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

Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной, научной и международной деятельности

_____Е.В. Савелова

«24» мая 2023 г.

МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2023 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки
Оркестровые духовые и ударные инструменты

Хабаровск
2023

Составитель:

Никитин Алексей Алексеевич, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства.

Рабочая программа дисциплины «Музыкально-исполнительская интерпретация» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «03» мая 2023 г., протокол № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

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	5
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	10
2.1. Объем дисциплины	10
2.2. Тематический план дисциплины ОФО	10
2.3. Краткое содержание разделов и тем	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
3.1. Планы семинарских занятий	16
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	16
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	16
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	16
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	19
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	19
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	20
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	20
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	21
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	21
6.1. Основная и дополнительная литература	21
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	22
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	23
6.4. Материально-техническая база	24
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	25
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	26

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Музыкально-исполнительская интерпретация» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», уровень бакалавриата, профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты», квалификации «Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.08.2017 г. № 730 с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В структуре ООП данный курс является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений (Б1. В.09.) и связана с такими курсами, как «Специальный инструмент", "Ансамбль", «Ансамбль духовых инструментов» и др.

Дисциплина «Музыкально-исполнительская интерпретация» поддерживает профиль «Оркестровые духовые и ударные инструменты» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью дисциплины является воспитание квалифицированных музыкантов-исполнителей, способных на основе грамотного прочтения нотного текста, постижения авторского текста, создать собственный исполнительский текст, вылившийся в высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения.

Задачами дисциплины являются формирование у обучающихся

аналитических и творческих качеств, позволяющих достичь высоких целей музыкально-исполнительского искусства, мотивации к исполнительскому виду деятельности как потребности высшего творческого Я личности музыканта-исполнителя;

навыков владения теоретическим и исполнительским анализом, включающим интонационный и энергетический анализ исполняемой музыки;

стремления к поиску индивидуальных творческих решений при исполнении музыкальных произведений различных стилей и жанров;

умения создавать собственную интерпретацию, "укладывать" её в стилевые рамки исполняемой музыки; использовать различные стратегии и спосо-

бы воздействия на слушателей для достижения эффективной коммуникации, вызывающей у них положительную эстетическую реакцию.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Профессиональные компетенции сформулированы на основе выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

Формируемые компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**	**Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций**
Профессиональные компетенции		
ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	ПК-2.1. **знать:** основные подходы к созданию художественной интерпретации музыкального произведения, особенности нотации музыкальной композиции в различные эпохи, язык и музыкальные коды музыки различных стилей с их национальной принадлежностью ПК-2.2 **уметь:** читать нотный текст, постигать через него авторский текст музыкального произведения, создавать собственный исполнительский текст ПК-2.3. **владеть:** теоретическим и исполнительским анализом, арсеналом выразительных средств музыки различных эпох и стилей, различными «образами» фортепиано, исполнительскими стратегиями, искусством эффективной художественной коммуникации	ПК-2.1. - законы музыкальной герменевтики, связь музыки с ораторским искусством, суть понятий «нотный текст», «авторский текст», «исполнительский текст» и их различия. ПК-2.2. – расшифровывать мелизмы, апподжатуры, штрихи, исполнять их в соответствии с традициями той или иной творческой эпохи, ПК-2.3. – звуковыми красками, разнообразием штрихов и динамических нюансов, грамотным выстраиванием драматургии музыкального произведения, точным расчетом динамических и смысловых кульминаций.

ПК-3 способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей;	ПК-3.1. **знать:** различные музыкальные стили – композиторские и исполнительские, виды анализа музыкального произведения. ПК-3.2. **уметь:** читать нотный текст, извлекая из него авторский текст; создавать собственный исполнительский текст на основе анализа музыкального произведения и использования, помимо нотного текста, сведений, почерпнутых из других источников ПК-3.3. **владеть:** исполнительским анализом, арсеналом выразительных средств, техникой на профессиональном уровне, алгоритмом создания интерпретации, различными стилями и жанрами;	ПК-3.1. –типы и виды интерпретации, типы исполнителей, их целевые установки и подходы к интерпретации, современные критерии оценки интерпретации. ПК-3.2. – создавать несколько вариантов интерпретации музыкального произведения, используя различные исполнительские стратегии, учитывающие запросы слушательской аудитории. ПК-3.3. – различными методами исполнительского анализа, энергетикой музыкального исполнительства, вниманием аудитории, исполнительской режиссурой.

ПК-4 Способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте	ПК-4.1. **знать:** эстетические нормы культуры той или иной эпохи, черты культуры нации, к которой принадлежит композитор, традиции ведущих исполнительских школ, культурологический аспект музыкального исполнительства. ПК-4.2. **уметь:**	ПК-4.1. – социальную ценность музыкального исполнительства в различные эпохи, в различных культурах, степень свободы музыканта-исполнителя в трактовке авторского текста. ПК-4.2. – стилистически достоверно исполнять

	воссоздавать музыкальное произведение в контексте культуры той или иной эпохи, передавать дух времени, вызвавшего к жизни музыкальное произведение, передавать стилистические особенности музыки того или иного композитора, пафос его музыкальных произведений. ПК-4.3. **владеть:** большой палитрой выразительных исполнительских средств, соответствующих музыкальной эпохе и культуре, к которой принадлежит автор музыкального произведения	музыкальное произведение, давать объективную оценку собственному исполнению. ПК-4.3. – кодом культуры той или иной эпохи, звуковыми эталонами, слушательской аудиторией, критериями оценки интерпретации исполнителем музыкального произведения.
ПК-5 Готов к к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста	ПК-5.1. **знать:** возможности нотного текста для передачи содержания музыкального произведения "до опусной" и опусной композиции; отличие уртекста от редакторского текста; ПК-5.2**.** **уметь:** читать нотный текст с учетом условностей и традиций фиксации композиторского замысла в до опусной и опусной композиции; анализировать музыкальную форму с позиций теоретического и исполнительского анализа; ПК-5.3. **владеть:** технологией прочтения авторского текста и создания собственного исполнительского текста; кодами той или иной творческой эпохи; арсеналом необходимых исполнительских средств	ПК-5.1. – законы образования артикуляции, аппликатуры, динамики, тембровой раскраски звучания в музыке различных эпох и стилей в до опусной и опусной композициях. ПК–5.2. – проникать через нотный текст в авторский текст, опираясь на основные черты стиля композитора – его мелодики, ритма, формы, фактуры. ПК-5.3. – исполнительскими стратегиями в создании собственного исполнительского текста, опираясь на позитивные исполнительские установки.

ПК-8 Готов к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухомыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности	ПК-8.1 **знать:** виды музыкальной памяти, разновидность музыкально-слуховых представлений, виды и формы энергии в музыке, психотехнику включения энергетических исполнительских ресурсов в период работы над музыкальным произведением и в момент его исполнения; ПК-8.2 **уметь**: выявлять энергетическую композицию музыкального произведения, управлять вниманием слушателей, прогнозировать результат музыкально-энергетического воздействия исполнения музыки различных стилей и жанров на слушателя; ПК-8.3 **владеть:** психотехникой включения энергетических исполнительских ресурсов в период работы над музыкальным произведением и в момент его исполнения;	ПК-8.1. – структуру энергетической композиции, исполнительские стратегии, способы управления вниманием слушателей в процессе концертного выступления. ПК-8.2. **–** выстраивать режиссуру музыкальной композиции, стратегию управления вниманием слушателей, вызвать у них необходимую эстетическую реакцию. ПК-8.3. – способами и приемами энергетики музыкально-исполнительского искусства, видами и формами музыкальной энергетики во всем их многообразии
ПК-15 Способен применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности	ПК-15.1. **Знать:** музыкально-теоретические дисциплины, алгоритм теоретического и исполнительского анализа, теоретические положения интерпретационного искусства ПК-15.2. **Уметь**: читать нотный текст в контексте той или иной культуры, эпохи, музыкального	ПК-15.1. – технологию работы музыканта-исполнителя над музыкальным произведением, психологию восприятия музыки. ПК-15.2. – применять имеющиеся теоретические знания на практике, создавать собственную интерпретацию музыкально-

	стиля; проникать и постигать содержательно-смысловую структуру музыкального текста; в интерпретации соответствовать общим представлениям о стиле композитора.	го произведения, с учетом существующих традиционных и новаторских подходов к ее созданию.
	ПК-15.3. **Владеть:** музыкальной герменевтикой, исполнительским анализом, энергетикой музыкального исполнительства, искусством художественной коммуникации.	ПК-15.3. – исполнительскими стратегиями, способами освоения музыкального произведения с нотами, без нот и без инструмента, находить «золотую середину» между верностью авторскому тексту и исполнительской свободой.
ПК-25 способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися.	ПК-25.1. **знать:** критерии профессиональной оценки исполнения музыкального произведения самим обучающимся и другими музыкантами; эталонные интерпретации произведений золотого фонда академической музыки;	ПК-25.1. – сильные и слабые стороны своего исполнительского искусства; лучшие образцы интерпретаций известных музыкальных произведений, являющиеся ориентиром для собственных творческих решений;
	уметь: анализировать собственное и чужое исполнение музыкального произведения; проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися;	– находить лучшие варианты интерпретаций, которые являются эталонными в музыкально-исполнительском искусстве, ценить оригинальные подходы к толкованию известных музыкальных произведений;
	владеть: навыками критического анализа исполнения того или иного музыкального произведения; информацией и опытом оценки различных исполнительских концепций музыкального произведения	– целостным и детальным исполнительским анализом интерпретации другими музыкантами тех или иных музыкальных композиций; большим слушательским и исполнительским опытом, необходимым для творчества музыканта-исполнителя.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**		**ЗФО**	
	Всего часов	**Семестры**	**Всего часов**	**Курсы**
Контактная работа (всего)	**24**	**7-8**		
В том числе:				

- лекции (ЛЗ)	*14*	*7-8*		
- семинары (СЗ)				
- практические (ПЗ)	*10*	*7-8*		
- групповые (ГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
-индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**48**	**7-8**		
СР обучающихся	30	7-8		
Контроль	18	7-8		
В том числе:				
-подготовка курсовой работы				
-текущий контроль	*14*	7		
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)	*4*	*8*		
-промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	**2 / 72**	**7-8**		
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**семестры:**		**курсы:**	
зачет	*8*			
экзамен	-			

2.2. Тематический план дисциплины ОФО (очная форма обучения)

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Количество часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа обучающихся		
			Всего	ЛЗ	ПЗ	И	Г	СР	Контроль СР	
									текущий	промежуточный
Раздел I Интерпретация музыки эпохи Возрождения, стилей барокко, рококо, венских классиков										
1.1.	Исполнительство как искусство. Объективный и субъективный тип исполните-	5	3	2	1			1	1	

	ля. Интерпретация как исполнительская концепция произведения, его толкование ПК-2,3,4,5,8,15									
1.2.	Нотный текст и содержание музыки ПК-2,3,4,5	4	3	2	1			1		
1.3.	Понятие «текст» в семиотике и герменевтике. Контекст и подтекст ПК-2,3,4,5	4	3	2	1				1	
1.4.	Музыка как язык, речь, декламация. Законы ораторского искусства в музыке. Художественная цель исполнения ПК-4,5,8,15	3	3	2	1					
1.5.	Алгоритм исполнительского анализа ПК-5,8,15	5	3	2	1			1	1	
1.6.	Энергетика музыкального исполнительства ПК-15	2	2	2						
1.7.	Исполнительский анализ старинной музыки ПК-4,5	3	3	2	1					
1.8.	Исполнительский анализ музыки барокко ПК-4,5	2	2	2						
1.9.	Исполнительский анализ доклассической сонаты ПК-3,4,5	4	3	2	1				1	
1.10.	Исполнительский анализ старинной вариационной формы ПК-3,4,5	4	3	2	1			1		
Итого за 7 семестр:		**36**	**14**	**8**	**6**			**18**	**4**	
Раздел II Интерпретация оркестровой духовой музыки и музыки для ударных инструментов XIX и XX веков										

2.1.	Интерпретация классической сонаты ПК-2,3,4,5	7	2	2				5		
2.2.	Интерпретация романтической музыки ПК-4,5	8	3	2	1			5		
2.3.	Сравнительный анализ интерпретаций разных музыкантов-исполнителей музыки композиторов-романтиков ПК-4,5,15	7	2	2				5		
2..4.	Интерпретация произведений русских композиторов XIX века ПК-4,5,15	8	3	2	1			5		
2.5.	Интерпретация музыки композиторов-импрессионистов ПК-3,4,5,15	7	2	2				5		
2.6.	Интерпретация музыки малых форм советских композиторов ПК-4,5,15	7	2	1	1			5		
2.7.	Интерпретация сонатной формы в творчестве советских композиторов ПК-4,5,15	6	1	1				5		
2.8.	Интерпретация зарубежной музыки XX столетия ПК-2,3,4,5,15	7	2	2				5		
2.9.	Создание собственной исполнительской концепции ПК-4,5,15,25	5	1	1				4		
2.10	Интерпретация и исполнительские стратеги ПК-4,5,15,2	16	2	1	1			4	10	
Подготовка к зачету		**4**								**4**
Итого за 8 семестр:		**36**	**10**	**6**	**4**			**12**	**10**	**4**

ИТОГО по курсу	**72**	**24**	**14**	**10**			**30**	**14**	**4**

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Введение

Предмет дисциплины, ее цели и задачи.

Раздел I. Интерпретация музыки эпохи Возрождения, барокко, рококо, венских классиков

Темы этого раздела дают обучающимся представление об особенностях доопусной композиции XVII-XVIII веков (неполнота нотации, условность нотной записи, мелизмы, апподжатура и др.) и ее интерпретации.

Тема 1. Исполнительство как искусство. Объективный и субъективный тип исполнителя. Интерпретация как исполнительская концепция произведения, его толкование.

В данной теме в ходе практических занятий раскрывается понятие "интерпретация", дается характеристика различных подходов, принципов ее создания на примере творчества выдающихся музыкантов-исполнителей.

Тема 2. Нотный текст и содержание музыки

В этой теме показаны возможности нотации для воплощения композиторского замысла.

Тема 3. Понятие «текст» в семиотике и герменевтике. Контекст и подтекст.

Практические занятия по этой теме посвящены уяснению понятий "текст" в семиотическом и герменевтическом смысле, "контекст" и "подтекст".

Тема 4. Музыка как язык, речь, декламация. Законы ораторского искусства в музыке. Художественная цель исполнения

В ходе практических занятий обучающиеся постигают музыку как вид речи, опирающейся на язык, как систему выкристаллизовавшихся смысловых структур и выразительных средств; знакомятся с законами ораторского искусства, на которые опирались композиторы XVII - XVIII веков; учатся формулировать художественную цель интерпретации.

Тема 5. Алгоритм исполнительского анализа

В занятиях по данной теме обучающиеся применяют алгоритм исполнительского анализа в работе над музыкальным произведением, охватываю его идейно-содержательную, композиционно-конструктивную и коммуникативную стороны.

Тема 6. Энергетика музыкального исполнительства

В ходе практических занятий рассматривается связь энергетики музыки и исполнительством; распределение энергии по горизонтали и вертикали в музыкальных произведениях с гомофоническим, аккордовым и полифоническим складом.

Тема 7. Исполнительский анализ старинной музыки

На практических занятиях обучающиеся создают собственный исполнительский текст на основе анализа нотного текста, знаний традиций и условностей нотации музыки XVII-XVIII веков.

Тема 8. Исполнительский анализ музыки барокко

На основе исполнительского анализа произведений Альбиони, Телемана, Баха, Вивальди, Баха обучающиеся создают различные варианты их интерпретации.

Тема 9. Исполнительский анализ доклассической сонаты

На занятиях предметом исполнительского анализа становятся сонаты Д. Скарлати, П. Чимарозы, сыновей И-С Баха.

Тема 10. Исполнительский анализ старинной вариационной формы

Предметом исполнительского анализа на занятиях по этой теме является музыка английских, итальянских, французских и немецких композиторов, создававших произведения в форме вариаций (импровизаций на самостоятельно избранную или заданную тему).

Раздел II. Интерпретация музыки XIX и XX веков

В темах данного раздела анализируются и продуцируются интерпретации произведений композиторов XIX - XX веков, относящихся к опусным композициям.

Тема 11. Интерпретация классической сонаты венских классиков.

Анализируются произведения крупной формы Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Тема 12. Интерпретация романтической музыки

Практические занятия по этой теме посвящены идейно-образному анализу музыки композиторов-романтиков с привлечением литературных и иных источников, дополняющих нотный текст музыкальных произведений

Тема 13. Сравнительный анализ интерпретаций исполнителей музыки композиторов-романтиков.

Осуществляется сравнительный анализ интерпретаций популярных произведений композиторов- романтиков выдающимися музыкантами-исполнителями прошлого и современности.

Тема 14. Интерпретация произведений русских композиторов XIX века

На занятиях по этой теме рассматриваются различные интерпретации пьес русских композиторов XIX века с акцентом на мелодическом интонировании.

Тема 15. Интерпретация музыки композиторов-импрессионистов

На занятиях обучающиеся сравнивают интерпретации произведений композиторов-импрессионистов.

Тема 16. Интерпретация музыки малых форм советских композиторов.

В данной теме анализируется исполнение произведений А. Гедике, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна и др.

Тема 17. Интерпретация сонатной формы в творчестве советских композиторов.

Анализируются интерпретации сонат С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского и др.

Тема 18. Интерпретация зарубежной музыки XX столетия

Обучающиеся на практических занятиях выявляют подходы исполнителей к созданию интерпретации музыкального произведения на основе их творческого целеполагания.

Тема 19. Создание собственной исполнительской концепции

На основе приобретенного опыта обучающиеся создают собственные интерпретации музыкальных произведений, заданных педагогом.

Тема 20. Интерпретация и исполнительские стратегии

Обучающиеся создают несколько вариантов интерпретации с учетом различных обстоятельств, требующих изменения исполнительской стратегии и заготовленной интерпретации.

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

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Примерная проблематика творческих, педагогических и исследовательских вопросов **(ПК-2,3,4,5,8,15,25):**

1. Дефиниция понятия "интерпретация".
2. Существующие подходы к концепции интерпретации.
3. Что означает выражение "неполнота нотации"?
4. Что такое "интерпретационное поле"?
5. В чем различие понятий "авторский текст" и "исполнительский текст"?
6. Какое отношение имеют к интерпретации следующие выражения: "**Я** играю Шопена" и "Я играю **Шопена**"?
7. Характеристика доопусной и опусной композиций.
8. Имеет ли право исполнитель вносить изменения в авторский нотный текст?
9. Чем отличается музыкальное произведение от его текста?
10. Что означают понятия "контекст" и "подтекст"?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебной программой предусмотрено проведение практических занятий. Особое место в успешном овладении данным курсом отводится самостоятельной работе студентов. Занятия по дисциплине "Музыкально-исполнительская интерпретация" проходят по следующему примерному плану:

1. Общая характеристика музыкальной формы: динамизм развития, за счет каких средств оно осуществляется.
2. Образно-содержательный анализ.
3. Теоретический анализ (музыкальная форма как процесс и как схема).
4. Исполнительский анализ: интонационный, энергетический, темброво-колористический, двигательный (отбор наиболее целесообразных движений), коммуникативно-презентационный.
5. Создание исполнительской концепции.
6. Создание интерпретации в подробностях и деталях.
7. Интерпретация и исполнительская стратегия, определяемая по ситуации.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть курса с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными исполнительскими знаниями, умениями, навыками, опытом концертно-творческой деятельности.

Содержанием самостоятельной работы в изучении данной дисциплины является анализ музыкального произведения – теоретический и исполнительский с учетом энергетического компонента, поиск стратегий, организация моментов напряжения и разрядки с целью достижения максимальной художественной коммуникации с воображаемым слушателем.

Предлагается алгоритм работы над музыкальным произведением, включающий семь этапов постижения и овладения музыкальным произведением.

Эмоционально-слуховой этап

Радостное музицирование, любование музыкой, целостной формой. Погружение в содержательно-образную сферу с включением ассоциативного ряда. Действие по принципу: «Я не думаю, я волнуюсь!» (Айвазовский).

Образно-аналитический

Что есть данная музыка: Космическое или Земное; Искусство или самое Жизнь. Форма энергии, преобладающая в данном музыкальном произведении.

Соотношении стихии и Логоса, апполонического и дионисического начал. Жанр. Стиль. Эпоха. Род музыки, ее художественная цель (убеждать, увлекать, услаждать). Образная сфера. Замысел. Основная идея. Тип образности (сцены, портреты, настроения, идеи). Исходные элементы смыслового развития: предметно-конкретные, эмоциональные, мыслительные. Тип смыслового развития: повествовательный, событийный (действие или состояние).

Форма в целом: 1) как схема; 2) как процесс – исходный момент и конечный результат. Тип развития – линейный (непрерывный) или прерывистый.

Драматургия: «действующие лица» и их взаимодействие, механизм развития формы.

Характер воздействия на слушателя (запрограммированные реакции).

Тематизм. Эмоционально-содержательная сторона интонационного материала: состояние, содержание эмоций. Способ выражения эмоций:

- вокально-речевой;
- пластический;
- моторный.

Действие по принципу: «Волнуюсь и размышляю»

Композиционно-аналитический

Тщательное изучение нотного текста. Анализ структуры произведения, его формально-конструктивных особенностей, элементов формы - мелодии, синтаксиса, ритма, гармонии, фактуры, тонального плана, лада, структуры.

Вслушивание в мелодику, лад, тональные краски, интонационный склад, ритм, гармонию, полифонию, фактуру, фразировку, соотношение и сопряжение звуковых пластов, пространственно-временные отношения.

Исполнительско-аналитический

Анализ исполнительских выразительных средств, выявление из них доминирующих – артикуляции, ритма, темпа, динамики, рисунка, фона, колорита.

Выбор аппликатуры, туше, двигательных форм, мышечных ощущений, моторного напряжения, энергетической включенности.

Выгрывание

Поиск физического и психического удобства, комфорта. Автоматизация движений. Экономия мышечных и энергетических затрат. Закрепление произведения в памяти, слухе, моторике, ощущениях. Интонационно–временное направление в работе; пространственно-интонационное. Работа над отдельными элементами, фрагментами, целостной формы. Интонирование. Соотношение свободы и дисциплины. Надежность игрового аппарата.

Энергетический этап работы

Распределение энергии по «волнам», дыхание, «партитура чувств», выбор способов воздействия на аудиторию (динамика звучания, движения, рубато, степень упругости звуковой ткани, характер эмоциональной атаки на слушателя). Выдержка, выносливость.

Исполнительский (слухообразный)

Власть поэтического чувства, художественно-творческой установки. Обыгрывание произведения на людях, проверка исполнительских «гипотез». Проверка на прочность, забывчивость, волнение. Действие по принципу: «Все знать, все забыть» (Г. Нейгауз).

Задания педагога для практических занятий могут быть следующими:

- определение вида и типа кульминаций в исполняемом музыкальном произведении;
- выявление тематического материала в музыкальной фактуре и его энергетической подачи;
- выявление основных стилевых примет автора;
- выявление форм энергии в музыкальном произведении и их модальностей;
- выявление интонационных опор в тематическом материале музыкального произведения;
- интонирование мелодического материала;
- поиск необходимых исполнительских средств.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования:

Код	Формулировка компетенции
ПК-2	способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

ПК-3	способен пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
ПК-4	Способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ПК-5	способен к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
ПК-8	Готов к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК-15	способен применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности
ПК-25	способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися

Этапы формирования компетенций:

Осваивая данный курс, обучающийся должен усвоить алгоритм исполнительского анализа с энергетическим компонентом, овладеть методами и способами работы по созданию интерпретации, максимально приближенной к авторскому замыслу.

Начальный этап в формировании компетенций ПК-2,3,4,5,8,15,25:
усвоение алгоритма исполнительского анализа, включение в него коммуникативного компонента;

Основной этап формирования названых компетенций – работа обучающегося над созданием концепции исполнительской интерпретации музыкального произведения на 4 курсе: освоение исполнительских стратегий, понимание особенностей стиля композитора, его языка выразительных средств, образной системы.

Завершающим этапом формирования компетенций ПК-2,3,4,5,8,15,25 является подготовка и исполнение студентом концертной программы к итоговому экзамену на 4 курсе, на котором обучающийся демонстрирует высокий уровень создания индивидуальной интерпретации, умение осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности, выступать перед аудиторией любого состава и уровня подготовки

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

При оценивании компетенций на различных этапах их формирования учитываются точность воплощения художественного образа произведения, стилевое «попадание», убедительность трактовки авторского (редакторского)

текста; техническая грамотность исполнения, виртуозное мастерство, сценическая воля; грамотность использования средств музыкальной выразительности; грамотное сценическое поведение, энергетика исполнения, владение методами преодоления сценического волнения.

Промежуточная аттестация проходит на 4-м курсе (восьмой семестр) – в форме зачета.

Шкала оценивания (зачет):

«зачтено»

- знание методологии интерпретации музыкальных произведений;
- четко выстроенный исполнительский анализ музыкального произведения;
- раскрытие художественно-образного содержания музыкального произведения, стилевое «попадание», убедительность трактовки авторского (редакторского) текста;

«**не зачтено**»

- не владение алгоритмом и методикой исполнительского анализа;
- неспособность создать концепцию интерпретации музыкального произведения.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Зачет по дисциплине "Музыкально-исполнительская интерпретация" проходит в форме задания на создание концепции интерпретации, ее ключевой идеи, художественной сверхзадачи.

Примерные произведения для задания:
ПК-2,3,4,5,8,15,25

1. Боккерини Менуэт
2. М. Мусоргский Гопак.
3 Фибих Поэма
4. Меццакапо Тарантелла.
5. Бозза Ария.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у обучающегося

знаний видов и типов интерпретации, композиторских и исполнительских стилей;

умений анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;

владений навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Учебное пособие. – М.: «Лань», 2017. – 247 с.

2.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

3. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие, 4 издание. – СПб, издательство "Лань", 2014. - 320 с.

Дополнительная литература

1. Никитин А.А. Природа художественной одаренности. - Хабаровск, ХГИИК, 2014. - 218 с.

2.Холопов, Ю. Н. Введение в музыкальную форму [Электронный ресурс]/ Ю.Н. Холопов.– М.: Директ-Медиа, 2014. – 432 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226054

3. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Холопова.- СПб.: Лань, 2013.- 496 с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30435

4. Цыпин Г. М., Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г. М. Цыпин. - М.:

«Прометей», 2010. - 404 с. - 978-5-7042-2262-0. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108517

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 Web of Science. Режим досту-

па: 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 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 Libre Office
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 MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать AcrobatXPro, входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection.

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 KaspeskyEndpointSecurity. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью KaspeskyEndpointSecurity.

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 практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

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 групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 138)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 102)

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 104)

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 занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Помещение для самостоятельной работы (аудитория № 144)

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

Помещение для профилактического обслуживания и ремонта музыкальных инструментов (музыкальный склад, кабинет № 221)

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 обусловливают 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.