

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра специального фортепиано

проректор по учебно-методической работе
Ю. В. Ляшенко

2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»

Направление подготовки:	53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль	Фортепиано
Образовательная программа:	бакалавриат
Форма обучения:	очная, заочная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Исполнительская интерпретация» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 730 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.08.2017 г., регистрационный № 47895.

Разработчик:
доцент

 И. Ю. Ткачева

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры специального фортепиано
Протокол № «1» от «31» августа 2022 г.
Заведующий кафедрой

 В. Г. Семькин

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета высшего образования
«31» августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от__		
2		№__ от__		
3		№__ от__		
4		№__ от__		
5		№__ от__		

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цель дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	18
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	18
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	19
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	20
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	22
8.1. Методические рекомендации преподавателям	22
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	23

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. **Цель дисциплины** «Исполнительская интерпретация» - формирование высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, знакомых с теоретическими основами интерпретации музыки разных эпох и стилей, умеющих аргументировано судить об интерпретациях разных исполнителей, осмысленно создавать собственные интерпретации различных музыкальных произведений.

1.2 **Задачи освоения дисциплины:** изучение истории формирования и стилистических особенностей различных отечественных и зарубежных фортепианных исполнительских школ; осмысление развития фортепианного искусства в историческом контексте с развитием других видов искусств. создание устойчивой теоретической базы, касающейся субъективных и объективных аспектов процесса интерпретации; обзор историко-стилистических особенностей интерпретации музыки эпохи барокко, классической, романтической и современной музыки на основе дифференцированного представления о текстуальных стратегиях; развитие навыков сравнительного анализа интерпретаций одного и того же произведения различными исполнителями; развитие осознанности при интерпретации музыкальных произведений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Исполнительская интерпретация» относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин блока Б3 учебного плана направления подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» (профиль «Фортепиано»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Исполнительская интерпретация»
направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
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	Знать: – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте. Уметь: – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения. Владеть: – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
ОПК-4.	Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	Знать: – основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; – основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям. Уметь: – планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – применять методологию, исходя из задач конкретного исследования. Владеть: – методологией музыковедческого анализа; – навыками анализа музыкальных произведений.
ПКО-5.	Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	Знать: – особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации; – композиторские стили, условия коммуникации «композитор–исполнитель–слушатель». Уметь:

		– ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; – находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора.
		<i>Владеть:</i> – навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля; – навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	70										
Лекционные занятия											
Индивидуальные занятия											
Практические (семинарские) занятия	70					36	34				
Самостоятельная работа	290										
Вид промежуточной аттестации							Д.зач				
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	360/10										

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	12										
Лекционные занятия											
Индивидуальные занятия											
Практические (семинарские) занятия	12					8	4				
Самостоятельная работа	348										
Вид промежуточной аттестации							Д.зач				
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	360/10										

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Тематический план

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Прак.зан. (семинары)	Самостоят. раабота	Всего, час.
1	Введение. Цель и задачи курса		2	30	32
2	Обзор теоретических представлений об исполнительской интерпретации		8	35	43
3	Понятие «текстуальные стратегии» как Инструмент изучения интерпретации		4	45	49
4	Особенности интерпретации барочной музыки		14	45	59
5	Особенности интерпретации Классической музыки		14	45	59
6	Особенности интерпретации Романтической музыки		14	45	59
7	Особенности интерпретации музыки XX века		12	45	57
8	ЗАЧЕТ		2		2
9	ВСЕГО		70	290	360

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Прак.зан. (семинары)	Самостоят. раабота	Всего, час.
1	Введение. Цель			33	2

	и задачи курса				
2	Обзор теоретических представлений об исполнительской интерпретации			40	6
3	Понятие «текстуальные стратегии» как Инструмент изучения интерпретации			50	4
4	Особенности интерпретации барочной музыки		3	55	58
5	Особенности интерпретации Классической музыки		3	55	58
6	Особенности интерпретации Романтической музыки		2	60	62
7	Особенности интерпретации музыки XX века		2	55	57
8	ЗАЧЕТ		2		2
9	ВСЕГО		12	348	360

Содержание занятий по дисциплине

Тема 1.

Введение. Цели и задачи курса «Исполнительская интерпретация»

Место курса в цикле музыкально-теоретических дисциплин в вузах культуры и искусств. Специфика данного предмета, его отличие от других дисциплин. Структура и продолжительность обучения. Ведущие формы работы. Требования к уровню освоения дисциплины. Цель и задачи курса «исполнительская интерпретация». Основная справочная литература по курсу.

Тема 2.

Понятие «интерпретация» в музыке

Понятие «интерпретация» в точных, естественнонаучных и гуманитарных науках. Интерпретация в музыке. Три смысловые грани термина «интерпретация» в музыкознании: общенаучный, герменевтический, узкоспециальный (исполнительский) смыслы термина. Определение понятия «исполнительская интерпретация». История термина «интерпретация». Различие терминов «исполнение» и «интерпретация». Характеристика различных взглядов на исполнительскую интерпретацию (словарь Гроува, Н. Корыхалова, С. Савенко).

Аспекты изучения исполнительской интерпретации: философский, музыковедческий, композиторский, исполнительский, педагогический, исторический, критический, сравнительный, стилевой. Роль интерпретации в исполнительском творчестве. Условия, необходимые для существования исполнительской интерпретации (коммуникативная триада «композитор-исполнитель-слушатель», музыкальное произведение, письменно зафиксированное в тексте, его содержательность, зоны композиторской и исполнительской компетенций).

Тема 3.

Понятие «текстуальные стратегии»

Термин «текстуальная стратегия» в гуманитарных науках. Определение термина «текстуальная стратегия» в музыкознании. Факторы, влияющие на текстуальную стратегию: музыкальный дискурс, стиль эпохи, уровень развития нотации, нотационные предпочтения композитора. 3 основные текстуальные стратегии. Старинная, классико-романтическая, новейшая текстуальные стратегии. Общая характеристика каждой из них.

Тема 4.

Музыка барокко и старинная текстуальная стратегия

Характерность старинной текстуальной музыки для музыки эпохи барокко. Музыкальная практика эпохи барокко. Аутентичное (исторически информированное) исполнительство. Ведущие зарубежные и отечественные исполнители-аутентисты. Изучение трактатов А. Агаццари, Ф. Нидта, П. Ф.

Този, К. Ф.-Э. Баха, Ж. Ф. Дандрие, А. Веркмейстера, И. Д. Хайнихена, И. Кванца и других. Проблема уртекста, строя, инструментария, исполнительской свободы. Зона композиторской компетенции: название опуса, звуковысотность, ритм, метр, общая структура произведения, характер в общем виде. Зона исполнительской компетенции: частично звуковысотность и ритм (мелизматика, расшифровка генерал-баса, удвоения, расшифровка длинных нот), темп, динамика, штрихи, агогика, каденции, часто выбор инструментального состава, вставные номера в опере. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений А. Корелли, Г. Перселла, А. Вивальди, И.С. Баха, Г.-Ф. Генделя для клавира, органа, клавесина.

Тема 5.

Музыка классицизма и классическая текстуальная стратегия

Характерность старинной текстуальной музыки для музыки венских классиков. Музыкальная практика классицизма в сравнении с практикой предыдущей эпохи. Зона композиторской компетенции: точная звуковысотность, ритм, метр, темп, характер произведения и его частей, структурное строение произведения, инструментальный состав, динамика, акцентуация, штрихи. Зона исполнительской компетенции: микроинтервалика на нетемперированных инструментах, индивидуальное определение темпа в указанных композитором границах, индивидуальные особенности артикуляции, тембральная окраска, агогика, определение динамических градаций в указанных композитором границах, каденции в инструментальных концертах. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений Й.Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В.Бетховена для клавира (фортепиано).

Тема 6.

Музыка романтизма и романтическая текстуальная стратегия

Характерность романтической текстуальной стратегии для музыки западноевропейских и русских композиторов XIX-XX вв. Музыкальная

практика романтизма в сравнении с практикой предыдущих эпох. Зона композиторской компетенции: точная звуковысотность, ритм, метр, темп, характер произведения и его частей, структурное строение произведения, инструментальный состав, динамика, акцентуация, штрихи, характер звучания (например, *dolce*, *furioso* и др.), агогические указания. Зона исполнительской компетенции: тонкое варьирование параметров в рамках, четко определенных композитором: микроинтервалика на нетемперированных инструментах, индивидуальное определение темпа в указанных композитором границах, индивидуальные особенности артикуляции, тембральная окраска, индивидуальная трактовка агогики, определение динамических градаций в указанных композитором границах. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Р. Вагнера, Г. Малера, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова и др. для фортепиано.

Тема 7.

Музыка второй половины XX века и новейшая текстуальная стратегия

Характерность новейшей текстуальной стратегии для музыки второй половины XX века. Определяющие черты: множественность текстуальных решений, сосуществование противоположных текстуальных вариантов; усиление исполнительской свободы. Увеличение числа параметров за счет театрального, пространственного, вербального, визуального. Изменение качества параметров. Неустойчивое распределение параметров по зонам компетенций. В зону композиторской компетенции неизменно входит название опуса, но параметры звуковысотности, микроинтервалики, ритма, метра, темпа, динамики, артикуляции, акцентуации, характера произведения и его частей, агогики, структурного строения произведения, исполнительского состава, пространства, театральности могут относиться как к зоне композиторской, так и к зоне исполнительской компетенций. Анализ интерпретаций произведений Н. Кейджа, А. Штокхаузена и других современных авторов для фортепиано, препарированного фортепиано.

Темы практических (семинарских) занятий

Темы 1 семинара

1. Специфика музыкальной интерпретации.

- объяснить общее понятие «интерпретация»;
- объяснить понятие «музыкальное интерпретирование»;
- назвать разновидности интерпретаций, привести примеры.

2. Интонационность.

- объяснить понятие «музыкальное мышление»;
- интонационность – что это; в чем выражается в быту и в музыке;
- какие формы интонационности можно назвать;
- как выражается интонационность при музыкальном исполнении;
- что такое интонационная интрига, как она стимулирует творческий процесс при интерпретации.

3. Музыкальное мышление.

- что такое музыкально-интонационная модель;
- что такое музыкальное (исполнительское) интонирование;
- что такое музыкальная интонация; в чем отличие музыкальной интонации от муз. интонирования;
- как классифицируются эталонные музыкально-интонационные представления, назвать основные критерии.

4. Текст музыкального произведения.

- определение «текст»;
- виды текстов;
- что представляет собой нотная запись, какое значение имеет она в процессе интерпретации;
- назвать виды нотной записи;
- какие подходы к трактовке авторского текста вы знаете.

5. Музыкальное произведение.

- определение музыкального произведения;
- достаточно ли нотной записи для освоения произведения;
- произведение-принцип и произведение-данность;
- способы организации художественной ценности муз. произведения.

Темы 2 семинара

1. Стилъ

- стилъ, образ и метод как аспекты фортепианной интерпретации;
- что такое стилъ;
- основные составляющие стилия;
- черты формирования и развития исполнительских стилей: связь исполнительской стилистики с композиторским творчеством, с общестилевыми тенденциями времени;
- значение исполнителя в разные эпохи;
- историческая периодизация исполнительских стилей: эстетические, художественные и творческие предпосылки, смена исполнительских стилей и их эволюция как закономерный художественно-исторический процесс;
- композиторские и исполнительские средства выразительности;
- от чего зависит стилъ исполняемого произведения; что необходимо исполнителю для верной интерпретации.

2. Понятие «текстуальные стратегии»

- Термин «текстуальная стратегия» в гуманитарных науках.
- Определение термина «текстуальная стратегия» в музыкознании.
- Факторы, влияющие на текстуальную стратегию: музыкальный дискурс, стилъ эпохи, уровень развития нотации, нотационные предпочтения композитора.

- 3 основные текстуальные стратегии. Старинная, классико-романтическая, новейшая текстуальные стратегии. Общая характеристика каждой из них.

3. Зарождение клавирного исполнительства, клавирное исполнительство в эпоху барокко.

- Характерность старинной текстуальной музыки для музыки эпохи барокко.
- аутентичное (исторически информированное) исполнительство.
- особенности исполнительской техники 16 века (приемы игры, аппликатурные принципы)
- отличия исполнительства на органе и клавесине;
- ведущие зарубежные и отечественные исполнители-аутентисты.

4. Интерпретация произведений И. С. Баха

- особенность музыки И. С. Баха;
- для каких инструментов писал И. С. Бах, чем они отличались от современных роялей и фортепиано;
- какой должна быть стилистически верная интерпретация произведения И. С. Баха (назвать основные аспекты и сложности);
- три метода интерпретации старинной музыки (музыки И. С. Баха);
- назвать основные редакции произведений И. С. Баха;
- известные интерпретаторы И. С. Баха;
- сравнительный анализ интерпретаций произведения И. С. Баха.

5. Интерпретация произведений Д. Скарлатти.

- цикл сонат Д. Скарлатти: общая характеристика стиля, концепция цикла, особенности фактуры и формы.
- черты барокко и классицизма в сонатах Д. Скарлатти
- орнаментика Д. Скарлатти;
- основные редакции произведений Д. Скарлатти;

- известные интерпретаторы произведений Д. Скарлатти;
- сравнительный анализ интерпретаций произведения Д. Скарлатти.

Темы 3 семинара

1. Музыка классицизма и классическая текстуальная стратегия

- Характерность старинной текстуальной стратегии для музыки венских классиков. Музыкальная практика классицизма в сравнении с практикой предыдущей эпохи.
- сыновья И. С. Баха и эволюция клавирного творчества;
- Ф. Э. Бах и его трактат.

2. Интерпретация произведений Й. Гайдна.

- Особенности музыкальной жизни в период творчества Й. Гайдна;
- общая характеристика фортепианного творчества Й. Гайдна
- фортепианные сонаты и концерты Й. Гайдна: особенности фактуры, гармонии, стиля;
- стилистические принципы интерпретации Й. Гайдна (темпо-ритм, артикуляция, динамика, агогика);
- орнаментика Й. Гайдна;
- редакции сонат Й. Гайдна;
- известные интерпретаторы произведений Й. Гайдна;
- сравнительный анализ интерпретаций произведения Й. Гайдна.

3. Интерпретация произведений В. А. Моцарта

- особенности музыки В. А. Моцарта;
- Моцарт-пианист, особенности его игры;
- звучность моцартовского инструмента на современных роялях и фортепиано;
- особенности интерпретации музыки В. А. Моцарта: штрихи и артикуляция, лиги, особенности ритмической записи, темповые обозначения (выбор темпа), динамика, орнаментика, педаль;

- основные редакции фортепианных произведений В. А. Моцарта;
- известные интерпретаторы В. А. Моцарта;
- сравнительный анализ интерпретаций произведения В. А. Моцарта.

4. Интерпретация произведений Л. ван Бетховена

- развитие фортепианного искусства в начале 19 века; усовершенствование рояля и изменения в ф-п исполнительстве;
- Бетховенские инструменты;
- Бетховен-пианист, особенности его игры;
- особенности бетховенской фактуры и музыкальной ткани;
- исполнение Бетховена: темпо-ритм, динамика, артикуляция, штрихи и агогика, аппликатура;
- педаль в произведениях Бетховена, как пользовался педалью автор?
- основные редакции произведений Л. ван Бетховена;
- исполнители произведений Л. ван Бетховена;
- сравнительный анализ интерпретаций сонаты Л. ван Бетховена.

Темык 4 семинара

1. Музыка романтизма и романтическая текстуальная стратегия

- Характерность романтической текстуальной стратегии для музыки западноевропейских и русских композиторов XIX-XX вв.
- Музыкальная практика романтизма в сравнении с практикой предыдущих эпох.

2. Интерпретация произведений Ф. Шуберта

- В чем особенность музыки Ф. Шуберта;
- особенности и сложности интерпретации музыки Ф. Шуберта;
- назвать известных интерпретаторов Ф. Шуберта;
- сравнительный анализ интерпретаций произведения Ф. Шуберта.

3. Интерпретация произведений К. Сен-Санса, Ф. Мендельсона, Р. Шумана

- В чем особенность музыки композитора

- особенности и сложности интерпретации его музыки
- сравнительный анализ интерпретаций произведения.

4. Интерпретация произведений Й. Брамса, Ф. Листа, Ф. Шопена

- Индивидуальные стилевые черты композитора
- Фортепианное творчество (основные произведения)
- Особенности фактуры, способы ее обогащения
- Задачи и проблемы исполнителя произведений
- Крупные интерпретаторы
- сравнительный анализ интерпретаций произведения

Темы 5 семинара

1. Русская школа

- интерпретация произведений Н. Глинки, М. Балакирева, М. Мусоргского И. Римского-Корсакова и А. Бородина.
- особенности фортепианной музыки Лядова, Глазунова, Метнера;
- интерпретация произведений С.Рахманинова, А. Скрябина.

2. Французские пианисты и композиторы конца XIX — начала XX века: Дебюсси, Равель.

3. Музыка второй половины XX века и новейшая текстуальная стратегия

Суть новейшей текстуальной стратегии музыки второй половины XX века.

4. Интерпретация произведений С. С. Прокофьева

Индивидуальные стилевые черты композитора;

- фортепианное творчество (основные произведения);
- особенности фактуры, гармонии;
- задачи и проблемы исполнителя произведений С. С. Прокофьева;
- крупные интерпретаторы;
- сравнительный анализ интерпретаций произведения С. С. Прокофьева.

5. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений Дж. Кейджа, К. Штокхаузена, П. Булеза, Л.Берио, Д. Лигети, С. Райха, С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Шнитке.

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика-XXI, 2005.
2. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика-XXI, 2004.
3. Как исполнять Моцарта. – М.: Классика-XXI, 2007.
4. Любимов А.Б. Бах после Баха // Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко // Научные труды Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. – М., 2001. С. 139-144.
5. Меркулов А. М. Фортепианные сюитные циклы Шумана: Вопросы целостности композиции и интерпретации. – М.: Музыка, 2006.
6. Мятлева Н.А. Исполнительская интерпретация музыки второй половины XX века: вопросы теории и практики. Дисс. ... канд. искусствоведения. – М., 2010.
7. Переверзева М. В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика: монография. – М.: Русаки, 2006.
8. Постмодернизм: Энциклопедия / Грицанов А.А., Можейко М.А.. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом; Яндекс, 2001; 2006.
9. Постмодернизм: Энциклопедия / Грицанов А.А., Можейко М.А.. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом; Яндекс, 2001; 2006.
10. Радвилович А. Ю. Инструментарий новой музыки второй половины XX века: на примере камерных жанров в творчестве зарубежных композиторов 1960-1980 гг.: Дис. ... канд. искусствоведения. – СПб, 2007.
11. Савенко С.И. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство XX века как искусство

интерпретации. Сборник статей. Нижний Новгород: ННГК им. М.И.Глинки, 2006. С. 318 - 332.

12. Бадура-Скода Е. и П. Интерпретация Моцарта. – М., 1972.

13. Григорьев В. Ю. Музыкальный романтизм: сущность стиля и проблемы интерпретации // Проблемы романтизма в исполнительском искусстве. Научные труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб. 6. – М.: НТЦ «Консерватория», 1994. С.3-26.

14. Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации: философский анализ. - Новосибирск: Наука, 1982.

15. Друскин М. С. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии и Германии XVI-XVIII веков. – Л., 1960.

16. Денисов Э. В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

17. Корыхалова Н. П. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике. – Л.: Музыка, 1979.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 10, ESET NOD32 Antivirus, PotPlayer, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Исполнительская интерпретация» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
212 ауд. 2/53	Рояль Эстония (1) Рояль Ферстер (1) Стол 2-х тумбовый (1) Стол журнальный (1) Шкаф металлический (1) Стул мягкий (2) Стул п/м (1) Стул Кадет (4) Стол ученический (1) Портреты композиторов (1) Шторы (3) Карнизы (3)
213 ауд. 2/54	Рояль Эстония (1) Рояль Ферстер (1) Стол однотумбовый (1) Сейф металлический (1) Стул Классик (2) Стул (4) Портреты композиторов (1)
214 ауд. 2/55	Рояль Ферстер (1) Рояль Август Ферстер (1) Клавесин Тирбах (1) Стол ученический (2) Стул п/м (4) Стул Классик (2) Стул Кадет (5) Портреты композиторов (5) Зеркало (1) Карнизы (3)
218 ауд. 2/60	Рояль Эстония-3 (1) Рояль Эстония (1) Шкаф книжный (1)

	Банкетки (1) Стул п/м (2) Стул Классик (3)
207 ауд. 2/50	Рояль Эстония (2) Стол ученический (2) Стул п/м (1) Стул Кадет (1) Портреты композиторов (2) Зеркало (1) Карнизы (3) Шторы шелковые (3) Набор корпусной мебели «Поляна»

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

При рассмотрении творчества выдающихся композиторов, корифеев фортепианной литературы, дается общая характеристика творчества великих мастеров, выделяются вопросы, связанные с интерпретацией сочинений. В связи с этим разбираются трактовки исполнителей – представителей различных художественных направлений, выделяются особенности прочтения авторского текста. Рассматриваются общие закономерности в исполнении сочинений разных эпох, стилей интерпретаторов, в свою очередь принадлежащих также к различным школам и стилевым направлениям. Важнейшая из этих закономерностей – принадлежность исполнительской интерпретации своему времени. Действительно, исполненное сочинение обнажает не только художественную позицию его интерпретатора, но и вскрывает отношение исполнителя к другим направлениям в исполнительстве, являясь по сути отражением современных ему эстетических воззрений в исполнительской практике. Поэтому вполне правомерно иногда конкретизировать анализ тенденций в современном исполнительстве – обратиться к интерпретациям одного произведения разными исполнителями: такой анализ всегда дает яркую, рельефную картину различий в прочтении авторского текста.

Фортепианное наследие некоторых композиторов, не рассматривающееся в общих курсах истории музыки, иногда представляет для специалиста-пианиста значительный интерес, если не во всем объеме, то в отношении сочинений, ставших репертуарными. Характеристики, а также вопросы, связанные с исполнением таких сочинений, выносятся на рассмотрение изучающих историю фортепианной музыки.

Значительное внимание уделяется редакциям различных сочинений. Возрастающее внимание к оригинальному тексту музыкальной классики – отличительная особенность современного этапа развития исполнительского искусства. Парадоксально, но именно интенсивное развитие практики редактирования содействует осознанию значимости текста. При появлении большого количества редакций все больше накапливается разночтений в сфере исполнительских указаний, поэтому обучение грамотному анализу различных редакций, в том числе уртекста – как «авторской» редакции также входит в круг вопросов, рассматриваемых в процессе изучения курса. В некоторых случаях раскрытие тайны авторского текста может быть осуществлено при помощи бесценного в истории исполнительства наследства – звучащих авторских интерпретаций, в которых широко представлена многогранность воплощения схематических текстовых указаний, что всегда является блестящим доказательством возможностей многозначного прочтения текстовых данных исполнителем. Имеющиеся в фондах записи исполнения своих фортепианных сочинений такими выдающимися мастерами как Скрябин, Рахманинов, Метнер, Дебюсси, Сен-Санс, Прокофьев, Шостакович и др. являются неоценимым материалом для исполнительских исследований по истории фортепианного искусства.

Обширна и литература, помогающая в изучении истории пианизма. Побуждая молодых музыкантов к самостоятельному изучению литературного наследия выдающихся мастеров, обобщающих их исполнительский и педагогический опыт, курс истории фортепианного исполнительства ставит

целью воспитание мыслящего, профессионального грамотного, заинтересованного в развитии своей личности музыканта.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов является важной составной частью процесса подготовки будущих специалистов. Цели ее основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Домашняя работа по курсу «Исполнительская интерпретация» включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам, анализ музыкального материала и исполнительская работа над музыкальными произведениями в соответствии с приобретенными теоретическими знаниями. Такой тип работы особенно важен для студентов. Он направлен на более глубокое и результативное освоение репертуара, изучаемого в специальных классах. Позволяет по-новому осмыслить исполняемые произведения, поставить и решить более сложные художественные задачи.

В процессе освоения курса желательно использовать не только указанные учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

Самостоятельная работа студента по данному курсу «Интерпретация музыкальных произведений» включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам, анализ музыкального материала и исполнительская работа над музыкальными произведениями в соответствии с приобретенными теоретическими знаниями. Такой тип работы особенно важен для студентов. Он направлен на более глубокое и результативное

освоение репертуара, изучаемого в специальных классах. Позволяет по-новому осмыслить исполняемые произведения, поставить и решить более сложные художественные задачи.

В процессе освоения курса желательно использовать не только указанные учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

Вопросы к самостоятельной проработке курса «Интерпретация музыкальных произведений»:

1. Понятие «интерпретация» в точных, естественнонаучных и гуманитарных науках.
2. Три смысловые грани термина «интерпретация» в музыковедении.
3. Аспекты изучения исполнительской интерпретации.
4. Ведущие музыковедческие работы по проблемам исполнительской интерпретации.
5. Роль интерпретации в исполнительском творчестве.
6. Проблема аутентичного исполнительства.
7. Изучение исполнительских интерпретаций ведущих пианистов.

Дополнительная литература для самостоятельного изучения

1. Лайнсдорф Э. В защиту композитора: альфа и омега искусства интерпретации. – М.: Музыка, 1988.
2. Носина В. Б. Символика музыки И.С.Баха и ее интерпретация в «Хорошо темперированном клавире». – М.: ГМПИ им.Гнесиных, 1991.
3. Переверзева М. В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика: монография. – М.: Русаки, 2006.
4. Проблемы стиля и интерпретации музыки барокко // Научные труды Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сборник – М.: Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 2001.

6. Соколов А. С. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М.:Музыка, 1992.
7. Хитрук А. Ф. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство. – М.: Классика-XXI, 2007.
8. Холопов Ю. Н. Новый музыкальный инструмент: рояль // М. Е. Тараканов: Человек и Фоносфера. Воспоминания. Статьи. Материалы конференции «Фоносфера – человек – общество». – М., – СПб., 2003. С.252-271.