

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.04.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.04.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.04.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.04.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.04.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Музыковедение, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная									
Курс	Семестр	сего час. / зач. единиц	сего аудиторных час.	Лекции, часов	семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	сего час. / зач. единиц	сего аудиторных час.	Лекции, часов	(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	72/2	17		17	55	диф. зачет	1		72/2	7		8	57		диф. зачет
Всего			17		17	55		Всего			7		8	57	+	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработала Л. А. Воротынцева, старший преподаватель.

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Современные тенденции исполнительской интерпретации» относится к вариативной части профильных дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратуры) и адресована студентам 1 курса (I семестр) направления подготовки 53.04.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.04.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.04.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.04.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.04.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство: Музыковедение, 53.04.03 Музыкальная звукорежиссура – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины является сложный многоуровневый процесс исполнительской интерпретации. Он состоит из двух частей: освоение теоретического и практического навыка исполнительского анализа.

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:

1. Введение. О специфике музыкальной интерпретации.
2. Интонационная природа музыки.
3. Музыкальное мышление.
4. Текст музыкального произведения.
5. Музыкальное произведение как творческий процесс.
6. О понимании музыкального произведения.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, анализирование примеров и т.п.);
- письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);
- итоговый контроль в форме недифференцированного зачета.

По учебному плану на курс «Современные тенденции исполнительской интерпретации» отведены аудиторные часы и самостоятельная работа студентов. На практических занятиях даются необходимые теоретические знания с опорой на специфический терминологический аппарат с последующим закреплением с помощью определённого вида интерпретационного анализа предлагаемых музыкальных произведений, при этом осуществляется междисциплинарная связь с другими предметами музыкально-теоретического цикла. Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами соответствующей литературы с обязательным анализом музыкальных примеров, средств музыкальной выразительности, с помощью которых достигается определённая образная система.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Современные тенденции исполнительской интерпретации» в 1-м семестре в объеме 72 часов, что соответствует 2 зачетным единицам. Занятия все практической направленности. Завершается изучение дисциплины дифференцированным зачетом в 1 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Современные тенденции исполнительской интерпретации» является освоение и реализация навыков интерпретационного анализа.

Учебная дисциплина «Современные тенденции исполнительской интерпретации» является одной из составляющих дисциплин музыкально-теоретического цикла. Курс предусматривает изучение основных аспектов и особенностей исполнительской интерпретации, реализацию на практике многосоставных интерпретационных анализов, осуществление творчески-поисковой деятельности, а также оснащение необходимой научной терминологией. Его усвоение способствует формированию аналитического мышления студентов, пониманию сложных процессов творческого акта как исполнителя в процессе создания собственной интерпретационной версии, так и композитора.

Задачи дисциплины:

- научить магистров ориентироваться в сложных процессах, происходящих в исполнительстве;
- развивать аналитическое видение и умение обобщать и аргументировать;
- развивать самостоятельность мышления, направленного на синергичность восприятия.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Современные тенденции исполнительской интерпретации» относится к вариативной части и относится к предметам музыкально-исторического цикла, являясь составляющей мировой музыкальной культуры.

Изучение профильных дисциплин «Сольфеджио», «Элементарная теория музыки», «Анализ музыкальных произведений», «Специальный класс», «История мировой музыкальной культуры» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Современные тенденции исполнительской интерпретации».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, такими как: «История», «Литература», «Философия», «Эстетика». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.04.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.04.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.04.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.04.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.04.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Музыкаведение, 53.04.03 Музыкальная звукорежиссура – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

В результате изучения учебной дисциплины (согласно требованиям образовательно-профессиональной программы) студент должен **знать**:

- виды интерпретаций;
- особенности исполнительской и композиторской интерпретации;
- выдающихся представителей исполнительского искусства.

должен владеть **навыками**:

- анализа музыкального текста произведения;
- семантическое содержание выбранных композиционных приёмов музыкальной лексики;
- определять музыкальные произведения.

Курс построен по принципу хронологической последовательности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п		инд	с.р.		л	п	лаб	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. О СПЕЦИФИКЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ (I СЕМЕСТР)												
Тема 1. Введение. О специфике музыкальной интерпретации.	11		2	-	-	9		-		-	-	
Тема 2. Интонационная природа музыки.	12		3	-	-	9		-		-	-	
Тема 3. Музыкальное мышление.	12		3	-	-	9		-		-	-	
Тема 4. Текст музыкального произведения	12		3	-	-	9		-		-	-	
Тема 5. Музыкальное произведение как творческий процесс.	12		3			9						
Тема 6. О понимании музыкального произведения.	13		3			10						
Всего	72		17	-	-	55				-	-	

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. О СПЕЦИФИКЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. (VII СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение. О специфике музыкальной интерпретации.

Деятельность и личность профессионального музыканта. Творчески-поисковая, интерпретирующая и исполнительски-воплощающая деятельность. Определение и основные подходы. Связь интерпретации и герменевтики. Музыкальная интерпретация и её специфика: свойства материала, задачи интерпретатора, особенности интерпретирующей деятельности. Значения интерпретации. Виды интерпретации.

Исполнительский анализ: Л. Бетховен Соната № 14 1 ч.

Тема 2. Интонационная природа музыки.

Понятие интонации. Определение. Возникновение интонации. Определение интонационности. Виды интонационности: аудиальная, визуальная, тактильная. Теория интонации Б. Асафьева.

Интонационный анализ: Ф. Шопен Прелюдия A-dur.

Тема 3. Музыкальное мышление.

Два подхода к определению музыкального мышления: размышление о музыке и мышление музыкой. Понятие музыкально-интонационной модели. Основные характеристики музыкально-интонационной модели. Определение музыкального интонирования. Трёхэтапная работа музыкальной мысли: интонационная модель (эталон)-интонирование-интонация. Типология музыкально-интонационных моделей: 1) обобщённость; 2) целостность; 3) смысловая определённость; 4) социальная почвенность.

Интерпретационный анализ: Д. Шостакович Альтовая соната.

Тема 4. Текст музыкального произведения.

Определение музыкального текста и его функции. Нотная запись и её особенности. Нотная запись, как текст-код. Музыкальное звучание, как реальный текст. Слуховые представления, как психологический текст. Виды нотной записи: авторская рукопись, факсимиле, уртекст, нотно-текстовая редакция. Определения и назначения. Роль в процессе исполнительства. Текст и контекст.

Текстовый анализ: Л. Бетховен Сонаты (уртекст), И. Бах ХТК под редакцией Муджеллини (редакторский текст), Г. Канчели Симфония № 7 (факсимиле), В. Сильвестров «Реквием для Ларисы» (рукопись).

Тема 5. Музыкальное произведение как творческий процесс.

Факторы, определяющие музыкальное произведение: зафиксированный слуховой образ, звучащая исполнительская версия. Определение музыкального произведения. Этапы музыкального произведения. Производство-принцип и производство-данность.

Композиторская интерпретация. Ассоциативный метод мышления автора. Интертекстуальность и интерпретационный анализ. Феномен композиторства.

Интертекстуальный анализ: К. Дебюсси Прелюдии и опера «Пеллеас и Мелизанда».

Тема 6. О понимании музыкального произведения.

Определение понимания и осознания. Эмоционально-чувственное восприятие. Ситуация лирического. Ситуация драматического. Ситуация эпического. Интонационно-репродуктивное направление и интонационно-продуктивное направление.

Интерпретационный анализ: Н. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» сцена таяния Снегурочки, П. Чайковский Романс «Благословляю вас, леса».

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку конспекта и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания по анализу конфликтных ситуаций и выработке стратегий их разрешения;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к недифференцированному зачёту.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. О СПЕЦИФИКЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение. О специфике музыкальной интерпретации.

1. Деятельность и личность профессионального музыканта.
2. Творчески-поисковая, интерпретирующая и исполнительски-воплощающая деятельность.
3. Определение и основные подходы.
4. Музыкальная интерпретация и её специфика: свойства материала, задачи интерпретатора, особенности интерпретирующей деятельности.
5. Виды интерпретации.

Термины: интерпретация, герменевтика.

Выполнить: познакомится с терминами, сделать интерпретационный анализ.

Литература: [1], [2].

Музыкальный материал: Л. Бетховен Соната № 14 1 ч.

Тема 2. Интонационная природа музыки.

1. Понятие интонации. Определение. Возникновение интонации.
2. Определение интонационности.
3. Виды интонационности: аудиальная, визуальная, тактильная.
4. Теория интонации Б. Асафьева.

Термины: интонация.

Выполнить: проработать со вступительной статьёй к монографии Б. Асафьева «Интонация», сделать интонационный анализ.

Литература: [1], [2].

Музыкальный материал: Ф. Шопен Прелюдия A-dur.

Тема 3. Музыкальное мышление.

1. Подходы к определению музыкального мышления: размышление о музыке и мышление музыкой.
2. Музыкально-интонационная модель.
3. Музыкальное интонирование. Трёхэтапная работа музыкальной мысли: интонационная модель (эталон)-интонирование-интонация.
4. Типология музыкально-интонационных моделей.

Термины: музыкальное мышление, музыкально-интонационная модель.

Выполнить: познакомится с новой терминологией, сделать анализ музыкального произведения.

Литература: [1], [2].

Музыкальный материал: Д. Шостакович Альтовая соната.

Тема 4. Текст музыкального произведения.

1. Определение музыкального текста и его функции.
2. Нотная запись и её особенности. Нотная запись.
3. Музыкальное звучание, как реальный текст.
4. Слуховые представления, как психологический текст.
5. Виды нотной записи.
6. Текст и контекст.

Термины: уртекст, факсимиле.

Выполнить: познакомится с новыми терминами, сделать текстовый анализ.

Литература: [1], [2].

Музыкальный материал: Л. Бетховен Сонаты (уртекст), И. Бах ХТК под редакцией Муджеллини (редакторский текст), Г. Канчели Симфония № 7 (факсимиле), В. Сильвестров «Реквием для Ларисы» (рукопись).

Тема 5. Музыкальное произведение как творческий процесс.

1. Факторы, определяющие музыкальное произведение.
2. Определение музыкального произведения. Этапы музыкального произведения.
3. Произведение-принцип и произведение-данность.
4. Композиторская интерпретация.

Термины: интертекстуальность.

Выполнить: познакомится с музыковыми терминами, сделать анализ музыкального произведения.

Литература: [1], [2], [3].

Музыкальный материал: К. Дебюсси Прелюдии и опера «Пеллеас и Мелизанда».

Тема 6. О понимании музыкального произведения.

1. Определение понимания и осознания.
2. Эмоционально-чувственное восприятие.
3. Ситуация лирического.
4. Ситуация драматического.
5. Ситуация эпического.
6. Интонационно-репродуктивное направление и интонационное-продуктивное направление.

Термины: рефлексия.

Выполнить: познакомится с музыковыми терминами, сделать анализ музыкального произведения.

Литература: [1], [2], [3].

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» сцена таяния Снегурочки, П. Чайковский Романс «Благословляю вас, леса».

7.3. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ

(I семестр)

Зачётные требования:

1. Ответить устно на теоретический вопрос.
2. Проанализировать предложенное сочинение.

Теоретические вопросы:

1. Понятие интерпретации.
2. Музыкальная интерпретация.
3. Типы исполнительского анализа.
4. Понятие интонации.
5. Интонационная теория Б. Асафьева.
6. Виды интонационности.
7. Музыкальное мышление.
8. Музыкально-интонационная модель и её типы.
9. Музыкальный текст и его особенности.
10. Виды музыкального текста.
11. Текст и контекст.
12. Музыкальное произведение и его критерии.
13. Композиторская интерпретация.
14. Понимание и осознание.
15. Ситуация лирического.
16. Ситуация драматического.
17. Ситуация эпического.
18. Интонационно-репродуктивное направление и интонационно-продуктивное направление

8.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе накопления теоретического материала, изучения нотного материала, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Современные тенденции исполнительской интерпретации» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках практического курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения занятий студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «Современные тенденции исполнительской интерпретации» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- прослушивание и обсуждение музыкальных произведений с партитурой;
- просмотр и обсуждение видеофильмов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при анализе музыкальных произведений; знает в достаточном объеме фольклорные образцы и умеет их исполнять
Хорошо (4)	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет исполнять народно-песенные образцы
удовлетворительно (3)	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, исполняет фольклорные примеры в недостаточном объеме или на недостаточном уровне
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний, не умеет исполнять народно-песенные примеры

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Корыхалова, Н. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике / Н. Корыхалова. – Л. : Музыка, 1979. – 208 с.](#)
2. [Кухаренко, В. Интерпретация текста : учеб. пособие / В. Кухаренко. – М. : Просвещение, 1988. – 192 с.](#)
3. [Сидельников, Л. Симфоническое исполнительство: Эстетика и теория. Исторический очерк / Л. Сидельников. – М. : Советский композитор, 1991. — 286 с.](#)

Дополнительная литература:

4. Исполнительская интерпретация и современный исполнительский процесс : матер. III Всеукр. науч.-практ. конф. Луганск, 18-19 марта 2010 / отв. ред. В. Л. Филиппов. — Луганск : ЛГИКИ, 2010. — 282 с.
5. [Бодки, Э. Интерпретация клавирных сочинений И. С. Баха / Э. Бодки. – М. : Музыка, 1989 - 388 с.](#)
7. Москаленко, В. Творческий аспект музыкальной интерпретации: к проблеме анализа, исследование / В. Москаленко. – К. : Киевская государственная консерватория , 1994. – 156 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный видеоаппаратурой и телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.