

**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

29.09. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.03.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

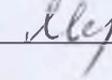
Описание учебной дисциплины по формам обучения

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
4	7	72/2	34	34	38	зачет		4	7	72/2	34	110	24	+	зачет.-	
Всего	7	72/2	34		34	38	зачет (7)	Всего	7	72/2	34		110	24	+	Зачет

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 28.09. 2019 г. Зав. кафедрой Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Исполнительская интерпретация» относится к вариативной части профильных дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 4 курса (VII семестр) направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.03.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки, 53.05.03 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 «Исполнительская интерпретация» отведены аудиторские 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 «Исполнительская интерпретация» в 7-м семестре в объеме 72 часов, что соответствует 2 зачетным единицам. Из них 34 часа аудиторных занятий, 38 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 10 часов, самостоятельных 24. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения недифференцированным зачетом в 7 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Исполнительская интерпретация» является освоение и реализация навыков интерпретационного анализа.

Учебная дисциплина «Исполнительская интерпретация» 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 студентов 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 «Исполнительская интерпретация» 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 «Исполнительская интерпретация».

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 53.03.03 Вокальное искусство: Академическое пение, 53.03.04 Искусство народного пения: Сольное народное пение, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты, 53.03.05 Дирижирование: Дирижирование академическим хором, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады: Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство: Теория музыки, 53.05.03 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 (VII СЕМЕСТР)												
Тема 1. Введение. О специфике музыкальной интерпретации.	10		4	-	-	6	5	-	1	-	-	4
Тема 2. Интонационная природа музыки.	12		6	-	-	6	6	-	2	-	-	4
Тема 3. Музыкальное мышление.	10		4	-	-	6	6	-	2	-	-	4
Тема 4. Текст музыкального произведения	12		6	-	-	6	6	-	2	-	-	4
Тема 5. Музыкальное произведение как творческий процесс.	16		8			8	6		2			4
Тема 6. О понимании музыкального произведения.	12		6			6	5		1			4
Всего	72		34	-	-	38	34		10	-	-	24

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 Муджелини (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. (VII 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.

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

Литература: [1], [2], [3].

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.

Музыкальный материал: Ф. Шопен Прелюдия A-dur.

Литература: [1], [2], [3].

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.

Музыкальный материал: Д. Шостакович Альтовая соната.

Литература: [1], [2], [3].

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.

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

Литература: [1], [2], [3].

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.

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

Литература: [1], [2], [3], [4].

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.

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

Литература: [1], [2], [3], [4].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в VII семестре студентами **заочной формы обучения** и служит альтернативой практическим (семинарским) занятиям студентов очной формы обучения. Теоретические задания являются описательными, практические – аналитическими. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме. Материал по вопросам заданного варианта следует находить в разных источниках (не менее 3-х). Изложение теоретических сведений должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью, его следует иллюстрировать нотными примерами. Вариант выполняемого задания определяется в соответствии с номером в академическом журнале. Работа выполняется на листах А4. Общий объем – не менее 20 страниц.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант № 1

1. Понятие интерпретации.
2. Музыкальная интерпретация и её виды.
3. Сравнительный исполнительский анализ 1 части Сонаты № 14 Л. Бетховена (в трёх исполнительских версиях).

Вариант № 2

1. Понятие текста и речи.
2. Музыкальный текст и его особенности.
3. Подобрать примеры на различные виды музыкального текста.

Вариант № 3

1. Понятие интонации.
2. Интонационная теория Б. Асафьева.
3. Интонационный анализ прелюдий Ф. Шопена по выбору (не менее трёх).

Вариант № 4

1. Композиторская интерпретация.
2. Ассоциативный метод мышления.
3. Интертекстуальный анализ прелюдий для фортепиано К. Дебюсси по выбору (не менее трёх).

7.3. ВОПРОСЫ К НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ (VII 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 «Исполнительская интерпретация» 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 «Исполнительская интерпретация» 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 объёме 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 объёме 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.](#)
4. [Бодки, Э. Интерпретация клавирных сочинений И. С. Баха / Э. Бодки. – М.: Музыка, 1989 - 388 с.](#)

Дополнительная литература:

5. 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. 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.