

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Искусство слова в музыке Б1.В.ДВ.11

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Каркина С.В.

Рецензент(ы):

Хайрутдинова Д.Ф. , Муртазина Гульфия Раисовна

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Явгильдина З. М.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 9023218

Казань
2018

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Каркина С.В. Кафедра татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,
s.karkina@mail.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса - сформировать представление об основных эстетических понятиях и категориях в искусстве и окружающей действительности на примере интеграции слова и музыки в контексте единого мирового культурного пространства на основе научных знаний о закономерностях становления музыкального искусства под влиянием искусства слова от Древности до наших дней и современных методах исследования данных явлений.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Курс "Искусство слова в музыке" является курсом по выбору, обобщающим и завершающим освоение дисциплин по учебному плану бакалавриата. Освоение знания об эстетических понятиях и категориях и совершенствование способностей распознавать их в интегративных явлениях музыкального искусства и окружающего мира опирается на знание гуманитарных, философских, общемузыкальных и психолого-педагогических дисциплин. В процессе освоения данного курса происходит совершенствование эстетического сознания (вкуса, представлений, восприятий, знаний, идеалов и др.), художественно-эмоциональных, оценочных представлений в области музыкального искусства.

В курсе "Искусство слова в музыке" формируется посредством освоения предметных компетенций ряд значимых специальных компетенций.

Курс "Искусство слова в музыке" обладает широкими интегративными связями не только со всеми дисциплинами подготовки педагога-музыканта, но и с различными гуманитарными дисциплинами, такими как философия, языковедение, история, иностранные языки и др. Целью введения интегративного принципа является возможность дать комплексное представление о музыкальном искусстве как части единого мирового культурного пространства. Достижение данной цели может стать первым этапом к созданию интегрального гуманитарного образовательного пространства.

Освоение данного курса предъявляет требования к "входным" знаниям, умениям и готовностям обучающегося:

- музыкальный слух, память и мышление, музыкально-слуховой опыт;
- знание теоретических основ музыкального языка, процесса исторической эволюции музыкального искусства, основных этапов становления и развития музыкального языка, жанров, форм, направлений, эпох и стилей;
- знание основных эстетических понятий и категорий;
- общегуманитарная подготовка, позволяющая использовать знания других гуманитарных наук для углубления восприятия музыкального искусства;
- владение навыками художественного исполнения на каком-либо музыкальном инструменте и пения под собственный аккомпанемент для самостоятельного знакомства с музыкальными произведениями;
- готовность к открытому диалогическому обсуждению художественно-творческих особенностей исполнения и личных эмоционально-нравственных оценочных суждений.

Изучение данного курса предшествует дисциплинам: методология педагогики музыкального образования, мировая художественная культура, методика музыкально-педагогических исследований, производственная практика и работа над выпускной квалификационной работой.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
СК-1	Способен использовать систематизированные музыкально-исторические и музыкально-теоретические знания в профессиональной деятельности учителя музыки
СК-3	Осознает основные этапы процесса музыкально-исторического развития, представляет эволюцию ладогармонического языка, мелодии и ритма, способен различать стилевые направления и жанры музыкального искусства
СК-4	Обладает толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной музыкальной культуры Поволжского региона
СК-5	Готов к разработке и внедрению этнокультурных технологий в музыкально-образовательный процесс, проведению музыкально-этнографических фестивалей и праздников

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

основные эстетические категории: прекрасное, безобразное, возвышенное, трагическое, комическое; и понятий: прелестное, чудесное, трогательное и т.д.;

теоретические сведения о закономерностях интеграции слова и звука в процессе становления музыкального искусства от Древности до наших дней;

теоретические сведения гуманитарных наук, имеющие смежные области с предметом изучения данного курса.

2. должен уметь:

анализировать принципы и закономерности художественных интерпретаций, а также создания творческого исполнительского плана на основе личностных ценностных представлений и освоенного духовного опыта культуры;

готовить устные и письменные рецензии на прослушанное исполнение;

систематизировать и обобщить знания, необходимые для формирования представлений об эстетических понятиях и категориях в искусстве, как части единого мирового культурного пространства, и окружающей действительности.

3. должен владеть:

навыками распознавания эстетических категорий в произведениях художественной культуры и окружающей действительности;

навыками представления, обсуждения и аргументации художественно-эстетической позиции в группе;

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- изучить основные эстетические категории: прекрасное, безобразное, возвышенное, трагическое, комическое; и понятий: прелестное, чудесное, трогательное и т.д.. Овладеть навыками распознавания эстетических категорий в произведениях художественной культуры и окружающей действительности.
- освоить теоретические сведения о закономерностях интеграции слова и звука в процессе становления музыкального искусства от Древности до наших дней и проанализировать выразительные средства как способ выражения содержания музыкального произведения;
- освоить теоретические сведения гуманитарных наук, имеющие смежные области с предметом изучения данного курса;
- изучить и проанализировать принципы и закономерности художественных интерпретаций, а также создания творческого исполнительского плана на основе личностных ценностных представлений и освоенного духовного опыта культуры;
- научиться готовить устные и письменные рецензии на прослушанное исполнение; овладеть навыками представления, обсуждения и аргументации художественно-эстетической позиции в группе;
- проанализировать, систематизировать и обобщить знания, необходимые для формирования представлений об эстетических понятиях и категориях в искусстве, как части единого мирового культурного пространства, и окружающей действительности.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира	10		2	0	0	Письменное домашнее задание
2.	Тема 2. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья. Музыкально-поэтическое искусство Возрождения	10		2	0	0	Дискуссия

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
3.	Тема 3. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко	10		1	0	0	Дискуссия Творческое задание
4.	Тема 4. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма	10		1	0	0	Дискуссия Творческое задание
5.	Тема 5. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука	10		1	0	0	Творческое задание Дискуссия
6.	Тема 6. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве	10		0	4	0	Творческое задание
7.	Тема 7. ?Художественная правда? в искусстве	10		1	0	0	Дискуссия
8.	Тема 8. Звуковые свойства естественного слова	10		1	0	0	Творческое задание
9.	Тема 9. Слово как средство реформирования музыкального языка в XX в.	10		1	0	0	Эссе Творческое задание
10.	Тема 10. Заключение. Взаимоотношения слова и звука в научной мысли XX в.	10		0	4	0	Тестирование
	Тема . Итоговая форма контроля	10		0	0	0	Зачет
	Итого			10	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Единый корень происхождения слова и звука. Акустические свойства звука. Выразительная функция слова. Литература и музыка. Роль художественной литературы среди других видов искусства. Сущность неразрывной взаимосвязи искусства и окружающей действительности.

Тема 2. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья.

Музыкально-поэтическое искусство Возрождения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первые формы полифонической музыки в Средние века. Антропоцентричный характер мировоззрения человека эпохи Возрождения. Элитарность искусства. Мотет ? наиболее популярная музыкальная форма. Поэтический текст укрепляет статус самостоятельного элемента музыкальной ткани. Интуитивное восприятие эстетического как метакатегории эстетики.

Тема 3. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Риторика ? господствующий вид искусства и первая обобщающая теория искусства. Музыкальная живопись. Универсальные музыкальные словари. Музыкальная символика в творчестве И.С.Баха. Расшифровка инструментального творчества композитора А.Швейцера. Взаимовлияние слова и звука во французском танцевальном искусстве danses chantées. Организующая роль французской просодии. Рефлексия и обобщение опыта восприятия реальной действительности путем отражения в искусстве.

Тема 4. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Классицизм как историко-культурный период. Принципы музыкальной выразительности в трудах философов Просвещения. Эстетические принципы классического оперного театра К.В.Глюка и В.А.Моцарта. Оперная реформа К.Глюка. Принцип типизации. Традиции итальянской комедии масок в опере (амплуа). Использование театральных амплуа в инструментальной музыке (Гайдн, Моцарт). Отражение свойств эстетических категорий в образах типизированных амплуа.

Тема 5. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Разновидности программы в музыкальном искусстве романтизма. Жанр инструментальной транскрипции. Р.Вагнер ? основоположник революционного поворота в отношении слова и музыки. Расцвет национальных школ и вокальной лирики. Выражение музыкальными средствами содержания словесного текста как форма взаимодействия слова и звука. Реформа песенного жанра в творчестве Ф.Шуберта. Принципы музыкального воплощения поэтического текста. Цикл Ф.Шуберта ? Прекрасная мельничиха?. Поэтический и музыкальный тексты. Освоение содержания эстетических категорий путем усиления процессов индивидуализации в искусстве.

Тема 6. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве

практическое занятие (4 часа(ов)):

Характер интеграции слова и музыки в музыкальном произведении. Функции каждого из данных средств художественной выразительности. Три смысловых пласта в балете Н.Г.Жиганова ?Зюгра? Либретто как форма присутствия слова в балете. Особенности сюжета немецкой сказки. Художественная идея писателя-романтика. Либретто и сценарный план М.Петипа. Новая композиция сказки и идейное содержание. Элементы, указывающие на принадлежность времени действия к эпохе Великой Французской революции. Психологизм ? как общая черта творческого мира Э.Т.А.Гофмана и П.И.Чайковского. Оппозиция смыслов в либретто и музыке балета. Композиторские приемы противопоставления обыденного мира взрослых и мира детской фантазии. Единство словесных и музыкальных средств балета в прочтении интерпретаторского замысла П.И.Чайковского.

Тема 7. ?Художественная правда? в искусстве

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие ?художественной правды? как эстетическая проблема в искусстве XIX в. Соотношение условностей искусства и конкретных способов его воплощения. Биомеханика и психотехника ? основные принципы театра XX в. Театрально-художественные принципы В.Э.Мейерхольда. Система воспитания актера К.С.Станиславского. Цель искусства в познании внутренней сути человека по К.С.Станиславскому. Оперная студия Большого театра. Искусство драматического пения. Концепция реализма в творчестве Ф.И.Шляпина. Музыкально-драматический анализ в методике занятий с вокалистами и концертмейстерами Н.М.Малышевой.

Тема 8. Звуковые свойства естественного слова**лекционное занятие (1 часа(ов)):**

Звучание поэтического слова в поэзии символистов. Обоснование звуковых свойств слова в науке. Экспериментальная фонетика В.А.Богородицкого. Преимущества данного научного метода при изучении традиционной народной музыкальной культуры. Черты сходства в области поисков новых эстетических принципов русских и западноевропейских композиторов. Творческий метод и психологическая ориентация музыкального языка Л.Яначека. Значение открытия звучания слова для музыкального искусства и науки. Новаторство композиторских средств А.С.Даргомыжского для передачи уникальной неповторимости образа. Союз слова и музыки в творчестве М.П.Мусоргского.

Тема 9. Слово как средство реформирования музыкального языка в XX в.**лекционное занятие (1 часа(ов)):**

Развитие искусства выразительного чтения в XX в. Л.Л.Сабанеев ?Музыка речи?. Запись нотами звучания человеческого голоса. Соединение слова и музыки по законам древнегреческой трагедии в опытах М.Ф.Гнесина. Новые тенденции западноевропейской культуры начала XX в., объединившие представителей различных видов искусств. Значение поэзии Ст.Георге для развития художественных принципов композиторов нововенской школы. Формирование нового музыкального языка на основе наблюдений за палитрой звучания человеческой речи. Расширение музыкально-выразительных возможностей, техники композиторского письма и приёмов исполнения. Освоение мира в искусстве XX в. посредством эстетических категорий.

Тема 10. Заключение Взаимоотношения слова и звука в научной мысли XX в.**практическое занятие (4 часа(ов)):**

Активизация научных исследований в области качественных характеристик слова и звука в XX в. Акцент, темп, тембр, композиционные закономерности. Понятие интонации в трудах Б.В.Асафьева. Проблема лексемы и контекста в музыке и речи. Музыкальный язык как совокупность выразительных средств. Его признаки, уровни и отличие от естественного языка. Теория музыкального содержания как перспективное направление музыкальной науки XXI в. Герменевтический метод исследования. Компаративный метод исследования. Метод диалога культур.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира	10		подготовка домашнего задания	8	домашнее задание
2.	Тема 2. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья. Музыкально-поэтическое искусство Возрождения	10		подготовка к дискуссии	8	дискуссия
3.	Тема 3. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко	10		подготовка к дискуссии	4	дискуссия
				подготовка к творческому заданию	4	творческое задание

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
4.	Тема 4. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма	10		подготовка к дискуссии	4	дискуссия
				подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
5.	Тема 5. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука	10		подготовка к дискуссии	4	дискуссия
				подготовка к творческому заданию	5	творческое задание
6.	Тема 6. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве	10		подготовка к творческому заданию	9	творческое задание
7.	Тема 7. ?Художественная правда? в искусстве	10		подготовка к дискуссии	9	дискуссия
8.	Тема 8. Звуковые свойства естественного слова	10		подготовка к творческому заданию	9	творческое задание
9.	Тема 9. Слово как средство реформирования музыкального языка в XX в.	10		подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
				подготовка к эссе	5	эссе
10.	Тема 10. Заключение Взаимоотношения слова и звука в научной мысли XX в.	10		подготовка к тестированию	9	тестирование
	Итого				86	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- Ведение конспектов лекций, самостоятельное закрепление теоретического материала;
- Чтение основной и дополнительной литературы;
- Самостоятельная работа с электронной информацией в сети Интернет;
- Подготовка докладов для семинарских занятий;
- Подготовка теоретического материала для выполнения контрольных заданий и ответа на зачёте;
- Прослушивание музыкальных записей, иллюстрирующих теоретический материал;
- Прослушивание музыкальных произведений, сравнение и анализ интерпретаций;
- Сравнение и анализ вокальных произведений, написанных разными композиторами на один и тот же литературно-поэтический текст;
- Подготовка развёрнутого плана-конспекта содержания камерно-вокального произведения, учитывающего взаимосвязь художественного слова и семантики музыкально-выразительных средств.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира

домашнее задание , примерные вопросы:

Приведите известные вам примеры из истории музыкального искусства, демонстрирующие различные формы взаимодействия слова и музыки; сравните и проанализируйте обнаруженные закономерности.

Тема 2. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья. Музыкально-поэтическое искусство Возрождения

дискуссия , примерные вопросы:

Сравните функции словесного текста при создании художественного образа в музыке полифонического и гамфонно-гармонического склада; используйте в ответе иллюстративные примеры из лекции.

Тема 3. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко

дискуссия , примерные вопросы:

Отражает ли техника композиции, использующая приемы *stille representativo* сущность языка музыки?

творческое задание , примерные вопросы:

Выполните анализ риторических фигур, используемых И.С.Бахом в одном из циклов ХТК.

Тема 4. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма

дискуссия , примерные вопросы:

Хто является основой оперного спектакля, позволяющей трактовать содержание музыки, написанной композитором несколько веков назад, посредством категорий, понятий и ценностей современной реальной действительности?

творческое задание , примерные вопросы:

Перечислите художественно-выразительные приемы, характерные для каждого из известных вам оперных ампула; используйте в качестве иллюстративных примеров образцы оперного искусства различных эпох и стилей.

Тема 5. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука

дискуссия , примерные вопросы:

Выскажите свое отношение к проблеме оригинальных и переводных текстов в музыкальном искусстве, аргументируя свой ответ примерами использования художественно-выразительных средств, отражающих стилевые закономерности творчества композиторов различных национальных школ.

творческое задание , примерные вопросы:

Выполните анализ художественного содержания в транскрипции на темы выдающегося произведения музыкального искусства.

Тема 6. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве

творческое задание , примерные вопросы:

Выполните анализ вокального произведения на основе взаимосвязи в нем поэтического текста и музыкально-выразительных средств.

Тема 7. ?Художественная правда? в искусстве

дискуссия , примерные вопросы:

Что первично в произведении камерно-вокального жанра: драматический смысл поэтического текста или выразительность музыкальных средств?

Тема 8. Звуковые свойства естественного слова

творческое задание , примерные вопросы:

Выражает ли звуковая форма слова его содержание? Выразите свою точку зрения на данную проблему.

Тема 9. Слово как средство реформирования музыкального языка в XX в.

творческое задание , примерные вопросы:

Вспомните примеры эстетики ужасного в искусстве и опишите, почему одно или несколько из них произвели на вас особенно сильное впечатление.

эссе , примерные темы:

Почему именно в XX в. тематика ужасного становится активным объектом рефлексии и находит столь широкое отражение в искусстве?

Тема 10. Заключение Взаимоотношения слова и звука в научной мысли XX в.

тестирование , примерные вопросы:

1. Назовите основные эстетические категории. 2. Какая эстетическая категория является центральной категорией любой эстетической системы? 3. Какая эстетическая категория, по мнению И.Канта, доставляет удовольствие не сама по себе, а только будучи осмыслена с помощью идей разума? 4. Назовите эстетическую категорию, в которой человек представлен в переломный и остро напряженный момент своего существования? 5. Многообразие какой из эстетических категорий включает в себя широкую палитру человеческих аффектов от мягкого юмора до устрашающего гротеска? 6. Какая из эстетических категорий выражает невозможность достижения совершенства? 7. Искусство какой эпохи категорически отвергло эстетическое свойство "прелестности"? 8. Какое эстетическое понятие, занявшее ведущее положение в художественном направлении "сентиментализма" было выделено в особую эстетическую категорию? 9. Эстетика какого жанра литературно-поэтического и фольклорного искусства основывается на эстетическом понятии чудесного? 10. Может ли быть источником катарсиса не только страх, но также и смех? 11. Назовите музыкальные произведения, в которых эстетическая категория трагического выступает как центральная характеристика художественного содержания. 12. Какой из литературных персонажей, вдохновивший композиторов на создание соответствующего музыкального образа, отражает почти весь спектр эстетических свойств? 13. Какая эстетическая категория занимает доминирующее положение в характере следующих оперных персонажей: Папагено из оперы В.Моцарта "Волшебная флейта", Лепорелло из оперы В.Моцарта "Дон Жуан", Фарлаф из оперы М.Глинки "Руслан и Людмила"? 14. В каком музыкальном жанре эпохи Возрождения одновременно сочетались поэтические тексты, отражающие диаметрально противоположные эстетические категории, например, такие как возвышенное и низменное? 15. Какая эстетическая категория является доминирующей в характеристике оперного ампула лирического героя? 16. Идеиная позиция какого философа, автора пессимистической концепции эстетической категории трагического оказалась наиболее интересна для В.Гете и вдохновила на создание таких шедевров как баллада "Лесной царь"? 17. Меняется ли доминирующая эстетическая категория в симфонической увертюре П.И.Чайковского "Ромео и Джульетта" по отношению к литературному первоисточнику У.Шекспира? 18. Соотнесите музыкальные жанры и доминирующие в них эстетические понятия и категории: 19. Музыкальные жанры: 20. Опера-seria 21. Опера-buffa 22. Оратория 23. Эстетические понятия и категории: 24. Героическое 25. Комическое 26. Возвышенное 27. Согласны ли вы с утверждением: в вокальном цикле Ф.Шуберта "Прекрасная мельничиха" эстетическая категория трагического раскрывает новые смысловые оттенки обреченности и пессимизма по сравнению с поэтическим оригиналом В.Мюллера? 28. Соотнесите музыкальные произведения и доминирующие в них эстетические понятия и категории: 29. Музыкальные произведения: 30. Р.Штраус оперетта "Летучая мышь" 31. И.Бах Месса h-moll 32. В.Моцарт Реквием 33. Р.Вагнер опера "Зигфрид" 34. Эстетические понятия и категории: 35. Комическое 36. Возвышенное 37. Трагическое 38. Героическое

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачёту

1. Синкретический характер искусства Древнего мира. Соотношение слова и звука в устном народном творчестве.

2. Значение и развитие музыки в странах Исламского Востока. Роль музыки в жизни общества. Развитие музыкальной теории в трудах арабских учёных-энциклопедистов. Книжное пение.
3. Средневековье в Западной Европе. Сакрализация искусства. Григорианский хорал: роль естественного дыхания как организующего фактора над музыкальными средствами.
4. Культура эпохи Возрождения. Мотет как наиболее популярная музыкальная форма. Роль и значение в нём поэтического текста.
5. Главенствующее положение риторики среди остальных видов искусств эпохи Барокко. Музыкальная живопись. Универсальные музыкальные словари. Открытие А.Швейцером музыкального языка И.С.Баха.
6. Взаимовлияние слова и звука во французском танцевальном искусстве *danses chantées*. Организующая роль французской просодии.
7. Принципы музыкальной выразительности в трудах философов Просвещения. Оперная реформа К.Глюка. Принцип типизации. Использование театральных амплуа в инструментальной музыке.
8. Разновидности программы в музыкальном искусстве романтизма. Р.Вагнер - основоположник революционного поворота в отношениях слова и музыки. Расцвет национальных школ и вокальной лирики. Выражение музыкальными средствами содержания словесного текста как форма взаимодействия слова и звука.
9. Рост самосознания наций в начале 19в. Слово как средство духовного самовыражения человека. Роль языка в сохранении нации и воспитания молодого поколения. Статья К.Д.Ушинского "Родное слово". Современные тенденции к аутентичности исполнительского искусства. Примеры обращения композиторов к произведениям великих поэтов.
10. Ассимиляция смыслов в балете П.И.Чайковского "Щелкунчик".
11. Два направления в работе композиторов с литературно-поэтическим текстом в музыкальном произведении. Понятие "художественной правды" как эстетическая проблема в искусстве 19в.
12. Осознание слова как звукового феномена в творчестве А.С.Даргомыжского и М.П.Мусоргского. Реализация нового принципа в оперном и камерно-вокальном жанрах.
13. Экспериментальная фонетика как специальное направление филологической науки, представляющее смежную область филологии и музыкального искусства. Фонологическая экспертиза.
14. Регламентация взаимозависимости слова и звука в творчестве Яначека. Немецкая поэзия Ст.Георге - основа нового композиторского стиля. Нововенская школа. Техника и стиль *Sprechgesang*. Основные представители: А.Шёнберг, А.Берг, А.Веберн.
15. Воссоздание традиций античного театра в музыкальных трудах М.Ф.Гнесина. Искусство выразительного чтения - опыты нотированной записи.
16. Активизация научных исследований в области качественных характеристик слова и звука в XX в. Акцент, темп, тембр, композиционные закономерности. Понятие интонации в трудах Б.В.Асафьева. Теория музыкального содержания как перспективное направление музыкальной науки XXI в.

7.1. Основная литература:

Воронина, Н. И. Личность и время: метафизика музыки [Электронный ресурс] / Н. И. Воронина. - Саранск: Тип. 'Красный Октябрь', 2010. - 260 с.

<http://znanium.com/bookread2.php?book=422498>

Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный ресурс] : монография / В. П. Лозинская. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 140 с. <http://znanium.com/bookread2.php?book=492764>

7.2. Дополнительная литература:

Надырова Д.С. Работа над художественным образом музыкального произведения: Учебное пособие. - Казань: КФУ, 2013. - 15 с.

<http://kpfu.ru/portal/docs/F1594619200/Nadyrova.D.S..Rabota.nad.hudozhestvennym.obrazom.muzykalno>

Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие. Изд. 2-е, стереотип. М.: 'Лань', 'Планета музыки', 2010. - 368 с. <http://e.lanbook.com/view/book/1978/>

Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII - XX вв. Изд. 2-е, стереотип. М.: 'Лань', 'Планета музыки', 2010. - 432 с.

<http://e.lanbook.com/view/book/1975/>

7.3. Интернет-ресурсы:

Курс ?Искусство слова в музыке? в дистанционном формате MOODLE -

<http://bars.kpfu.ru/login/index.php>

Архив передачи ?Оперный клуб? - www.echomsk.ru

Нотная библиотека классической музыки - <http://nlib.narod.ru/>

Нотный архив Бориса Тараканова - <http://notes.tarakanov.net/>

Нотный архив классической музыки - <http://mp3complete.net/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Искусство слова в музыке" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для проведения дисциплины требуется аудио и видео аппаратура (проигрыватель для грампластинок, компакт дисков, магнитофон).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка.

Автор(ы):

Каркина С.В. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Хайрутдинова Д.Ф. _____

Муртазина Гульфия Раисовна _____

"__" _____ 201__ г.