading of Gorillaz' «Feel Good Inc.» // Popular Music. 2009. Vol. 28. No. 2. P. 239–255.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Тема 3. Специфика институционального функционирования современной популярной музыки: концертные выступления

Продолжение характеристики музыкальной индустрии. 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 актеров, аудитории, системы коллективных представлений, средств символического производства (голос, одежда музыканта, инструменты, реквизиты, а также место проведения концерта), текста, образа, звука. Туры.

Литература:

1. Aubrey C., Shearlow J. *Glastonbury. An Oral History of the Music, Mud and Magic*. – L.: Ebury Press, 2004. – 288 p.
2. DeNora T. *Music in Everyday Life* / Tia DeNora. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2000. – 181 p.
3. 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.
4. Longhurst B. *Popular Music and Society*. – Cambridge: Polity, 2007. – 304 p.
5. Small C. *Musicking: The Meanings of Performing and Listening* / Christopher Small. – Hanover, CT : Univ. Press N. Engl., 1998. – 234 p.

Семинар 2. Как анализировать музыкальный концерт

Пример – выступление группы *Queen* на стадионе Уэмбли в 1985 г.

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Как анализируется живое выступление;
2. Какие элементы выступления выделяются как ключевые;
3. Какие проблемы ставятся автором на примере данного концерта.

Литература:

1. Fast S. *Popular music performance and cultural memory Queen: Live Aid, Wembley Stadium, London, July 13, 1985* // *Performance and Popular Music : History, Place and Time* / Ed. by I. Inglis. Aldershot: Ashgate, 2006. P. 155–171.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Подготовка презентации. Взять любимые или показательные в рамках какой-то проблемы выступления и попытаться их проанализировать (опираясь на статью С. Фаст о концерте *Queen*). Можно использовать любые фото- и видеопримеры.

Тема 4. Специфика институционального функционирования современной популярной музыки: Аудитории и фандомы

Слушатель (аудитория). Фигура слушателя (как реципиента музыкальной продукции) в системе популярной музыки. Типы слушателей. Фанаты и субкультуры. Проблема возраста в популярной музыке.

Литература:

1. Jenkins H. *Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture*. London: Routledge, 1992.
2. Duffett M. *Understanding Fandom: an Introduction to the Study of Media Cultures*. N.Y.; L.: Bloomsbury, 2013.
3. *Popular Music Fandom: Identities, Roles and Practices* / Ed. by M. Duffett. London: Routledge, 2014.

Семинар 3. Как анализировать музыкальные аудитории

Пример – фандом группы *Joy Division*.

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Как автор определяет фандом Joy Division? В чем его специфика?
2. Как анализируется фандом, какие фанатские практики выделяет?
3. Как автор характеризует фигуру Кёртиса?

Литература:

1. Bickerdike J.O. *Fandom, Image and Authenticity: Joy Devotion and the Second Lives of Kurt Cobain and Ian Curtis*. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2014. P. 126–153 (Chapter 7, до “Seattle calling: Kurt Cobain”, можно не читать “JFK as framework” и “Trip to Pere Lachaise”).

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Подготовка презентации. Проанализировать фандом музыкальной группы (используя пример фандома группы *Joy Division*).

Тема 5. 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-лэйблов; 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 4. Инди как музыкальный жанр

Пример – инди-рок в Великобритании в 1980-е гг.

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Что автор включает в понятие «инди-рок»?
2. Как конструируется сам жанр?
3. Какие проблемы здесь можно увидеть?

Литература:

1. Bannister M. Loaded' Indie Guitar Rock, Canonism, White Masculinities // Popular Music. 2006. Vol. 25. No. 1. P. 77–95.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Подготовка презентации. Взять выступление или песню/альбом какой-нибудь группы и на этом примере показать:

1. Как устроен музыкальный жанр;
2. Как можно (или нельзя) определить границы жанра;
3. Какие проблемы на конкретном примере можно увидеть.

Тема 6. 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 to 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 5. Как анализировать текст песни

Пример – музыка хаус и диско в США в 1970–1980-е гг.

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Как автор характеризует хаус и диско?
2. Какие темы он выделяет в качестве ключевых для этих жанров? Почему?
3. Как автор связывает тексты песен с музыкой и концертными выступлениями?

Литература:

1. Maloney L. ...And House Music Was Born: Constructing a Secular Christianity of Otherness // Popular Music and Society. 2018. Vol. 41. No. 3. P. 231–249.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Подготовка презентации. Взять песню интересного исполнителя или группы и проанализировать текст. На что нужно обратить внимание: контекст написания и выпуска песни, в каком формате она вышла (альбом, сингл), как текст соотносится с музыкой. Постараться показать на примере выбранной песни какую-то проблему.

Тема 7. 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 песню и альбом:

- *Led Zeppelin* – «*Kashmir*» (1975). Проблематика ориентализма в песне.
- *The Clash* – «*London Calling*» (1979). Образы имперского прошлого в музыке.

Семинар 6. Как анализировать музыкальный альбом

Пример – альбомы группы *Radiohead* «*OK Computer*» (1997) и «*Kid A*» (2000).

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Проблема и задачи текста.
2. Структура текста.
3. Ключевые термины.
4. Аргументация.
5. Выводы.
6. Что осталось за пределами исследования (т.е. что можно было бы еще рассмотреть на том материале, который берется автором).

Литература:

1. Letts M.T. The Reception of OK Computer and Kid A // Radiohead and the Resistant Concept Album: How to Disappear Completely. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2010. P. 28–44.

Задание 2. Обсуждение концертных выступлений группы *Rammstein*.

Литература:

1. Юбара А. Злые гости: «*Rammstein*» в России // Неприкосновенный запас. 2012. № 81(1). С. 192–206.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Тема 8.

Популярная музыка и медиа: радио и телевидение

Репрезентации музыкального в разных формах популярной культуры: музыка и радио, музыка и телевидение. 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.

Литература:

1. 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.
2. 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.
3. Inglis I. Popular Music and Television in Britain / Ian Inglis. – Aldershot : Ashgate, 2010. – 268 p.

Семинар 7.

Как анализировать саундтреки к телевизионным сериалам

Пример – сериал «Life On Mars» (BBC, 2006–2007).

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Какую проблему исследует автор?
2. Что он анализирует?
3. К каким выводам приходит?

Литература:

1. Tincknell E. A Sunken Dream: Music And The Gendering Of Nostalgia In Life On Mars // Popular Music and Television in Britain / Ed. by I. Inglis. Farnham: Ashgate, 2010. P. 161–175.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Подготовка презентации. Взять любой саундтрек к сериалу или фильму и проанализировать соотношение музыкального сопровождения и телевизионного сюжета/пространства/времени (используя пример сериала «Life On Mars» (BBC, 2006–2007)).

Тема 9.

Популярная музыка и медиа: музыкальная журналистика и рок-фотография

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. Музыка и литература, литература о музыке в Великобритании. Музыкальная фотография. Рок-фотография.

Литература:

1. Горохов А. Дыра, прикрытая гляncем. – М.: Ad Marginem, 2007. – 83 с.
2. Горохов А. Музпросвет. – М.: ИД «Флюид», 2010. – 528 с.
3. Bangs L. How to Be a Rock Critic // The Rock History Reader / Ed. by Teo Cateforis. – L.: Routledge, 2007. – P. 143-153.
4. 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.
5. 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.
6. 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.

Семинар 8.

Как анализировать фэнзины

Пример – фэнзины, посвященные прогрессив-року.

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Какую проблему исследует автор?
2. Что он анализирует?
3. К каким выводам приходит?

Литература:

1. Atton C. 'Living in the Past?': Value Discourses in Progressive Rock Fanzines // Popular Music. 2001. Vol. 20. No. 1. P. 29–46.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Подготовка презентации. Подобрать собственный пример статьи в музыкальном журнале (или сам журнал/газету), фэнзин или рок-фотографию, на примере которых можно показать (на выбор):

1. Жанровые особенности или конструирование жанра;
2. Особенности дистрибуции;
3. Рецепцию слушателями.

Тема 10.

Музыкальные клипы и фильмы о музыке

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. Björnberg A. Structural Relationships of Music and Images in Music Video // Popular Music. – 1994. – Vol. 13. – No. 1. – P. 51-74.
3. 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 Wübena. – Bielefeld: Transcript, 2010. – P. 89-110.
4. 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 9.

Как анализировать фильмы о музыке и музыкантах

Пример – Фильм «Control» (реж. Антон Корбейн, 2007 г.). Фильм о фронтмене группы *Joy Division* Йене Кёртисе, основан на материале из книги, написанной вдовой Кёртиса.

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Что такое байопик?
2. Какие типы байопиков автор выделяет?
3. Как может быть представлена музыка в байопике?

Литература:

1. Inglis I. Popular Music History On Screen: The Pop/Rock Biopic // Popular Music History. 2007. Vol. 2. No. 1. P. 77–93.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Обсуждение фильма «Control» (реж. Антон Корбейн, 2007 г.).

Задание 3. Подготовка презентации. Проанализировать музыкальный клип, обратив внимание на следующее:

1. Как соотносятся между собой картинка и звук;
2. Как устроено «повествование» в клипе (и есть ли оно);
3. На чем сделаны акценты;
4. Как соотносится видео непосредственно с песней.

Дополнительная литература:

1. Vernallis, Carol. Reconfiguring Music Video Beyonce's "Video Phone" // Vernallis, Carol. *Unruly Media: YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema*. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 181–206.

Возможные 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.
- 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.
- Байопик «Богемская рапсодия» («Bohemian Rhapsody») (2018), режиссер Брайан Сингер. Байопик о группе *Queen*.

Тема 11.

Национальные и постнациональные идентичности в популярной музыке

Национальные образы в европейской популярной музыке. «Мини-ренессанс» 1960-х гг. «Salut les Copains» во Франции и его аналоги в Италии и Испании. «Британское вторжение» и «Свингующий Лондон». Englishness, рок-музыка и 1960-е гг. Брит-поп и попытка нового британского вторжения в 1990-е гг. Явление Cool Britannia. Региональная и локальная идентичности в Великобритании. «Северность» (Northernness) как особая черта северной Англии. Постнациональные идентичности: трансгрессивные культурные практики и формы, транскультурные направления и культуры соучастия.

Литература:

1. Bennett A., Stratton J. (eds.) *Britpop and the English Music Tradition*. Farnham: Ashgate, 2010.
2. Biddle I., Knights V. (eds.) *Music, National Identity and the Politics of Location: Between the Global and the Local*. Aldershot: Ashgate, 2007.
3. Featherstone S. *Englishness: Twentieth-Century Popular Culture and the Forming of English Identity*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
4. Morra I. *Britishness, Popular Music, and National Identity: The Making of Modern Britain*. L.; N.Y.: Routledge, 2014.
5. Kallioniemi K. *Englishness, Pop and Post-war Britain*. Bristol, Chicago: Intellect, 2016.
6. Караваева Д.Н. *Английская идентичности и ее дискурс*. Екатеринбург: Издательство УрО РАН, 2016.

Семинар 10.

Как анализировать национальные образы в музыке

Пример – современный французский рэп и хип-хоп.

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Как автор характеризует хип-хоп и рэп культуру во Франции?
2. На каких проблемах фокусируются музыканты?
3. Какой образ Франции музыканты конструируют?

Литература:

1. George B. *Rapping at the Margins: Musical Constructions of Identities in Contemporary France // Music, National Identity, and the Politics of Location: Between the Global and the Local / Ed. by Ian Biddle and Vanessa Knights*. Aldershot: Ashgate, 2007. P. 93–113.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Подготовка презентации. На примере какой-нибудь группы или исполнителя рассказать о национальных образах в их/его творчестве (на уровне музыки, текстов песен, сценических образов, визуального оформления, т.д.).

Тема 12.

Популярная музыка и города в Великобритании

Лекция будет сфокусирована на следующих вопросах: Как город формирует музыкальную культуру? Какую актуальную информацию о городах «содержит» музыка? Что сам город может «рассказать» о популярной музыке? Как музыкальную историю можно рассматривать в контексте истории городской? Как через популярную музыку опосредовано взаимодействие жителей города и непосредственно городского пространства? Какие образы городов создаются посредством репрезентации музыкальной культуры и прошлого? В качестве примеров будут рассмотрены кейсы следующих английских городов: Ливерпуль, Манчестер, Шеффилд, Бирмингем, Лондон.

Литература:

1. Laing D. Gigographies: Where Popular Musicians Play // Popular Music History. 2009. No. 4. Vol. 2. P. 196–219.
2. Cohen S. Live Music and Urban Landscape: Mapping the Beat in Liverpool // Social Semiotics. 2012. No. 22. Vol. 5. P. 587–603.
3. Carney G.O. Western North Carolina: Culture Hearth of Bluegrass Music // Journal of Cultural Geography. 1996. No. 16. P. 65–87.
4. Carney G.O. Music Geography // Journal of Cultural Geography. 1998. No. 18. P. 1–10.
5. Connell J., Gibson Ch. Sound Tracks: Popular Music, Identity, and Place. L.: Routledge, 2002.
6. Music, Space and Place: Popular Music and Cultural Identity / Sh. Whiteley, A. Bennett, S. Hawkins (eds.). Aldershot: Ashgate, 2005.
7. Johansson O., Thomas L.B. Touring Circuits and the Geography of Rock Music Performance // Popular Music and Society. 2014. Vol. 37. Iss. 3. P. 313–337.

Семинар 11.

Как анализировать городские образы в музыке

Пример – «кентерберийский звук» в Англии.

Задание 1. Чтение и обсуждение текста.

Вопросы:

1. Как автор характеризует «кентерберийский звук»?
2. Как он возник и кем создается?
3. Оказалась ли успешной попытка монетизации «кентерберийского звука»?

Литература:

1. Bennett A. Music, media and urban mythscapes: a study of the ‘Canterbury Sound’ // Media, Culture & Society. 2002. Vol. 24. P. 87–100.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Подготовка презентации:

а) На примере какой-нибудь группы или исполнителя рассказать о «городских» элементах или особенностях их творчества (на уровне музыки, образов, речи, т.д.);

б) Рассказать о какой-нибудь выставке, посвященной музыке или музыкантам, показав, как устроено музейное повествование, что представлено в рамках экспозиций (предметы, одежда, инструменты, т.д.), насколько цельным получается «рассказ».

Тема 13.

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, собирания 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 12.

Ретромания в современной британской популярной музыке

Задание 1. Чтение и обсуждение текстов.

Вопросы:

1. Что такое «ретромания»?
2. С чем связано ее появление?
3. Как устроен современный рынок музыкальных переизданий (*reissues*)?

Литература:

1. Reynolds S. *Retromania: Pop Culture's Addiction to its Own Past*. London: Faber and Faber, 2011. P. ix–xxiii.
2. Bottomley A.J. *Play It Again: Rock Music Reissues and the Production of the Past for the Present // Popular Music and Society*. 2015. P. 1–24.

Литература будет прислана студентам и слушателям заранее.

Задание 2. Подготовка презентации. Подобрать собственный пример ретроманской песни и показать, как работают с прошлым (и с каким именно прошлым) музыканты.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

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%)

Результующая оценка по курсу формируется по следующей формуле:

$$\text{Результ} = 0.2 \cdot \text{Посещаемость} + 0.6 \cdot \text{Эссе} + 0.2 \cdot \text{Обсуждение}$$

Округление оценки: в сторону студента.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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.

V. РЕСУРСЫ

1. Основная литература

1. Адорно Т. Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических лекций // Избранное: социология музыки. – СПб., 1999.
2. Горохов А. Дыра, прикрытая глянцем. 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.

2. Дополнительная литература

1. *Encyclopedia 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/the-kinks/biography>, свободный.

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.