

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 Музыкальное и музыкально-прикладное искусство
Профиль – Музыкаведение
Форма обучения – очная, заочная
Год обучения – 2024 г.

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 14 июля 2017 г. N 659, 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», 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. 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) интерпретарующий;
- в) исполнительски-воплощающий.

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)	<p>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.</p>
хорошо (4)	<p>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.</p>
удовлетворительно (3)	<p>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.</p>
неудовлетворительно (2)	<p>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</p>

	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, имеющей выход в глобальную сеть Интернет.