

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

**Кафедра искусствovedения, музыкально-инструментального и вокального
искусства**

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
научной и международной
деятельности

Е.В. Савелова

«31» мая 2022 г.

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень магистратуры
(2022 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

**Хабаровск
2022**

Составитель:

Светлана Юрьевна Лысенко, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «05» мая 2022 г., протокол №9.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1	Наименование дисциплины	4
1.2	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3	Цель освоения дисциплины	4
1.4	Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2	ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1	Объём дисциплины	7
2.2	Тематический план дисциплины ОФО	8
2.3	Краткое содержание разделов и тем	9
3	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	10
3.1	Планы семинарских занятий	10
3.2	Темы докладов и рефератов по дисциплине	11
3.3	Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	11
4	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	12
5	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	13
5.1	Перечень компетенций и этапы их формирования	13
5.2	Показатели и критерии оценивания компетенций	14
5.3	Материалы для оценки и контроля результатов обучения	15
5.4	Методические материалы по оцениванию результатов обучения	16
6	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	17
6.1.	Основная и дополнительная учебная литература	17
6.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	19
6.3	Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	20
6.4	Материально-техническая база	20
7	ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	21
8	ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	22

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Современные проблемы художественной интерпретации» предназначена для магистров, обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», квалификация «Магистр», разработана на кафедре искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина является факультативной дисциплиной (ФТД.В.01) и по реализуемым компетенциям связана с такими дисциплинами, как «Педагогика и психология музыкального образования», «Специальный инструмент», «Ансамбль» и др.

Дисциплина «Современные проблемы художественной интерпретации» поддерживает профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является комплексное воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных на основе анализа музыкального текста создавать индивидуальную художественную интерпретацию исполняемого произведения, владеющих современной методологией музыковедческого анализа нотного текста, оценки различных исполнительских интерпретаций.

Задачами дисциплины является воспитание у магистранта профессиональных навыков в постижении смысла музыкального произведения, его формы, углубленного прочтения и расшифровки авторского замысла; формирование мотивации к постоянному поиску скрытых смысловых уровней текста в процессе исполнительского анализа сочинений.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате изучения курса обучающийся должен:

знать современные методологические подходы к анализу музыкального произведения как художественного текста, основные жаровые и стилевые закономерности при анализе исполняемого произведения;

уметь рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса,

анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, «раскодировать» авторский замысел, обнаруживать глубинные смысловые уровни текста, актуализировать их в различных контекстах и находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в собственной интерпретации;

владеть навыками анализа музыкальных произведений с привлечением современной научно-гуманитарной методологии, в том числе методологии смежных наук, знаниями в области анализа музыкальных форм, гармонии, полифонии, интонационного развития, достаточными для профессионального анализа и формирования собственной исполнительской интерпретации навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров.

<p>ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>ОПК-1.1. Знать: сущность художественного творчества; специфику искусства ОПК-1.2. Уметь: грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание с учетом, грамотно его интерпретируя ОПК-3.3. Владеть: профессиональной терминологией; навыками постижения музыкального произведения в широком культурно-историческом контексте</p>	<p>ОПК-1.1. – способы расшифровки значения музыкального произведения, грамотно его интерпретируя ОПК-1.2. – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в области интерпретации в профессиональной исполнительской и педагогической деятельности – постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, грамотно его интерпретируя ОПК-3.3. – навыками создания собственного исполнительского текста на основе постижения музыкального произведения в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>
<p>ПК-2 быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p>	<p>ПК-2.1. Знать: музыкальные стили и жанры, их особенности, условия концертно-просветительской и педагогической деятельности. ПК-2.2. Уметь: быстро осваивать репертуар различных стилей и жанров, преодолевать языковые и технические трудности при его освоении. ПК-2.3. Владеть: обширным репертуаром,</p>	<p>ПК-2.1 основные научные подходы в изучении теории и эстетики современного искусства, художественных процессов в различных видах искусства для решения задач профессиональной деятельности; особенности интерпретации музыкальных произведений композиторов XX–XXI вв. в современной художественно-исполнительской практике в целях расширения классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду ПК-2.2 применять междисциплинарные знания,</p>

	исполнительскими, педагогическими и просветительскими навыками и умениями.	<p>умения и навыки при анализе художественных явлений в различных видах искусства, в современном историческом и культурном контексте практике в целях расширения классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p> <p>ПК-2.3.</p> <p>навыками критического анализа и оценки различных форм современного искусства, форм интерпретации текстов культуры в современной художественной практике в целях расширения классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду</p>
--	--	---

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курсы
Контактная работа (всего)	44	2		
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	32	2		
- семинары (СЗ)	4	2		
- практические (ПЗ)	8	2		
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
-индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа студента (всего)	28	2		
СР	24	2		
Контроль				
В том числе:				
Подготовка курсовой работы				
Текущий контроль				
Промежуточный контроль (подготовка к зачету)	4	2		
Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	2 / 72			

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:	курсы:
<i>зачет</i>	<i>2</i>	
<i>экзамен</i>		

2.2. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

№	Наименование разделов и тем	Количество часов									
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа с преподавателем					Самостоятельная работа студентов			
			Всего	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (Г, И)	Всего СР	СР	Контроль СР	
										текущий	промежуточный
	Введение	6	2	2				4	4		
1.	Исполнительский органон интерпретации (ПК-2)	31	21	15	2	4		10	10		
2	Типы исполнительских интерпретаций (ПК-2)	31	21	15	2	4		10	10		
Подготовка к зачету		4						4			4
ИТОГО по курсу		72	44	32	4	8		28	24		4

2.3. Краткое содержание тем Введение

Цели, задачи дисциплины.

Тема1. Исполнительский «органон» художественной интерпретации.

- 1.1. **«Текстовый» фундамент исполнительской интерпретации.** Любая интерпретация, в своей реализации, должна учитывать *Текст* композитора в абсолютном объёме. *Текст* – это не только нотно-графическая запись, но также *культурный – ноуменальный – текст* с выходами в историю, стиль, психологию и т.д.
- 1.2. **Феномены исполнительской интерпретации.** Звучащее музыкальное произведение есть «сплав» нотно-графического текста и человеческих сущностных творческих душевных сил. Поскольку запись нотного звуковысотного-метро-ритмического текста имеет характер *математической матрицы*, то он не может графически отображать «живое тело» психики исполнителя. Однако «живое» предполагается композитором, как неотъемлемая часть. Проявления «живого» фиксируются композитором в редких ремарках. Ремарки лишь в общих чертах касаются сугубо индивидуальных проявлений исполнителя: *агогики, динамики, жестов и тембра*.
- 1.3. **«Знаки» текста, отсылающие исполнителя к художественному образу.** Определение художественного образа. Иерархичность структуры художественного образа. Музыка – *непрерывная метафора*. Стилистические фигуры музыкального текста, несущие внемusыкальную смысловую нагрузку и отсылающие к Метатексту.
- 1.4. **Музыкальный знак – знак, означающий исполнительское действие.** Музыкальный знак направлен, в первую очередь, не на понимание, а на *действие*. Поскольку *сначала* музыкальный текст дан сугубо профессиональному исполнителю. Профессиональная исполнительская деятельность имеет своей задачей реализовать художественный образ в материале – звуке. Но бытие звука возможно лишь через бытие исполнителя, то есть пластически. Пластическая реализация звукового образа.
- 1.5. **Проблемы «прочной» интерпретации: «зависть к машине».** Проблема «прочности» (стабильности) исполнительской художественной интерпретации – насущная проблема не торговых творческих отношений, но желание исполнителя создать «идеальную интерпретацию». Стремление к «бесперебойности» заставляет прививать себе свойства, чуждые человеческой натуре, но характерные для машины. Психические проблемы перфекционизма. Стрессоустойчивость и психоз.
- 1.6. **Новые задачи исполнительского искусства: феномены пересечения музыкального искусства, спорта и искусства цирка.** С развитием мирового олимпийского движения, возросла роль его влияния на искусство. Это влияние двояко: феноменальное опрощение звучащего художественного образа и отсечение сущностных сил музыкального искусства. Первое постулирует выгодную мгновенную убеждающую очевидность *быстроты* и *громкости*, второе – изымание «ненужного» влияния глубинных слоёв смысла на *агогическую «физиономию»* звуковой картины, то есть «облегчение» художественного образа для большей доступности восприятия.

Тема 2. Типы исполнительских интерпретаций

- 2.1. **Музыка, не нуждающаяся в интерпретации.** Понятие «ноль-интерпретации», то есть интерпретации, почти не использующей в своей реализации *агогику* и *жесты* (любые визуальные феномены артистизма); иногда также и динамику. Проблемы исполнения «под минус» и «под плюс». Музыка, сочинённая для компьютера, исполненная компьютером и использующая «безграничные» возможности компьютера. Что не может исполнитель-компьютер. Интерпретация-утопия есть сознательное стремление исполнителя приблизиться к «нотно-графическому идеалу».
- 2.2. **«Учебная» и «конкурсная» интерпретации.** Интерпретация, сделанная студентом под художественным руководством учителя, несёт в себе черты «незрелости», то есть несамостоятельности и преследует скорее педагогическую цель, то есть, показ «как должно быть». Аналогичное участие учителя в студенческой интерпретации, но для *конкурса*, предполагает формирование «спортивных» (состязательных) навыков. Д. Трифонов – яркий образец совместного «производства». Однако существуют *конкурсы интерпретаций*.
- 2.3. **«Коммерческая» интерпретация.** Филармоническая деятельность необходимо предполагает интерпретации, имеющие «продажные» свойства. «Продажный» вид музыкального «товара». «Музейная» или CD-интерпретация направлена к потомкам. То есть, содержит свойства, которые будут понятны и через сто лет; некие осознаваемые исполнителем «вечные ценности». Г. Гульд – интерпретатор И.С.Баха.
- 2.4. **«Традиционная» интерпретация. Гиперинтерпретация.** Стандартная интерпретация присутствует, как правило, на конкурсах и на экзаменах. Она манифестирует «норму» интерпретации, усреднённые границы дозволенного школой трактовки. «По ту сторону» нотно-графического текста – гиперинтерпретация постмодернизма.
- 2.5. **Система аналитического описания исполнительской интерпретации.** Система содержит несколько уровней содержания исполнительской художественной интерпретации. Ядро интерпретации – художественный образ музыкального произведения, определяемый вербально. «Внешний» слой интерпретации, обусловленный не только нотно-графическим текстом, но и контекстом, интертекстом, метатекстом. Различие *обобщённого* художественного образа произведения и исполнительского *конкретного* – «пронюансированного» – художественного образа.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1

Тема: Феномены исполнительской интерпретации

Цель: закрепление материала

Форма проведения: учебная дискуссия

Вопросы к семинару:

1. Формы существования интерпретации.
2. Феноменология интерпретации.

Методические рекомендации. Освещая определённую форму существования интерпретации, вывести все феноменологические черты исполнительского художественного образа. Найти отличия от феноменологии обобщённого художественного образа музыкального произведения, в его звуковысотной абсолютности. Выявить глубинные – стилистические, архетипические, жанровые и иные – слои феноменологической обусловленности исполнительской художественной интерпретации.

Список рекомендуемой литературы:

- Васютинская Е.А. Н.К.Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды. СПб, «Композитор», 2014 – 129с., нот.
- Гельфанд, Я. Диалоги о фортепианной нотации её интерпретации. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2008. – 216 с., нот.
- Как исполнять русскую фортепианную музыку. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2009. – 160 с.
- Корыхалова, Н.П. Увидеть в нотном тексте...: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они). – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2008. – 256 с.: нот
- Мальцев С.М., Внутритактовая агогика в немецком учении о такте XVII-XVIII веков. СПб, 2010.

Семинар № 2

Тема: Традиционная интерпретация. Гиперинтерпретация.

Цель: закрепление материала

Форма проведения: учебная дискуссия

Вопросы к семинару:

1. Структура художественного образа.
2. Отличие художественного образа произведения от исполнительского художественного образа.

Список рекомендуемой литературы:

- Васютинская Е.А. Н.К.Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды. СПб, «Композитор», 2014 – 129с., нот.
- Гельфанд, Я. Диалоги о фортепианной нотации её интерпретации. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2008. – 216 с., нот.
- Как исполнять русскую фортепианную музыку. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2009. – 160 с.

- Корыхалова, Н.П. Увидеть в нотном тексте...: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они). – СПб.: Композитор.Санкт-Петербург, 2008. – 256 с.: нот
- Мальцев С.М., Внутритактовая агогика в немецком учении о такте XVII-XVIII веков. СПб, 2010.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

К обязательным формам самостоятельной работы относятся самостоятельный анализ студентами художественных интерпретаций. Подобный анализ требует привлечения понятийного аппарата и методы других дисциплин с целью наиболее точного и художественно убедительного исполнительского воплощения музыкальных произведений.

При самостоятельном анализе художественной интерпретации художественного текста рекомендуется следующий примерный плана:

1. *Социально-историческая и художественно-психологическая обусловленность творчества*: история создания произведения, краткие сведения об эпохе жизни композитора, времени написания произведения.

2. *Жанрово-стилистический*: определить жанр (соната, ноктюрн, романс, песня, ария и др.), назвать основные жанровые признаки, определить стиль произведения (барокко, романтизм, классицизм, импрессионизм и др.), его характерные признаки – способы изложения материала, характерные для автора и для его эпохи.

3. *Анализ музыкальной формы* в ее содержательном аспекте: разделы формы, драматургическое развитие основных музыкальных тем, анализ основных средств музыкальной выразительности (мелодия, гармония, тональный план, фактура, мелизматика, др.).

4. *Интонационный анализ*: выявление смысловой нагрузки интервалов (и мелодических, и в составе гармонии) как интонируемых единиц, их интонационно-драматургическое значение. Типы интонации (по Ю. Холопову): эмоционально-экспрессивные (вздоха, томления, гнева...), предметно-изобразительные (имитация в музыке колокольного звона, журчания ручья...), музыкально-жанровые (черты марша, баркаролы...), музыкально-стилевые (воссоздание типичных черт музыки Вивальди, Бетховена...).

5. *Семантический анализ*: выявление устойчивых музыкальных фигур (оборотов, интонационных формул, музыкальных знаков), обладающих определенным смыслом (значением), неизменным в разные эпохи: звуковые сигналы (фанфары, колокольные звоны...), речь (интонации вопроса, жалобы...), пластика в элементах муз речи (реверансы, прыжки, шаг, поклоны...), знаки муз инструментов (свирели, бурдона, наигрыши гармонии...),

бытовая музыка (ритмоформулы менуэта, сицилианы, «лирическая секста» бытовой вокальной музыки...), музыкально-риторические фигуры (anabasis, catabasis, circulatio и др.).

6. В вокальных произведениях необходимо сделать анализ поэтического текста (форма текста, тип стихосложения – строение строфы, размер, ритм, рифма [полная – неполная, оригинальная – тривиальная и др.], фонетический анализ, средства создания худ образа стихотворения [эпитеты, сравнения, метафоры, алогизмы, аллегории] и др.). В случае избрания произведения на иностранном языке необходим построчный (не рифмованный) перевод текста.

7. Сделать анализ программы произведения (в случае ее наличия).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины рекомендуется следовать следующему плану:

1. Выбрать одно произведение из программы по специальности, которое выносится на экзамен в июне (предпочтительно в простой 2х–3х частной форме).
2. Провести многоуровневый анализ выбранного музыкального произведения
3. Прослушать несколько различных исполнений этого музыкального произведения и выбрать *эталонное* для вас *исполнение*.
4. Провести анализ *эталонного исполнения* в проекции своей будущей трактовки.
5. Подготовить доклад

В докладе необходимо изложить какие аффекты, впечатления (поэтические, живописные и др.), эмоции, события жизни композитора породили творческий замысел и художественный образ произведения. Дать краткое определение художественного **образа**, описание которого необходимо осуществлять с использованием метафор, сравнений, ассоциаций, прилагательных, аналогий и др. (в данных требованиях и методических рекомендациях анализ **образа** (в том случае, когда это понятие будет выделяться жирным курсивом) необходимо осуществлять при помощи указанных метафор, сравнений, ассоциаций, прилагательных, аналогий и др.).

Описать внутреннее психологическое состояние перед началом исполнения: то есть душевный настрой, *через* актёрско-режиссёрский модус (*переживание* образа как перевоплощение, либо *представление* образа как взгляд со стороны), обобщённый пластический эквивалент звукового **образа**. Организация своей звукотворческой воли в соответствии с художественно-исполнительской задачей.

Образ времени (**образные** характеристики темпа, пульса, размера, жанрово-ритмическая организация такта). **Образный** ауттакт (одномоментный **образ-вспышка** целого произведения перед самым началом исполнения)

Жанрово-интонационно-стилевые предпосылки **образа**, которые формируют пластику исполнения (жесты, мимику, эстрадное поведение). **Образное** определение жанра. Каков фокус эмоции и пластики (диапазон, градации, характер течения эмоции)? Зависимость от своей звукотворческой воли.

Каждый период (каждый куплет) разбить на фразы. Создать по-фразно партитуру чувств и мыслей, дав им **образное** определение. То есть, подробнее: определить характер *ведения* фразы, дать **образное** определение кульминации периода (куплета), определить характер переломного момента в развитии, **образ** завершения и подготовки следующего ауттакта etc.

Как найденный **образ фразы** воздействует на характер агогики и динамики в ней. Уточнение характера фразы средствами артикуляции

Для того чтобы пластически решить образ (обеспечить его наличное существование на эстраде) нужен: жестовый, пальцевый, мимический, корпусный (туловище, голова, руки) **образ** каждой фразы.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
ПК-2	быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Этапы формирования компетенций:

Формирование **начальных этапов** компетенций: магистрант осваивает современные методологические подходы к анализу музыкального произведения как художественного текста, основные жаровые и стилевые закономерности при анализе исполняемого произведения **Основной этап** формирования компетенции: магистрант умеет рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, «раскодировать» авторский замысел, обнаруживать глубинные смысловые уровни текста, актуализировать их в различных контекстах и

находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в собственной интерпретации;

Завершающим этапом формирования компетенций: магистрант демонстрирует высокий уровень владения навыками анализа музыкальных произведений с привлечением современной научно-гуманитарной методологии, в том числе методологии смежных наук, знаниями в области анализа музыкальных форм, гармонии, полифонии, интонационного развития, достаточными для профессионального анализа и формирования собственной исполнительской интерпретации навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, владеет мобильностью в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвуя в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются качество освоения учебного материала (умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и качество изложения (исполнения) изученного материала), компетентность в раскрываемых вопросах.

Дисциплина заканчивается зачетом на во 2 семестре.

Шкала оценивания:

Оценки "**зачтено**" заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки «**не зачтено**» заслуживает магистрант, не обнаруживший достаточных знаний основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренных программой, слабо знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает значительные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Вопросы к зачету (ПК-2)

1. Понятие художественного текста
2. Понятие художественной интерпретации
3. Определение художественного образа.

4. Иерархичность структуры художественного образа.
5. «Текстовый» фундамент исполнительской интерпретации.
6. Феномены исполнительской интерпретации.
7. «Знаки» текста, отсылающие исполнителя к художественному образу.
8. Музыкальный знак
9. Проблемы «прочной» интерпретации
10. Новые задачи исполнительского искусства: феномены пересечения музыкального искусства, спорта и искусства цирка.
11. Музыка, не нуждающаяся в интерпретации.
12. «Учебная» интерпретация
13. «Конкурсная» интерпретация
14. «Коммерческая» интерпретация.
15. «Музейная» или CD-интерпретация
16. «Традиционная» интерпретация.
17. Гиперинтерпретация
18. Система аналитического описания исполнительской интерпретации
19. Уровни содержания исполнительской интерпретации.
20. Ядро интерпретации
21. «Внешний» слой интерпретации

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на качество сформированности у магистранта **знаний**: современные методологические подходы к анализу музыкального произведения как художественного текста, основные жаровые и стилевые закономерности при анализе исполняемого произведения для расширения репертуара, **умений**: рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, «раскодировать» авторский замысел, обнаруживать глубинные смысловые уровни текста, актуализировать их в различных контекстах и находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в собственной интерпретации; быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, **владений**: навыками анализа музыкальных произведений с привлечением современной научно-гуманитарной методологии, в том числе методологии смежных наук, знаниями в области анализа музыкальных форм, гармонии, полифонии, интонационного развития, достаточными для профессионального анализа и формирования собственной исполнительской интерпретации навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, мобильностью в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвуя в культурной жизни общества, создавая

художественно-творческую и образовательную среду.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

1. Евдокимова, А.А. Психология восприятия музыки : учебно-методическое пособие / А.А. Евдокимова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 32 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108390>

2. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв : учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0600-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1975>.

3. Присяжнюк, Д.О. Риторический анализ в музыке XX века: (о взаимодействии музыкального и поэтического текстов) : учебное пособие / Д.О. Присяжнюк ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 64 с. - Библиогр.: с. 44-45. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312274>

Список дополнительной литературы

1. Присяжнюк, Д.О. Риторический анализ в музыке XX века: (о взаимодействии музыкального и поэтического текстов) : учебное пособие / Д.О. Присяжнюк ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 64 с. - Библиогр.: с. 44-45. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312274>

2. Выготский Л. С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Директ-Медия, 2014. – 578 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240336

3. Николаева, А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики : учебное пособие / А.И. Николаева. - Москва : МПГУ, 2017. - 78 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94845-270-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471138>

Рекомендуемая литература

1. Васютинская Е.А. Н.К.Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды. СПб, «Композитор», 2014 – 129 с.

2. Гельфанд, Я. Диалоги о фортепианной нотации её интерпретации. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2008. – 216 с.
3. Как исполнять русскую фортепианную музыку. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2009. – 160 с.
4. Корыхалова, Н.П. Увидеть в нотном тексте...: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они). – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2008. – 256 с.
5. Мальцев С.М., Внутритактовая агогика в немецком учении о такте XVII-XVIII веков. СПб, 2010.
6. Мальцев С.М., Инструмент и педаль у Бетховена. СПб, 2010
7. Носина В.Б., Символика музыки И.С.Баха. «Классика – XXI», Москва, 2008.
8. Уроки Гольденвейзера. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2009. – 248 с.
9. Холопова В.Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. – М: ООО «ПКЦ Альтекс», 2012. – 348 с.
10. Хуберт М., Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С.Баха. «Классика – XXI», Москва, 2009.
11. Шмидт-Шкловская, А.А. О воспитании пианистических навыков. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2015. – 84 с., ил. – (Серия «Секреты фортепианного мастерства»).
12. Бейхшлаг А., Орнаментика в музыке. «Музыка», Москва, 1978г.
13. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений Баха. – М.: Музыка, 1989. – 388с., нот
14. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. «Музыка», Ленинград, 1976.
15. Декарт Р. Страсти души. /Соч. в 2х тт. «Мысль», Москва, 1989.
16. Квинтилиан М.Ф. Двенадцать книг риторических наставлений. / Пер. с лат. [неполный] А. Никольского. Ч. 1-2. СПб, 1834. Ч. 1. 486 стр. Ч. 2. 522 стр.
17. Копчевский Н.А., Клавирная музыка. Вопросы исполнения. «Музыка», Москва, 1986.
18. Мартинсен К.А., Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. «Музыка», Москва, 1966.
19. Мильштейн Я «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха и особенности его исполнения. М.: «Классика – XXI», 2001. – 352 с.
20. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. «Музыка», Москва, 1964.
21. Эмери У. Орнаментика Баха Москва Музыка 1996 – 159с., нот
22. Лысенко С.Ю.
http://irbis.hgiik.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=HGPK&P21DBN=HGPK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullweb&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре: монография / С. Ю. Лысенко. - Хабаровск : ХГИИК , 2013. - 340 с.

23. Лысенко С.Ю.
http://irbis.hgiik.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=HGIIK&P21DBN=HGIIK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Синтетический
 художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре: автореф. дисс. / С. Ю. Лысенко. - Новосибирск : НГК им. М.И. Глинки, 2014. - 48 с.
24. Лысенко С.Ю.
http://irbis.hgiik.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=HGIIK&P21DBN=HGIIK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Проблема постановочной интерпретации оперы как синтетического художественного текста (на примере "Бориса Годунова" М.П. Мусоргского): автореферат дис. ... / С. Ю. Лысенко. - Новосибирск, 2007. - 22 с.
25. Рогачева Ю. М.
http://irbis.hgiik.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=HGIIK&P21DBN=HGIIK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Проблемы интерпретации художественного сочинения по Г.Я. Ломакину // Музыка и время. - 2012. - № 1. - С. 27 – 30.

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и

разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных WebofScience. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее проприетарное программное обеспечение:

–лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

–свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ LibreOffice
2. аудиопроигрыватель AIMP

3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных неотредактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat XPro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант» также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых консультаций, промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 158)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека) (аудитория № 312)

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал библиотеки, аудитория № 209)

Помещение для самостоятельной работы (нотно-музыкальный абонемент библиотеки, аудитория № 206)

Проведение лекций сопровождается демонстрацией учебно-методических пособий: слайд-презентации, видеоматериалы, фотоматериалы.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока

их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.