

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ**

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 53.03.03 Вокальное искусство

Профиль – Академическое пение

Направление подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения

Профиль – Сольное народное пение

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Оркестровые струнные инструменты

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Оркестровые духовые и ударные инструменты

Направление подготовки – 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Направление подготовки – 53.03.05 Дирижирование

Профиль – Дирижирование академическим хором

Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль – Инструменты эстрадного оркестра

Направление подготовки – 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль – Эстрадно-джазовое пение

Направление подготовки – 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

Профиль – Музыкаведение

Форма обучения – очная, заочная

Год набора – 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадно-джазовое пение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 563; направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1 августа 2017 г. N 730, направление подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 01.08.2017 N 730, направление подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 июля 2017 г. N 666, направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 г. N 660, направления подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 828.

Программу разработала кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры теории и истории музыки Л. А. Воротынцева,

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

Михалёва Е. Я.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Исполнительская интерпретация» входит в обязательную часть подготовки и адресована студентам 4 курса бакалавриата (7 семестр) направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение», направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», направление подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадно-джазовое пение», направления подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «ИММК», «Современная музыка», «Анализ музыкальных произведений», прохождении практики: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Исполнительская интерпретация» раскрывает суть многоуровневого процесса 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 следующие формы организации учебного процесса: практические занятия и самостоятельная работа студентов.

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

- тестовых заданий;
- практической работы.

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з. е., 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (30 ч.) и самостоятельная работа студента (42 ч.). У студентов ЗФО аудиторных – практические занятия (6 ч.) и самостоятельная работа (66 ч.).

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 ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть подготовки и адресован студентам по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение», направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль, «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадно-джазовое пение», направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» Академии Матусовского.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «ИММК», «Современная музыка», «Анализ музыкальных произведений».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение», направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, профиль «Сольное народное пение», направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрадно-джазовое пение», направления подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль «Музыковедение» Академии Матусовского: ОПК-1.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	Знать: историю музыкального искусства; Уметь: анализировать музыкальные произведения разных исторических периодов; Владеть: навыками анализа.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов					
	Очная форма			Заочная форма		
	Всего	в том числе		Всего	в том числе	
		п	с.р.		п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7
Тема 1. Введение. О специфике музыкальной интерпретации.	10	4	6	10		10
Тема 2. Интонационная природа музыки.	12	6	6	12	2	10
Тема 3. Музыкальное мышление.	12	4	8	12	2	10
Тема 4. Текст музыкального произведения	14	6	8	14	2	12
Тема 5. Музыкальное произведение как творческий процесс.	14	6	8	14		14
Тема 6. О понимании музыкального произведения.	10	4	6	10		10
Всего часов	72	30	42	72	6	66

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Практические занятия

Тема 1. Введение. О специфике музыкальной интерпретации.

Практическая работа: выполнить интерпретационный анализ Сонаты № 14 Л. Бетховена.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 2. Интонационная природа музыки.

Практическая работа: 1. Проанализировать вступительную статью к монографии «Интонация» Б. Асафьева;

2. Проанализировать с позиции теории интонации Б. Асафьева Прелюдию № 7 Ф. Шопена.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 3. Музыкальное мышление.

Практическая работа: проанализировать Альтовую сонату Д. Шостаковича.

Литература: [1], [2], [3].

Тема 4. Текст музыкального произведения.

Практическая работа: проанализировать музыкальный текст следующих сочинений: Л. Бетховен Сонаты (уртекст), И. Бах ХТК под редакцией Муджеллини (редакторский текст), Г. Канчели Симфония № 7 (факсимиле), В. Сильвестров «Реквием для Ларисы» (рукопись).

Литература: [1], [2], [3].

Тема 5. Музыкальное произведение как творческий процесс.

Практическая работа: выполнить композиторскую интерпретацию прелюдий для фортепиано К. Дебюсси.

Литература: [1], [2], [3], [4].

Тема 6. О понимании музыкального произведения.

Практическая работа: проанализировать сцену таяния Снегурочки из одноименной оперы Н. А. Римского-Корсакова.

Литература: [1], [2], [3], [4].

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим практическим занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Современные тенденции исполнительской интерпретации» является работа над темами для самостоятельного изучения и освоение терминологии.

СР включает следующие виды работ:

- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде анализа музыкальных произведений;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету.

5.1. Список для аналитической работы

1. Л. Бетховен Соната № 14.
2. Ф. Шопен Прелюдия № 7.
3. Д. Шостакович Альтовая соната.
4. К. Дебюсси Прелюдии для фортепиано.
5. Н. Римский-Корсаков сцена таяния Снегурочки из одноименной оперы.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Закрытая форма тестирования (30 заданий)

1. Что означает «интерпретация»?
  - а) между;
  - б) над;
  - в) вне.
2. Сколько этапов подразумевает интерпретационный процесс?
  - а) два;
  - б) три;
  - в) четыре.
3. Какой из этапов интерпретационного процесса подразумевает создание индивидуальной исполнительской версии?
  - а) творчески-поисковой;
  - б) интерпретирующей;
  - в) исполнительски-воплощающей.
4. Как переводится слово «interpretatio»?
  - а) «разъяснение» или «истолкование»;
  - б) объяснение;
  - в) трактовка.
5. Чему служит музыкальная интерпретация.
  - а) эстетическому обновлению на основе уже существующего эталона;
  - б) кардинальной новации;
  - в) возрождению инварианта.
6. Сколько значений существует у понятия «интерпретация»?
  - а) два;
  - б) четыре;
  - в) три.
7. какой вид интерпретации выражается творческим прочтением и озвучиванием музыкального произведения без нарушения внутренней структуры и замены задуманного композиторов инструментального состава?
  - а) исполнительская интерпретация;
  - б) редакторская интерпретация;
  - в) слушательская интерпретация.
8. Какой вид интерпретации существует исключительно в слуховых представлениях?
  - а) исполнительская интерпретация;
  - б) редакторская интерпретация;
  - в) слушательская интерпретация.
9. В каком виде интерпретации показательны существенные изменения во внутренней структуре «произведения композитора», в его драматургии или даже в сюжете?
  - а) в режиссёрской;
  - б) в редакторской;
  - в) в слушательской.
10. какой вид исполнительского анализа ввёл В. Медушевский?
  - а) онтологический;
  - б) духовный;
  - в) сравнительный.

Ключи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
а	б	в	а	а	в	а	в	а	б

Открытая форма тестирования (10 заданий)

1. Что такое «интерпретация»?
2. Что такое «музыкальная интерпретация»?
3. Кого можно отнести к музыкальным интерпретаторам?
4. Чем же определяется специфика музыкальной интерпретации?
5. Что такое «музыкальное интерпретирование»?

Ключи.

1. Интерпретация в широком смысле – фундаментальная операция мышления, придание смысла любым проявлениям духовной деятельности человека, объективированная в знаковой или чувственно-наглядной форме. Интерпретация – основа любого процесса коммуникации, когда необходимо трактовать намерения и поступки людей, их слова и жесты, произведения художественной литературы, музыки, искусства, знаковые системы.
2. Художественное истолкование певцом, инструменталистом, дирижёром, камерным ансамблем музыкального произведения в процессе его исполнения, раскрытие идейно-образного содержания музыки выразительными и техническими способами исполнительского искусства.
3. К музыкальным интерпретаторам следует относить не только музыкантов-исполнителей, а также музыковедов (историков, теоретиков, лекторов, критиков, аналитиков и пр.), музыкальных режиссёров, преподавателей всего круга музыкально-теоретических дисциплин, публицистов и всех тех, чья деятельность так или иначе связана с раскрытием сущности музыкальной мысли как таковой, с постижением её образно-выразительного потенциала.
4. Особенности интерпретируемого материала, задачами, поставленными интерпретатором, особенностями самой интерпретационной деятельности.
5. Музыкальное интерпретирование – это организованная интеллектом творческая деятельность музыкального мышления, нацеленная на раскрытие выразительно-смысловых возможностей музыкального произведения.

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

Зачет по дисциплине «Исполнительская интерпретация» проводится в форме защиты практической работы. Она представляет собой один из видов интерпретационного анализа с иллюстрациями. Музыкальное произведение для анализа по выбору студента.

План творческой работы:

1. История создания музыкального произведения.
2. Эпоха, стиль, сведения о композиторе.
3. Анализ музыкальной формы и языка.
4. Исполнительские версии.
5. Вывод.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Исполнительская интерпретация» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного 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 лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

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

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	Интерпретационный анализ музыки по заданному плану с прослушиванием конкретных музыкальных произведений, разбор нотного текста, обсуждение исполнительских версий.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
	Критерии оценивания интерпретационного анализа
отлично (5)	Интерпретационный анализ выполняется с учетом трехэтапности: творчески-поисковой, интерпретирующий и исполнительски-воплощающий. Студент должен показать высокое владение историческими, стилистическими, эстетическими, биографическими знаниями. Раскрыть структуру и форму анализируемого произведения, особенности музыкального языка, формирующие образ. Ориентироваться в выборе исполнительских версий, основанном на понимании эталонности звучания. Показать свободное владение специфической терминологией, логично и последовательно излагать свои мысли. Ориентироваться в литературе, имеющей прямое и косвенное отношение к дисциплине. Уметь грамотно читать нотный текст и иницировать его виды. Владеть навыком стилистического анализа. Ответ демонстрирует глубокие знания студента, овладевшего элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившего всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, обнаружившего творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
хорошо (4)	Интерпретационный анализ может быть выполнен без учета трехэтапности: творчески-поисковой, интерпретирующий и исполнительски-воплощающий. Студент не в полной мере владеет историческими, стилистическими, эстетическими, биографическими знаниями. С некоторыми упущениями раскрывает структуру и форму анализируемого произведения, особенности музыкального языка, формирующие образ. Не достаточно хорошо ориентируется в выборе исполнительских версий, не основываясь на понимании эталонности звучания. Мало использует специфическую терминологию. Плохо ориентируется в литературе, имеющей прямое и косвенное отношение к дисциплине. Анализ демонстрирует достаточный уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившего полное знание программного материала по дисциплине, обнаружившего стабильный характер знаний и умений и способного к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.
удовлет ворител ьно (3)	В интерпретационном анализе допускаются неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в излагаемых положениях. Студент недостаточно владеет умениями и навыками при работе с рекомендуемой литературой. Совсем не ориентируется в терминологии. Ответ демонстрирует низкий уровень знаний студента, овладевшего элементами компетенции «знать», т.е. проявившего знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомого с основной рекомендованной литературой, допустившего неточности в ответе на поставленные вопросы и задания, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя. В анализе допущены значительные ошибки, которые студент не способен исправить.
неудовл етворит ельно (2)	Интерпретационный анализ демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний студента, не овладевшего ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившего существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной

	подготовки по данной дисциплине. ответ не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду работ.
	Критерии оценивания тестовых заданий
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлет ворител ьно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовл етворит ельно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.

11. 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:

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Библиотека диссертаций и рефератов России.– Режим доступа: <http://www.dslib.net>

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.