Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 31.08.2022 12:30:37
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ О.Г. Локтионова
«25» 04 2018 г.

МУЗЫКА В СИСТЕМЕ ИСКУССТВ

Методические указания
для самостоятельной работы студентов
направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство,
профиль «Академическое пение»

Курск 2018

2

УДК 784

Составитель Н.А. Синянская

Рецензент

Заслуженная артистка РФ, профессор, и.о. заведующего кафедрой вокального искусства ЮЗГУ *И.Ф. Стародубцева*

Музыка в системе искусств : методические указания для самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; Н.А. Синянская. Курск, 2018. 11 с.: Библиогр.: с.10.

Содержат цели и задачи дисциплины «Музыка в системе искусств», перечень материалов (произведения музыкального искусства, литературы, живописи) для самостоятельного ознакомления с вопросами для самопроверки, две электронные презентации, примерный перечень экзаменационных вопросов, развёрнутый план ответа на экзаменационные вопросы, библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы «Музыка в системе искусств». Предназначены для преподавателей и студентов направления подготовки 53.03.03 для всех форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 25.01.18 . Формат 60x841/16.
Усл. печ.л. 0,64.Уч.-изд. 0,58. Тираж 100 экз. Заказ. 112 Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50лет Октября, 94.

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Музыка в системе искусств» является приобретение студентами-вокалистами знаний музыкально-исторического и философско-культурологического характера; изучение направлений и стилей музыкального искусства различных исторических эпох (от античности до нашего времени) во взаимосвязи с общими эстетическими и философскими идеями своего времени для решения профессиональных задач в области музыкально-исполнительской, педагогической и исследовательской деятельности.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Основные обобщенные задачи дисциплины:

- формирование целостного представления о культуре и искусстве различных эпох;
- исследование различных художественных направлений западноевропейского искусства в связи с ведущей ролью музыки в них;
- -детальное рассмотрение наиболее значительных произведений в различных видах искусства, входящих в культурный обиход современного общества.

Перечень материалов для самостоятельного ознакомления к теме 1

Музыкальные произведения

1. Образцы песнопений грегорианского хорала
2.Музыка немецкого миннезанга XII-XIII вв.
3. К.Орф –Кармина бурана
4. К.Орф – Бернауэрин

Произведения литературы

1. Поэзия крестовых походов (Жоффруа де Виллардуэн и др.)
2. Песнь о Нибелунгах
3. Гёте – Рейнеке-Лис

Произведения изобразительного искусства и архитектуры

1. Немецкие готические соборы
2. Французские готические соборы
3. Творчество Рогира ван дер Вейдена

Вопросы для самопроверки

1. Периодизация эпохи античности
2. Синккретизм в искусстве древнего мира
3. Основные древнегреческие мифы
4. Древнегреческая трагедия, её авторы и роль музыки в ней
5. Учение об этосе Платона
6. Грегорианский хорал и его формирование
7. Основные песнопения грегорианского хорала. Структура католической мессы

Перечень материалов для самостоятельного ознакомления к теме 2

Музыкальные произведения

1 И.Стравинский «Pater noster»
2 Канон памяти Рауля Дюфи;
3Окегем – Месса; Обрехт – Месса;
4.Палестрина – Месса папы Марчелло
5. Монтеверди – Мадригалы

6. Джезуальдо ди Веноза – Мадригалы1. Монтеверди - опера «Орфей»
7. Пёрселл – опера «Дидона и Эней»
8.А.Вивальди – инструментальные концерты «Времена года»
9.Органное творчество немецких композиторов XVII-XVIII вв.
10. Глюк – опера «Альцеста; предисловие к опере «Альцеста»
11.Гендель – опера «Юлий Цезарь в Египте»
12. Дж.Перголези – «Стабат матер»; опера «Служанка-госпожа»

Произведения литературы и поэзии
1. Данте – Божественная комедия
2.Петрарка – Сонеты
3.Бокаччио – Декамерон
4.Шекспир – трагедии, комедии, сонеты

Произведения изобразительного искусства и архитектуры
1. Картины Джотто, Рафаэля, Микельанджело, Тициана, Веласкеса
2. Итальянская архитектура Возрождения
3.Живопись немецкого Возрождения (Дюрер, Грюневальд)

Вопросы для самопроверки

1 Черты западноевропейской культуры Нового времени.
2 Европейская культура и наука в XVII веке.
3 Основные доминанты культуры европейского Просвещения XVIII века.
4 Основные тенденции культуры XVII-XVIII вв.
5 Периодизация культуры итальянского Возрождения. Черты западноевропейской культуры Нового времени
6 Европейская культура и наука в XVII веке
7 Музыкальная культура Барокко
8 Музыкальная культура Нового времени

Перечень материалов для самостоятельного ознакомления к теме 3

Музыкальные произведения
1. В.А.Моцарт – опера «Идоменей

2. К.М.Вебер – опера «Эврианта»
3. Романический пианизм (Шуберт, Шуман, Шопен)
4. Г.Берлиоз – драматическая симфония «Ромео и Джульетта»
5. Песни Гуго Вольфа

Произведения литературы и поэзии
1. Г.Берлиоз – Мемуары
2. Гёте – Страдания молодого Вертера; Фауст
3. А.С.Пушкин – Евгений Онегин» Домик в Коломне
4. Ш.Нодье – Повести и рассказы
5. Английский «готический» роман

Произведения изобразительного искусства и архитектуры
1. Картины Э.Делакруа
2. Немецкая живопись XIX века
3. Строительство Эйфелевой башни
4. Импрессионизм во французской живописи последней трети XIX века
5. Живопись австрийского модерна рубежа XIX-XX вв.

Вопросы для самопроверки
1.Романтизм как направление в искусстве
2.Романтизм в немецкой литературе на рубеже 18-19 вв.
3. Образность романтического искусства
4.Романтизм в живописи
5. Романтизм в музыке
6. Итальянская романтическая опера
7. Жанр романтической программной поэмы
8. Позднеромантический стиль в музыке
9. Философия немецкого романтизма
10. Немецкая классическая философия о природе музыкального искусства
11.Электронная презентация по теме: « Франц Шуберт: жизнь и творчество»
12. Электронная презентация по теме «Импрессионизм во французской живописи, литературе и музыке»

Перечень материалов для самостоятельного ознакомления к теме 4

Музыкальные произведения

1. Метерлинк – драма «Пеллеас и Мелизанда» и одноименная опера Дебюсси
2. Альбер Жиро – цикл стихотворений «Лунный Пьеро» и одноименный вокальный цикл А.Шёнбкрга
3. А.Берг – Лирическая сюита для оркестра
4. П.Хиндемит – вокальный цикл «Житие Марии»
5. Ф.Пуленк – вокальный цикл «Шесть польских народных песен»

Произведения литературы и поэзии

1. О.Уайльд – Портрет Дориана Грея
2. Б.Шоу – комедия «Моя прекрасная леди» и одноименный мюзикл Ф.Лоу
3. О.Шпенглер – Закат Европы
4. Б.Пастернак – Доктор Живаго
5. И.Бродский – стихи
6. Т.С.Элиот – Убийство в соборе; стихи

Произведения изобразительного искусства, архитектуры, кинематографа

1. Архитектура ле Корбюзье
2. «Новые времена» , «Диктатор» (фильмы Ч.С.Чаплина)
3. Живопись С.Дали
4. «Восемь с половиной» и др. фильмы Ф.Феллини
5. Эстетика живописи Марка Шагала
6. Композиторы Дармштадской школы
7. И.Стравинский и связи его музыки с литературой, поэзией, живописью.
8. Э.Л.Уэббер – «Кошки» и др. мюзиклы

Вопросы для самопроверки

1. Периодизация культуры XX века
2. Основные направления в искусстве XX века
3. О некоторых музыкально-философских системах XX века

4. Академическая и массовая музыкальная культура в XX века
5. Социальная философия Франкфуртской школы
6. Роман-антиутопия Дж.Оруэлла «1984»
7. Книга-эссе Вл,Мартынова «Конец времени композиторов»
8. Г.Свиридов и его место в музыке XX века
9. Идейный замысел фильма Л.Бунюэля «Виридиана»
10. Фильмы Андрея Тарковского

Примерный перечень экзаменационных вопросов

1.Периодизация античного искусства
2. Синтез искусств в эпоху античности
3.Религиозное искусство эпохи средневековья
4.Светская музыкально-поэтическая культура средневековья
5.Сюжеты итальянской культуры Возрождения в музыке
6. Нидерландская полифония XIV-XVI вв.
7. И.Стравинский – Монумент Джезуальдо
8 . Этапы развития опервы в XVII-XVIII вв.
9. Характеристика скрипичного творчества А.Корелли
10. И.С.Бах – Органные обработки хоралов
11. Камерно-вокальные жанры в искусстве романтизма
12. Ф.Ницше – «Рождение трагедии из духа музыки»
13.Французская камерно-вокальная лирика 1-й половины XIX в.
14. Экспрессионизм в австро-немецком искусстве начала XX в.
15. Клод Моне и Клод Дебюсси
16. Искусство западной Европы в период между двумя войнами
17. Французские композиторы группы «Шести»
18. «Французский» период творчества И.Стравинского
19. И.Стравинский – «Симфония псалмов»
20. Филипп Гласс и «классический» период музыкального минимализма

План ответа на экзаменационные вопросы

1. Историческое место рассматриваемого художественного явления (направления, произведения искусства)
2. Исторические предпосылки его появления

3. Художественно-стилевые черты
4. Взаимосвязь данного явления с аналогичными явлениями в других видах искусств
5. Определение места данного явления в культурно-историческом процессе

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Adorno Th.W. Philosoplue der Neuen Musik. Frankfurt a M, 1958.-S.38
2. Adorno Th.W. Stichworte. Kvitscre Modelle 2.Suhokamh Verlag, - Frankfurt a. M, 1969. -S.58.
3. AdornoTh.W.Uber Wagner. – Berlin,1952.- S.198
4. AdornoTli.W. Zur Dialektik des Engagements. Sukvkamh Verlag, - Frankfurt a.M., 1973.-S.131 festival.1september.ru — художественная система романтизма (в формате .doc).
5. Акопян Л.О. Музыка XX в. Энциклопедический словарь. - М.: Практика, 2012. – 855 с.
6. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
7. Вейдле В.В. Умирание искусства // Самосознание европейской культуры XX века. М., Политиздат. 1991.
8. Габитова Р.М.. Философия немецкого романтизма. Москва., 1978 г.
9. Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума / Пер. В. Неведомского. М., 1891
10. Друскин М. Игорь Стравинский. – М-Л.: Советский композитор, 1974.
11. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997.
12. Искусство в системе культуры. Л., 1987
13. История зарубежной музыки XX век: Учебное .пособие, составление и общая редакция Н.А. Гавриловой. – М.: Музыка, 2005, - 576 с.
14. История отечественной музыки второй половины XX века: Учеб.пособие для вузов, доп.МО РФ/ отв.ред. Т.Н.Левая. – СПб.: Композитор, 2010. //www.e.lanbook.com
15. История Философии – под ред. Проф. Н.В. Мотрошиловой\\ "Греко-латинский кабинет".Москва.,1998 г.
16. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996
17. Ковнацкая Л. Бенжамен Бриттен. - Л.: Советский композитор, 1974.
18. Лосев А. Ф. Основной вопрос философии музыки //Советская музыка. 1990. №11.- С. 64-74.

19. МейлахВ.С. Философия искуссгва и художественная картина мира // Вопросы философии. 1983.№7. -С. 116-130.
20. Минакова А., Минаков С. История мировой музыки: Жанры. Стили. Направления. - М.: Эксмо, 2010, - 544 с.
21. Музыка XX век. Очерки. - М.: Музыка, 1977.
22. Росс А. – Дальше – шум. Слушая XX век. - М.: Астрель, 2012. – 559 с.
23. Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке: Учеб. пособие. - М.: Музыка, 2011.
24. Современная западная философия. Словарь. М., 1998.
25. Терешина М. История русской музыки. М: Эксмо, 2012. – 704 с.
26. Фрай С. Неполная, но окончательная история классической музыки. – Фантом Пресс, 2012. – 512 с.
27. Холопов Ю.М. О формах постижения музыкального бытия // Вопросы философии. 1993. №4. -С.106-114.
28. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., Мысль. 1966
29. Шлегель Ф. Разговор о поэзии. Речь о мифологии // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980
30. Щелбанина Г.Н. Антропологическая философия в России нач. XIX в. (Д.М. Велланский, А.И. Галич) Минск, 1992

krugosvet.ru — материал из энциклопедии «Кругосвет» о романтизме;
megabook.ru — материал из Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия;