

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева



подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Искусство слова в музыке БЗ.ДВ.1

Направление подготовки: 050100.62 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыкальное образование

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Каркина С.В.

Рецензент(ы):

Хайрутдинова Д.Ф. , Муртазина Гульфия Раисовна

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Халитов Р. Ф.

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

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (высшая школа искусств им. Салиха Сайдашева):

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

Регистрационный No 902450114

Казань
2014

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) старший преподаватель, б/с Каркина С.В. кафедра музыкального искусства и хореографии Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева , Svetlana.Karkina@kpfu.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 " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 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, языкознание, 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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	3	1	2	0	0	домашнее задание
2.	Тема 2. Искусство Древнего мира	3	2	2	0	0	дискуссия
3.	Тема 3. Музыкально-поэтическое искусство Средневековья	3	3	2	0	0	дискуссия
4.	Тема 4. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья. Музыкально-поэтическое искусство Возрождения	3	4	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	
5.	Тема 5. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко	3	5	2	0	0	дискуссия творческое задание
6.	Тема 6. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма	3	6	2	0	0	дискуссия творческое задание
7.	Тема 7. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука	3	7	2	0	0	творческое задание дискуссия
8.	Тема 8. Композиторская и исполнительская интерпретация словесного текста в музыкальном произведении	3	8-9	4	0	0	творческое задание контрольная работа
9.	Тема 9. Коммуникативные свойства художественного слова в музыкальном произведении	4	1	2	0	0	дискуссия
10.	Тема 10. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве	4	2-3	4	0	0	творческое задание
11.	Тема 11. ?Художественная правда? в искусстве	4	4	2	0	0	дискуссия
12.	Тема 12. Звуковые свойства естественного слова	4	5	2	0	0	творческое задание
13.	Тема 13. Слово как средство реформирования музыкального языка в XX в.	4	6-7	4	0	0	эссе творческое задание
14.	Тема 14. Заключение Взаимоотношения слова и звука в научной мысли XX в.	4	8-9	4	0	0	тестирование

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
	Тема . Итоговая форма контроля	8		0	0	0	зачет
	Итого			36	0	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение

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. Искусство Древнего мира

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Синкретический характер искусства Древнего мира. Поэзия и музыка в Древней Греции. Взаимосвязь слова и напева в устном народном творчестве. Сенсомоторное освоение эстетических свойств окружающего мира.

Тема 3. Музыкально-поэтическое искусство Средневековья

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эпоха Средневековья. Влияние социально-экономической ситуации на развитие культуры. Значение и развитие музыки в странах Исламского Востока. Роль музыки в жизни общества. Развитие музыкальной теории в трудах арабских учёных-энциклопедистов. Книжное пение. Средневековье в Западной Европе. Сакрализация искусства. Григорианский хорал: роль естественного дыхания как организующего фактора над музыкальными средствами. Доминирующая роль основных признаков эстетической категории возвышенного.

Тема 4. 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 5. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко

лекционное занятие (2 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 6. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма

лекционное занятие (2 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 7. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разновидности программы в музыкальном искусстве романтизма. Жанр инструментальной транскрипции. 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. 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 8. Композиторская и исполнительская интерпретация словесного текста в музыкальном произведении

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Интерпретация текста А.С.Пушкина ?На холмах Грузии? в камерно-вокальном искусстве. Формы литературно-поэтического текста в музыкальном искусстве. Интерпретация как понятие диалогической концепции культур. Поэтическое искусство в камерно-вокальном творчестве. Стихотворение А.С.Пушкина ?На холмах Грузии?. Анализ поэтического первоисточника. Романс Н.А.Римского-Корсакова ?На холмах Грузии?. Анализ поэтического первоисточника. Интерпретация стихотворения А.С.Пушкина ?На холмах Грузии? в романсах композиторов XIX-XX вв..

Тема 9. Коммуникативные свойства художественного слова в музыкальном произведении

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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?. Закономерности в освоении языка ребёнком. Цели и принципы изучения иностранного языка, а также причины, препятствующие этому. Современные тенденции к аутентичности исполнительского искусства. Примеры обращения композиторов к произведениям великих поэтов. Коммуникативные свойства слова в музыке. Теория диалога субъектов художественной коммуникации.

Тема 10. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве

лекционное 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 приёмы противопоставления обыденного мира взрослых и мира детской фантазии. Единство словесных и музыкальных средств балета в прочтении интерпретаторского замысла П.И.Чайковского.

Тема 11. ?Художественная правда? в искусстве

лекционное занятие (2 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 актёра 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.Шаляпина. Музыкально-драматический анализ в методике занятий с вокалистами и концертмейстерами Н.М.Малышевой.

Тема 12. Звуковые свойства естественного слова

лекционное занятие (2 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 13. Слово как средство реформирования музыкального языка в XX в.

лекционное занятие (4 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 14. Заключение Взаимоотношения слова и звука в научной мысли XX в.

лекционное 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)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Введение	3	1	подготовка домашнего задания	2	домашнее задание
2.	Тема 2. Искусство Древнего мира	3	2	подготовка к дискуссии	2	дискуссия
3.	Тема 3. Музыкально-поэтическое искусство Средневековья	3	3	подготовка к дискуссии	2	дискуссия
4.	Тема 4. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья. Музыкально-поэтическое искусство Возрождения	3	4	подготовка к дискуссии	2	дискуссия

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
5.	Тема 5. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко	3	5	подготовка к творческому заданию	2	творческое задание
6.	Тема 6. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма	3	6	подготовка к дискуссии	1	дискуссия
				подготовка к творческому заданию	1	творческое задание
7.	Тема 7. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука	3	7	подготовка к дискуссии	1	дискуссия
				подготовка к творческому заданию	1	творческое задание
8.	Тема 8. Композиторская и исполнительская интерпретация словесного текста в музыкальном произведении	3	8-9	подготовка к контрольной работе	2	контрольная работа
				подготовка к творческому заданию	2	творческое задание
9.	Тема 9. Коммуникативные свойства художественного слова в музыкальном произведении	4	1	подготовка к дискуссии	2	дискуссия
10.	Тема 10. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве	4	2-3	подготовка к творческому заданию	4	творческое задание
11.	Тема 11. ?Художественная правда? в искусстве	4	4	подготовка к дискуссии	2	дискуссия
12.	Тема 12. Звуковые свойства естественного слова	4	5	подготовка к творческому заданию	2	творческое задание
13.	Тема 13. Слово как средство реформирования музыкального языка в XX в.	4	6-7	подготовка к творческому заданию	2	творческое задание
				подготовка к эссе	2	эссе
14.	Тема 14. Заключение Взаимоотношения слова и звука в научной мысли XX в.	4	8-9	подготовка к тестированию	4	тестирование
	Итого				36	

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

домашнее задание , примерные вопросы:

Чтение основной и дополнительной литературы по теме лекции

Тема 2. Искусство Древнего мира

дискуссия , примерные вопросы:

1. Приведите известные вам примеры из истории музыкального искусства, демонстрирующие различные формы взаимодействия слова и музыки; сравните и проанализируйте обнаруженные закономерности. 2. Опишите процесс перехода бытовой деятельности в творчество, аргументируя знаниями из области истории Древнего мира, а также любыми другими известными вам примерами.

Тема 3. Музыкально-поэтическое искусство Средневековья

дискуссия , примерные вопросы:

Темы дискуссии: функции слова и музыки в музыкальном произведении; вокальные амплуа знаменитых партий; роль литературы среди других видов искусств, жанры средневековой музыки, книжное пение в современной культуре Ислама.

Тема 4. Зарождение первых полифонических форм в эпоху Средневековья.

Музыкально-поэтическое искусство Возрождения

дискуссия , примерные вопросы:

Темы дискуссии: функции слова и музыки в музыкальном жанре мотет; мотеты разных авторов: Палестрина, Г.де Машо, О.Лассо, К.Монтеверди; исполнительские традиции жанра мотет в XXв..

Тема 5. Иерархия видов искусств в эпоху Барокко

творческое задание , примерные вопросы:

Прослушайте произведение композитора барокко Г.Бибера Соната-репрезентатива, выполните анализ средств музыкальной выразительности с точки зрения их соответствия программе произведения.

Тема 6. Взаимовлияние вокальных и инструментальных жанров эпохи Классицизма

дискуссия , примерные вопросы:

Темы дискуссии: вокальные амплуа знаменитых партий; традиции оперных амплуа в инструментальной музыке, значение типизированных характеров для дифференциации эстетических категорий.

творческое задание , примерные вопросы:

Определите тип оперной арии или ансамбля (даны примерные варианты): а В.Моцарт Ария Томина (?Волшебная флейта?) б В.Моцарт Дуэт Дон Жуана и Церлины (?Дон Жуан?) в В.Моцарт Ария Барбарини (?Свадьба Фигаро?) г Д.Верди Песенка Герцога (?Риголетто?) д В.Беллини Ария Нормы (?Норма?)

Тема 7. Развитие музыкальных жанров эпохи романтизма на основе взаимодействия слова и звука

дискуссия , примерные вопросы:

Темы дискуссии: взаимосвязь слова и музыки в камерно-вокальном искусстве романтизма, расцвет национальных школ, оригинальные и переводные тексты в камерно-вокальном творчестве.

творческое задание , примерные вопросы:

Программность в творчестве Ф.Шопена

Тема 8. Композиторская и исполнительская интерпретация словесного текста в музыкальном произведении

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Дайте определение термина ?синкретическое искусство? 2. Перечислите основные характеристики жанра ?книжное пение? 3. Что служило средством членения музыкальной фразы в григорианском хорале? 4. Назовите наиболее популярный жанр эпохи Возрождения, его отличительные признаки. Каким образом в нём соотносились слово и музыка? 5. Какой вид искусства был главенствующим в эпоху Барокко? 6. Что такое музыкально-риторические фигуры? 7. Опишите традиции ораторского искусства риторики, закрепившиеся среди распространенных в музыкальном искусстве художественно-выразительных средств. 8. Какому исполнителю принадлежала ведущая роль во французском *danses chantées*? 9. Каким образом был открыт музыкальный язык И.С.Баха? 10. Объясните принцип типизации в оперном искусстве 17 в. 11. Перечислите основные виды программы в музыкальном искусстве романтизма. 12. Какое направление в науке получило название экспериментальной фонетики?

творческое задание , примерные вопросы:

План сравнения исполнительской интерпретации камерно-вокальной лирики (например: Н.А.Римский-Корсаков ?На холмах Грузии? в исполнении И.Архиповой, Н.Охотникова и др.). Прослушайте одну за другой все интерпретации произведения. По мере прослушивания сформулируйте ответы на следующие вопросы: 1. Музыкальное впечатление в целом. 2. Основной смысл содержания художественного образа, сюжет литературно-поэтического текста, его идейный, нравственный смысл. 3. Степень соответствия трактовки исполнителя основному сюжетному образу. 4. Художественные достоинства исполнения: совершенство вокальной техники, драматическая сила и эмоциональность художественного образа, его характерные черты, распределение ролей и отношений слов и музыкально-выразительных средств, выделение исполнителем определённого смысла содержания, найденные им музыкальные приёмы исполнительской трактовки образа. 5. Идейное содержание романса в каждом из исполнений, художественная значимость каждого из них, ваша личная оценка.

Тема 9. Коммуникативные свойства художественного слова в музыкальном произведении

дискуссия , примерные вопросы:

Темы дискуссии: субъекты диалога художественной коммуникации.

Тема 10. Интерпретация литературно-поэтического слова в музыкальном искусстве

творческое задание , примерные вопросы:

Прослушайте произведения камерно-вокального и хорового жанров разных композиторов, написанные на слова А.Пушкина ?Зимний вечер?: 1. ?Буря мглою небо кроет? Ансамбль русской народной песни ?Карагот? 2. Яковлев М. ?Зимний вечер? 3. Даргомыжский А.С. ?Буря мглою небо кроет? хор из цикла ?Петербургские серенады? 4. Метнер Н.К. ?Зимний вечер? Выполните следующие задания: 1. Дайте краткое резюме (общее первое впечатление от исполнения). 2. Напишите мини-сочинение ? критический анализ прослушанных произведений. План: 1. Проанализируйте поэтический текст, определите в нём основное содержание, образно-смысловые ассоциации, культурно-исторический контекст. 2. Определите дополнительные смыслы, которые могут присутствовать в содержании, постарайтесь вспомнить связанные с ними ваши личные эмоции, переживания. 3. Определите основные культурно-исторические контексты, соответствующие времени написания музыки. 4. Проанализируйте музыкально-выразительные средства в контексте смыслового подтекста содержания, найдите семантические ассоциации и связи. Выделите идейный смысл каждого из них. 5. Определите, какие из прослушанных произведений 6. были названы композиторами также как поэтический оригинал ?Зимний вечер?, а какие ? первыми строками стихотворения ?Буря мглою небо кроет?. 7. Сравните произведения между собой посредством метода диалога культур. Обобщите, в чем каждое из произведений обогащает эстетическое значение художественного образа, раскройте его диалогичность.

Тема 11. ?Художественная правда? в искусстве

дискуссия , примерные вопросы:

8. Выскажите свое отношение к проблеме оригинальных и переводных текстов в музыкальном искусстве, обоснуйте свой ответ примерами использования художественно-выразительных средств, отражающих стилевые закономерности творчества композиторов различных национальных школ. 9. Проанализируйте вопрос о соотношении задач передачи содержания художественного образа и технического исполнительского мастерства на примерах из различных сфер творческой деятельности музыканта. 10. Расскажите об основных направлениях развития музыкального искусства XXв. в контексте научных достижений смежных областей знания.

Тема 12. Звуковые свойства естественного слова

творческое задание , примерные вопросы:

Романс С.В.Рахманинова ?Ночь печальна? План анализа 1. Прочитайте словесный текст романса. Найдите основную канву содержания. 2. Перечислите различные варианты трактовки сюжета, допустимые в данном контексте. 3. Опишите подробно тот смысл сюжета, который вам наиболее близок и понятен, а также ваши личные эмоциональные переживания или ассоциации, связанные с ним. Этот смысл должен включать в себя характеристику героини, обстоятельств жизненной ситуации, причину сильного волнения, её чувства и отношения, эмоциональную оценку событий. 4. Проанализируйте музыкально-выразительные средства, использованные композитором для передачи образа. Осмыслите их в контексте найденного вами смысла слов, перечислите музыкально-семантические отношения нотного текста, соответствующие смыслу художественного образа. 5. Дайте эстетическую оценку художественного образа, полученного вами в результате создания исполнительской трактовки романса.

Тема 13. Слово как средство реформирования музыкального языка в XX в.

творческое задание , примерные вопросы:

Выполните анализ романса Г.В.Свиридова на слова А.С.Пушкина "Зимняя дорога" посредством разных научных методов: герменевтического, компаративного, диалога культур эссе , примерные темы:

3. Представьте мысленно в воображении или воспроизведите голосом в сравнении мелодию в стиле григорианского пения, а затем речитации текста в исламе; выделите сходства и различия; обобщите полученные данные с точки зрения вопроса выражения творческой индивидуальности в каждой из религий. 4. Сравните функции словесного текста при создании художественного образа в музыке полифонического и гамфонно-гармонического склада; используйте в ответе иллюстративные примеры из лекции. 5. Почему в искусстве чаще всего образ ?вестника будущего?, способного оказывать воздействие на широкие массы, призывая к светлым идеалам (Орфей, Певец А.С. Пушкина) имеет метафорическое сравнение с музыкантом? Что общего между музыкантом и оратором? 6. Является ли на ваш взгляд принцип оперных амплуа отражением реальной действительности? В ответе опирайтесь на знания художественно-выразительных приемов, характерных для каждого из известных вам оперных амплуа; используйте в качестве иллюстративных примеров образцы оперного искусства различных эпох и стилей. 7. Какой(ие) из известных вам видов программ в музыкальном произведении, на ваш взгляд, является наиболее совершенным средством для передачи художественного образа

Тема 14. 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 амплуа лирического героя? 16. Идейная 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: Музыкальные жанры: Опера-seria Опера-buffa Оратория Эстетические понятия и категории: Героическое Комическое Возвышенное 19. 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? 20. Соотнесите музыкальные произведения и доминирующие в них эстетические понятия и категории: Музыкальные произведения: Р.Штраус оперетта ?Летучая мышь? И.Бах Месса h-moll В.Моцарт Реквием Р.Вагнер опера ?Зигфрид? Эстетические понятия и категории: Комическое Возвышенное Трагическое 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:

Эстетика как образ жизни, Кукарцева, Марина Алексеевна, 2013г.

Эстетика, Куренкова, Римма Аркадьевна, 2004г.

Эстетика, Бычков, Виктор Васильевич, 2012г.

Эстетика, Борев, Юрий Борисович, 2004г.

Искусство и общество, Жидков, Владимир Сергеевич;Соколов, Константин Борисович, 2005г.

Художественно-эстетическое воспитание студентов вузов культуры и искусств средствами музыкальной деятельности, Муртазина, Лада Эдуардовна, 2007г.

Язык и музыка как смыслообразующие звуковые формы культуры, Кушмина, Резеда Рафаиловна; Тайсина, Эмилия Анваровна, 2004г.

Каркина С.В. Интерпретация литературно-поэтического текста в музыкальном произведении: Учебное пособие для студентов средних и высших учебных заведений музыкально-педагогических специальностей, преподавателей музыки. - Казань: К(П)ФУ, 2011. - 52 с. http://kpfu.ru/docs/F12909509/Karkina.S.V..Interpretaciya.lit_poet.teksta.pdf

Каркина С.В. Искусство слова в музыке: Образовательная программа для студентов и слушателей курсов повышения квалификации: преподавателей общеобразовательных школ, детских музыкальных школ, школ искусств, учреждений среднего профессионального образования. - Казань: ТГГПУ, 2010. - 40 с. <http://kpfu.ru/docs/F1849580963/Karkina.S.V..Iskusstvo.slova.v.muzyke.pdf>

7.2. Дополнительная литература:

Эстетика, Гуревич, Павел Семенович, 2006г.

Эстетика Другого, Лишаев, Сергей Александрович, 2012г.

Эстетика, Мартынов, Владимир Федорович, 2004г.

Русская теургическая эстетика, Бычков, Виктор Васильевич, 2007г.

Эстетика, Гартман, Николай, 2004г.

Эстетика, Пивоев, Василий Михайлович, 2006г.

Кино. Театр. Литература, Зоркая, Нея Марковна, 2010г.

Театральность в контексте научных представлений, Тазетдинова, Руфина Ринатовна, 2011г.

В. А. Богородицкий и современные проблемы исследования и преподавания языков, Андрамонова, Наталия Алексеевна, 2009г.

В. А. Богородицкий: научное наследие и современное языковедение, Галиуллин, Камиль Рахимович; Николаев, Г. А., 2007г.

В.А. Богородицкий: научное наследие и современное языковедение, , 2007г.

Очерки по языковедению и русскому языку, Богородицкий, Василий Алексеевич, 2004г.

Музыка в лирике К.Д. Бальмонта, Епишева, Ольга Владимировна, 2006г.

Музыка тишины, Бэттлер, Валентина, 2011г.

Башкирское народное музыкально-поэтическое творчество (вопросы классификации), Ахметгалева, Галия Батыровна, 2005г.

Моя жизнь в искусстве, Станиславский, Константин Сергеевич, 2004г.

Миф и музыка в философской культуре позднего немецкого романтизма, Михайлюта, Алина Владимировна, 2007г.

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/>

Ручьевская Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке. М.: "Композитор", 2011. - 504 с. <http://e.lanbook.com/view/book/2835/>

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.

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 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыкальное образование .

Автор(ы):

Каркина С.В. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Хайрутдинова Д.Ф. _____

Муртазина Гульфия Раисовна _____

"__" _____ 201__ г.