

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Д.А. Таюрский

» _____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Теоретические основы интерпретации словесного текста в искусстве

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Художественное образование

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

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

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-3	способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности
ПК-17	способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения
ПК-18	готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности
ПК-19	способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций
ПК-21	способностью формировать художественно-культурную среду

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

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.

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.

Должен владеть:

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

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

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.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Художественное образование)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 1 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира	1	1	2	0	2
2.	Тема 2. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья. Музыкально-поэтическое искусство Возрождения	1	1	2	0	2
3.	Тема 3. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко	1	2	2	0	2
4.	Тема 4. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма	1	2	2	0	2
5.	Тема 5. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука	1	2	2	0	4
6.	Тема 6. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве	1	2	2	0	2
7.	Тема 7. ?Художественная правда? в искусстве	1	2	2	0	2
8.	Тема 8. Звуковые свойства естественного слова	1	2	2	0	2
9.	Тема 9. Слово как средство реформирования музыкального языка в XX в.	1	2	2	0	8
10.	Тема 10. Заключение. Взаимоотношения слова и звука в научной мысли XX в.	1	2	0	0	10

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
	Итого		18	18	0	36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Искусство Древнего мира

Данная тема раскрывает основания интеграции слова и музыки, и ряд наиболее важных понятий. Содержанием данной темы является неразрывная взаимосвязь искусства и окружающей действительности. В ее содержание входит явление синкретизма, искусство Древней Греции; взаимосвязь слова и напева в устном народном творчестве.

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

Тема раскрывает историко-культурные особенности эпохи Средневековья в странах Исламского Востока и Западной Европы. Выделена доминирующая роль основных признаков эстетической категории возвышенного в искусстве. Данная тема раскрывает предпосылки восприятия эстетического как метакатегории эстетики. Содержание составляют первые формы полифонической музыки в Средние века; характеристика мировоззрения человека эпохи Возрождения и искусства, основным принципом которого становится элитарность.

Тема 3. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко

Тема раскрывает процесс рефлексии и обобщения опыта восприятия реальной действительности в эпоху Барокко путем отражения в искусстве. Содержание составляет первая обобщающая теория искусства ? риторика. Описаны такие явления в искусстве как музыкальная живопись, символика творчества И.С.Баха, французский жанр danses chantées.

Тема 4. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма

Тема раскрывает принцип отражения основных свойств эстетических категорий в образах типизированных амплуа. Содержание составляет классицизм как историко-культурный период; эстетические принципы классического оперного театра; принцип типизации в оперном искусстве и инструментальной музыке.

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

Тема раскрывает значение усиления индивидуализации в искусстве романтизма как важный процесс в дифференциации эстетических категорий. Содержание включает принципы программности в музыкальном искусстве романтизма; роль национальных школ в становлении вокального искусства; развитие камерно-вокальных жанров в аспекте взаимосвязи слова и музыки.

Тема 6. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве

Содержанием данной темы является интерпретация классических литературных сюжетов в музыке балетного искусства. Рассмотрены художественные трактовки литературных текстов в музыке балетов Н.Г.Жиганова и П.И.Чайковского.

Тема 7. ?Художественная правда? в искусстве

Тема раскрывает значение понятия ?художественной правды? в ее эстетическом аспекте как проблемы искусства XIX в. Содержанием являются основные принципы театра XX в. В.Э.Мейерхольда и К.С.Станиславского; значение театральных принципов в становлении искусства драматического пения.

Тема 8. Звуковые свойства естественного слова

Тема раскрывает основания звуковых свойств естественного слова. Содержанием является слово в поэзии символистов, изучение физико-акустических свойств в экспериментальной фонетике В.А.Богородицкого; развитие эстетических принципов в творчестве русских и западно-европейских композиторов XIX в. в области взаимосвязи слова и звука.

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

Тема раскрывает закономерности освоения мира в искусстве XX в. посредством эстетических категорий. Содержанием являются новые тенденции в искусстве XX в., направленные на значительное расширение палитры средств музыкальной выразительности. Рассмотрены такие направления как: искусство выразительного чтения, музыкальные опыты М.Ф.Гнесина, художественные принципы нововенской школы.

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

Тема раскрывает основные тенденции научных исследований в области интеграции слова и звука: проблемы интонации, лексем и контекста, сходство и отличие музыкального и естественного языка. Рассмотрены научные методы: герменевтический, компаративный, метод диалога культур.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

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

Курс ?Искусство слова в музыке? в дистанционном формате MOODLE - <http://bars.kpfu.ru/login/index.php>

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

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

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В процессе освоения дисциплины необходимо ознакомиться с рекомендованной основной и дополнительной литературой, а также прослушать музыкальные записи и просмотреть иллюстрации по каждой изученной лекции.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе "Художественное образование".

*Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
ФТД.Б.1 Теоретические основы интерпретации словесного
текста в искусстве*

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Художественное образование

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=455709>

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>

Дополнительная литература:

Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=460854>

Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб.пособие; слов. / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 416 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=455698>

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>

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
ФТД.Б.1 Теоретические основы интерпретации словесного
текста в искусстве

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Художественное образование

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.