

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

КАФЕДРА ИСТОРИИ, ТЕОРИИ МУЗЫКИ И КОМПОЗИЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

Ю. В. Ляшенко

« 31 »

2021 г.

МП

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»**

Направление подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль: Оркестровые струнные инструменты;
оркестровые духовые и ударные инструменты; баян,
аккордеон и струнно-щипковые инструменты;
инструменты эстрадного оркестра;
фортепиано

Образовательная программа: Магистратура

Форма обучения: Очная

Донецк 2021

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №815 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Минюсте РФ 13.09.2017 г., регистрационный № 48165); Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР №1171 от 10.11.2017 г., зарегистрированного в Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики 16.01.2018 г., № 2429 (с изменениями); учебного плана и основной образовательной программы специальности / направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, разработанных в ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» и утвержденных Ученым Советом Академии (протокол № 13 от 23.06.2021 г.).

Разработчик:

канд. искусств.

Е. С. Бабенко

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева»

Протокол № 1 от « 31 » августа 2021 г.

Заведующий кафедрой

Р. Н. Качалов

СОГЛАСОВАНО

Декан оркестрового факультета

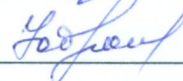
« 31 » августа 2021 г.

Л. В. Кнышева

Декан исполнительского факультета

« 31 » августа 2021 г.

Ю. К. Дробот

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Зав. кафедрой (подпись)	Председатель УМО (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№__ от__			
2		№__ от__			
3		№__ от__			
4		№__ от__			
5		№__ от__			

© Бабенко Е.С., 2021 г.

© ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», 2021 г.

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1. Цели 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
5.1. Содержание лекционных занятий	8
5.2. Содержание практических занятий	12
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	14
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	14
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	14
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	14
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	15
8.1. Методические рекомендации преподавателям	15
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	16

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Сформировать у магистров креативное мышление, помогающее нацелить знания, полученные в процессе обучения по специальности, и новые знания данного курса для осуществления профессиональной деятельности в основных направлениях: наука, исполнительство, педагогика.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- ознакомить ассистентов-стажеров с основными тенденциями и направлениями современной исполнительской музыкальной культуры;
- привить навыки работы со специальной литературой и электронным контентом (в сетевых ресурсах и в учебном контенте курса);
- сформировать навыки анализа исполнительской интерпретации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Интерпретация музыкальных произведений» входит в блок «ФТД. Факультативы» учебных планов по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Интерпретация музыкальных произведений» направлен на формирование следующих компетенций.

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	Знать: <ul style="list-style-type: none">– методологию системного подхода;– основные методы поиска, критического анализа и синтеза информации.
		Уметь: <ul style="list-style-type: none">– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;– критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по глобальным проблемам существования человечества.– осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта.
		Владеть: <ul style="list-style-type: none">– технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний;– навыками системного и критического анализа;– технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: <ul style="list-style-type: none">– принципы планирования в сфере профессиональной деятельности;

		<ul style="list-style-type: none"> – методы решения поставленных задач; – методику поиска правовых и нормативных документов, регламентирующих решение поставленной задачи.
		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выработать стратегию и тактику управления проектом на всех этапах жизненного цикла; – прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности и находить пути выхода из них; – выявлять ресурсы, необходимые для решения поставленной задачи с учетом имеющихся ограничений.
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками постановки задач и определения перспектив профессиональной деятельности; – методами планирования поэтапного продвижения к намеченной цели; – навыками формирования алгоритма решения поставленных задач
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – механизмы процессов саморазвития и самореализации личности в различных сферах деятельности; – технологию, методику и критерии самооценки. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определять приоритетные направления своей профессиональной деятельности; – избирать пути ее совершенствования на основе адекватной самооценки; – планировать самостоятельную деятельность в соответствии с актуальными профессиональными задачами. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – методами анализа своих возможностей; – культурой гуманитарного мышления, – методиками саморазвития и самореализации; – способностью планировать собственную учебную и профессиональную деятельность с учётом своих психофизиологических особенностей.
ОПК-1	Способен анализировать тенденции и направления исполнительских искусств в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – этапы развития художественной культуры в историческом контексте; – классификации жанров, направлений и стилей различных видов искусства <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обобщать полученную информацию;

	культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	— сочетать логический, исторический, эстетический и социологический подходы в оценке музыкальных явлений современного искусства.
		<p>Владеть:</p> <p>— методами анализа и обобщения информации;</p> <p>— практическими навыками оценки исполнительской интерпретации музыкальных произведений прошлого и настоящего времени.</p>

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
Лекционные занятия	18	18
Практические (семинарские) занятия	18	18
Самостоятельная работа	72	72
Вид промежуточной аттестации		Экз.
Общая трудоемкость – час/ экз. ед.	72/2 з.е.	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план

№	Наименование тем	Всего часов	Лекц. Зан.	Практ. зан.	СРС
І. Современная культура музыкального исполнительства					
1.	Музыка в современной культуре. Форматы театральной постановки, концерта, театрализованного и концертного шоу	6	2		4
2.	Интерпретация – метаморфозы в современной культуре. Романтическое и аутентичное направление в исполнительской традиции XX – XXI века	6	2		4
3.	Выдающиеся мастера отечественного исполнительства	6	2		4
4.	Знаковые фигуры зарубежного исполнительства	6	2		4
5.	Семинар 1. Театрализованные концерты и шоу из произведений музыки академической традиции	6		2	4
6.	Семинар 2. Портреты отечественных пианистов, струнников, певцов, дирижеров разных поколений (в том числе, за рубежом)	6		2	4

7.	Семинар 3. Портреты зарубежных пианистов, струнников, певцов, дирижеров разных поколений – стили и индивидуальности	6		2	4
8.	Тест 1. Оперные и балетные постановки – традиции и новаторство	6		2	4
II. Методика анализа исполнительской интерпретации					
9.	О специфике музыкальной интерпретации. Интонационная природа музыки	6	2		4
10.	Семинар 4. Музыкальное произведение как объект интерпретации	6		2	4
11.	Общие вопросы семантики исполнительских средств	6	2		4
12.	Методы анализа интерпретации фортепианной, струнной, оркестровой музыки	6	2		4
13.	Анализ интерпретации в опере и вокальных жанрах	6	2		4
14.	Исполнительский стиль на примере интерпретаций в инструментальном концерте и симфонических жанрах	6	2		4
15.	Семинар 5. Эмпирический и концептуальный анализ; «копирование» интерпретации в информационную эпоху	6		2	4
16.	Семинар 6. Классицистский репертуар во второй половине XX в. и в XXI в.	6		2	4
17.	Семинар 7. Инструментальный концерт в сравнительном анализе исполнительских версий	6		2	4
18.	Тест 2. Особенности интерпретации виртуозного репертуара в творчестве современных пианистов	6		2	4
Итого:		108	18	18	72

Всего в курсе два тематических блока: «Современная культура музыкального исполнительства»; «Теория анализа исполнительской интерпретации». По каждому предусмотрены лекции и семинарские занятия.

Лекции подразумевают широкое использование электронных иллюстраций (проектор и экран). В связи с принципиальной возможностью создания электронного контента по всему теоретическому курсу и по мере осуществления этого проекта аудиторные лекции могут быть еще немного сокращены. Но в целом реальные публичные лекции не стоит замещать полностью дистанцированием информации от преподавателя. В аудиторной лекции неизбежны, вопросы, дополнительные разъяснения, желательны элементы дискуссии и т.п. Вместе с тем электронный курс дает возможность повторного самостоятельного возвращения к пройденному материалу (в случае пропуска лекции).

Семинарские занятия представляют собой мобильную часть курса, которую можно менять каждый год в зависимости от конкретного контингента группы, публикаций новых материалов. В данном РПД предложены ориентировочные темы семинаров.

5.1. Содержание лекционных занятий

Раздел 1. Современная культура музыкального исполнительства

Тема 1. Музыка в современной культуре. Форматы театральной постановки, концерта, театрализованного и концертного шоу

Современная концертная культура – рубеж XX- XXI вв. Академические традиции исполнения. Преобладание классического и романтического репертуара в программах солистов и оркестров, в оперном и балетном театре. Программы музыкантов разных поколений: виртуозные транскрипции и импровизации. Конкурсы и фестивали. Критика и просветительские ресурсы в Сетевых источниках.

Театрализация и формат шоу в современном исполнительстве. Флэш-моб, комические и иронические программы, визуализации и инсталляции. Слово в инструментальных концертах. Оупенэйр-концерты: Шёнбрюн, Вальдбюне и др.

Тенденции в современном оперном театре. Спутниковые трансляции в кинотеатрах: Мет, Ла Скала, Ковент Гарден. Модернизация классического репертуара.

Балетные постановки на инструментальные сочинения: история и современность.

Тема 2. Интерпретация – метаморфозы в современной культуре.

Романтическое и аутентичное направление в исполнительской традиции XX – XXI века

Альтернативы: демонстрации виртуозности и интерпретации. Закат романтического исполнительства в XXI столетии и интерес к романтическим фигурам прошлого столетия в записи. Романтические отечественные и зарубежные музыканты инструменталисты старшего и среднего поколения (Д. Башкиров, Г. Соколов, Д. Алексеев, М. Плетнёв, М. Венгеров, Л. Кавакос). Азиатские музыканты на конкурсах и концертной сцене. Принципы и ценности романтического стиля в оперном театре. Режиссура в оперном театре (С. Морабито, Ж-П. Поннель, Ф. Дзефирелли, Д. Бертман)

Тема 3. Выдающиеся мастера отечественного исполнительства

Показ электронных проектов с комментарием и обсуждением.

Бакк В. Забытая звезда. – Оксанич Е. - 2011

Борис Березовский. «Игрок». – Максютенко А. – 2012

«Баян-Микс». – Никитина С. – 2012

Элисо Вирсаладзе. Портрет пианистки. – Швангирадзе А. – 2012

Алексей Султанов Право быть самим собой. – Подпоринова Л. – 201

Тема 4. Знаковые фигуры зарубежного исполнительства

Показ электронных проектов с комментарием и обсуждением.

Сарасате П. Цыганские напевы (Ваша Пршигода, Яша Хейфец, Иегуди Менухин, Ицхак Перлман, Леонид Коган, Джошуа Белл). – Петровский. – 2009

Дирижёры симфонического оркестра (Р. Шайи, С. Рэттл, С. Озава, М. Янсонс, В. Гергиев).

Red Priest. Британский камерный ансамбль. – Лазаренко М. - 2011

Марта Аргерих. Портрет пианистки. – Филимонова К. – 2011

Оперы Вагнера в театре Байрейта и Альберт-холле.

Раздел 2. Методика анализа исполнительской интерпретации

Тема 5. О специфике музыкальной интерпретации. Интонационная природа музыки

Общее понятие интерпретации. Интерпретация и герменевтика: общность и отличия. Различие между музыкальной интерпретацией и анализом музыкальных произведений. Определение понятия «музыкальное интерпретирование».

Эстетичное определение интонации. Общее понятие интонационности. Отличия проявлений интонационности в музыке

Тема 6. Общие вопросы семантики исполнительских средств

Исполнительские средства – особые интонационные «знаки», которые образуют определенного рода самостоятельный целостный организм. Необходимость разделения

знаков *музыкального языка* (как системы специфического кода для хранения и передачи музыкальной информации) и интонационных знаков – знаков кода музыкально-речевого интонирования. Они крайне *неполно, приблизительно* отражены в нотной записи. Только звуковая фиксация музыки, предоставляющая более полную модель текста (чем нотная запись) во всем многообразии его интонационных средств позволяет вести более систематическое наблюдение за *инвариантами интонирования*.

Музыкальное *интонирование* как *произнесение* разного рода музыкальных единиц во всех слоях ткани. Связь в узком смысле слова с речевыми моделями. Темп музыки, краска голоса (человека и инструмента), громкостная динамика и артикуляция (логика членения на мотивы) управляются и подсознательно, и рационально психологическими механизмами отождествления с эталонами речи.

В систему эстетических регламентов и предпочтений интерпретация музыкального произведения как неповторимость звукового воплощения и особенно «перевоплощения» входит достаточно поздно. Похоже, что так можно строго характеризовать исполнение музыки только в XX веке. До тех пор речь шла о виртуозности и «инвенторности» исполнения артиста, чаще всего и композитора в одном лице – Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Паганини, Рубинштейн. Бесчисленное множество воспроизведений одних и тех же текстов в минувшем столетии сформировало иные слушательские установки: требование оригинальной, самостоятельной, неповторимой звуковой формы произведения. В этом же веке потребовалась и переориентация педагогики с индивидуальной виртуозной техники на индивидуальность «прочтения» музыкального текста. Интонационные средства стали не просто осознаваться, они стали и развиваться, расширяться, разветвляться, детализироваться.

Подходы к процедуре анализа: выделение единиц, групп и классов единиц. Все многообразие средств звукового воплощения, звуковой реализации музыкального текста должно быть сведено к четырем сферам, определяющим природу музыкально-речевого интонирования:

- темп;
- окраска звука;
- динамика;
- артикуляция.

Артикуляция как «партитура» членений музыкального текста на мотивы, подробный план микро и макро цезур в звуковой ткани. «Образ», модус национальной речи – производное культуры общества определенного исторического среза, определяется высшим уровнем обобщения, которым оказывается символ. Национальная речевая синтагматика – огромный пласт исследований, требующий накопления колоссальной базы анализов отдельных исполнительских «речевых актов» и их группировки классификации

Интонационные средства описаны в теоретической литературе – и в отечественной, и в переводной: Н. Гарбузова о зонной природе слуха, И. Браудо об артикуляции, Е. Назайкинского о темпе и о звуке, В. Холоповой о ритме.

Тема 7. Методы анализа интерпретации фортепианной, струнной, оркестровой музыки

Эта тема раскрывается в обсуждениях электронных проектов.

Бакхауз В. Чувство или разум. – Якимович К. - 2011

Бах И. С. Партита № 3 E-dur. BWV 1006 (Пикайзен, Сарасате, Хейфец, Грюмбо, Зейтмаер). – Грачев. - 2009

Брамс И. Соната для скрипки и фортепиано № 3 op.108. (Шеринг-Рубинштейн, Менухин-Менухина, Ойстрах-Рихтер). – Музыка Д. – 2009

Боттезини Дж. Концерт №2, h-moll для контрабаса (Людвиг Штрейхер, Стефан Адельман, Рустам Габдулин). - Парфенов А. – 2009

Анна Булкина. Автопортрет. – Булкина А. – 2011

Лист Ф. Мефисто-вальс (Л. Берман, В. Горовиц, М. Плетнев, Д. Мацуев). – Пчелинцева Г. – 2009
Иво Погорелич. Две жизни. – Зорина Е. – 2012

Тема 8. Анализ интерпретации в опере и вокальных жанрах

Показ электронных проектов с комментарием и обсуждением.

Чайковский П. Ария Ленского (Козловский, Лемешев, Атлантов, Доминго). – Иванчей Д. - 2012

Гендель Г. Арии Ксеркса из оперы «Ксеркс». - Гридина Ю. – 2012

Тема 9. Исполнительский стиль на примере интерпретаций в инструментальном концерте и симфонических жанрах

Показ электронных проектов с комментарием и обсуждением.

Дирижёры симфонического оркестра (Р. Шайи, С. Рэттл, С. Озава, М. Янсонс, В. Гергиев).

Анджела Хьюитт - Зачиняева Я. – 2012

Иво Погорелич. Две жизни. – Зорина Е. – 2012

5.2. Содержание практических занятий

Семинар 1. Театрализованные концерты и шоу из произведений музыки академической традиции.

Проводится в форме «ток-шоу». Составляется сценарий на тему: «Театрализованные концерты и шоу из произведений музыки академической традиции». Заранее готовятся несколько активных выступающих, транслирующих противостояния в понимании проблемы.

Семинар 2. Портреты отечественных пианистов, струнников, певцов, дирижеров разных поколений (в том числе, за рубежом)

Этот семинар проводится фактически изнутри **Лекции 3** (ориентировочно 1 час отводится на информацию преподавателя и 3 часа на семинар)

Семинар 3: Портреты зарубежных пианистов, струнников, певцов, дирижеров разных поколений

Как и предыдущий семинар, проводится слитно с **Лекцией 4**. Указанный электронный контент ежегодно обновляется за счёт новых проектов студентов и аспирантов.

Семинар 4. Музыкальное произведение как объект интерпретации

Проводится в форме «ток-шоу». Заранее готовятся несколько активных выступающих, транслирующих проблемы: «Понятия “музыкальное произведение” в различных музыковедческих трактовках; Определения факторов целостности музыкального произведения; Музыкального произведения-принципа и музыкального произведения-данности; Особенности интерпретация «Гольдберг-вариаций» Й. С. Баха Г. Гульдом с точки зрения его концепции «Философии грамзаписи».

Семинар 5. Эмпирический и концептуальный анализ; «копирование» интерпретации в информационную эпоху

Обобщение интонационных знаков в эмпирической «инвентаризации» набросков аналитических эскизов с электронной иллюстрацией для будущего аттестационного проекта. Поиски принципов концептуального истолкования интерпретации приёмом идентификации с описанными в литературе чертами стилей, школ, индивидуальностей. Обзор современной критики и рецензий на концерты по материалам Сетевых ресурсов, включая форумы и обсуждения на специализированных сайтах.

Обсуждение исполнений азиатских пианистов, скрипачей, вокалистов. «Угадывание» эталонов для подражания.

Семинар 6. Классицистский репертуар во второй половине XX в. и в XXI в.

Особое значение изучения речевых этикетов и стилей вокального интонирования. Сравнение оперных постановок Моцарта второй половины XX века и нового столетия с исполнением фортепианных, струнных жанров, оркестровых сочинений и концертов. Исполнители Бетховена в сравнении с динамикой интерпретаций Генделя, романтического вокального репертуара. Аутентические модели исполнения Бетховена.

Семинар 7. Инструментальный концерт в сравнительном анализе исполнительских версий

Демонстрация эскизов к аттестационному проекту. Сравнительный анализ исполнения скрипичных и фортепианных концертов Бетховена, Мендельсона, Брамса, Чайковского, Сибелиуса. Исполнители в сериях подборок: скрипачи Крейслер, Менухин, Ойстрах, Кремер, Венгеров, Репин, Капусон; пианисты Рахманинов, Горовиц, Поллини, Кляйберн, Ашкенази, Плетнёв, Мацуев, Березовский, Володось, Ланг-Ланг, Юйя Вонг...

Тест 1: Оперные и балетные постановки – традиции и новаторство

Тест проводится в бумажной форме ответов на предъявленные видео фрагменты из постановок опер современными режиссёрами в сравнении с корифеями XX века (Караян, Дзефирелли, Поннель, Брук, Росси, Морабито, Бертман, Черняков, Любимов) и постановок современных балетмейстеров в сравнении с италорическими шедеврами (Фокин, Ратманов, Лиёпа, Бёжар, Пети, Покровский, Шуинар, Кириан).

Тест 2. Особенности интерпретации виртуозного репертуара в творчестве современных пианистов

На бумажных бланках записываются ответы на вопросы по предъявленным видео и аудио фрагментам.

Основная форма – определение исполнителя в аудио записи (с определённым процентом видео). Самая важная задача – определить источник подражания по стилю и в буквальной копии у современных «виртуозов».

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

Основная литература

1. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство и педагогика: учебник для вузов / Г. М. Цыпин. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 187 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-10617-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/430921>.

Дополнительная литература

1. Слуцкая, Л. Е. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта московской консерватории: учебное пособие для вузов / Л. Е. Слуцкая; под редакцией Г. М. Цыпина. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 109 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-07468-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442168>.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

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

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

Для освоения дисциплины «История музыкально-исполнительского искусства: теория интерпретации» 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
419 ауд. 4/4	Стол ученич.(10) Стул дерев. (20) Доска .(1) Компьютер (1) Пианино Petrof (1)
Читальный зал 1/5	Шкаф 2-х дв. (8) Стол СО (25) Стол комп. (4) Рабочее место-стойка (1) Тумба, 3 полки (1) Кресло комп. (1) Стул ткань сер. (43) Шкаф-витрина (2) Шкаф каталож.80х60 10 шт. Шкаф каталож.60х45 (4) Шкаф каталож.110х50 (2) Тумба под комп. (1) Жалюзи (1) Жалюзи дверн.(2) Стол с 2-мя полк. (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Данная программа строится в плане эксперимента по модульному принципу. Это означает внутреннее членение материала на самостоятельные тематические блоки, единые по материалу и содержанию знаний. На практике возможно осуществление курса как традиционное, так и экспериментальное – в модулях.

Всего в курсе два тематических блока: «Современная культура музыкального исполнительства», «Методика анализа исполнительской интерпретации».

По каждому предусмотрены лекции и семинарские занятия.

Лекции подразумевают широкое использование электронных иллюстраций (проектор и экран). В связи с принципиальной возможностью создания электронного контента по всему теоретическому курсу и по мере осуществления этого проекта аудиторные лекции могут быть еще немного сокращены.

Но в целом реальные публичные лекции не стоит замещать полностью дистанцированием информации от преподавателя. В аудиторной лекции неизбежны

вопросы, дополнительные разъяснения, желательны элементы дискуссии и т.п. Вместе с тем электронный курс дает возможность повторного самостоятельного возвращения к пройденному материалу, предоставляет информационное обеспечение заочным аспирантам (а также в случае пропуска лекции).

Семинарские занятия представляют собой мобильную часть курса, которую можно менять каждый год в зависимости от конкретного контингента группы, публикаций новых материалов.

Традиционное обучение подразумевает последовательное изучение двух блоков программы (разделов) в рамках единого курса. Принцип модульной организации дает возможность магистрам изучить предложенные блоки по выбору в свободном порядке с увеличением времени на самостоятельную работу и специальной проработкой контрольно-проверочных форм, а также итоговой аттестации.

В данной программе показана линейная последовательность курса. Модульный принцип изложен в общем подходе – предложением промежуточных контрольных тестов. В занятиях, традиционно именуемых семинарами, удельный вес аудиторных презентаций (выступлений с самостоятельно подготовленной темой) значительно увеличивается. Современные технологии обеспечивают возможность отвлечения теоретического знания от устной лекции в аудитории (передаче в электронный банк). Это позволяет модули сделать принципиально практическими занятиями. Тем более это естественно с магистрами – специалистами, конкретно нацеленными на практическую деятельность.

Направленность курса на развитие практических навыков диктует выбор форм работы – сочетание лекционных и семинарских часов. Их распределение отражено в *Тематическом плане курса*. Лекции преподавателя с мультимедийной презентацией имеют двойное назначение: служить образцом для выступления магистра на семинаре и составлять Контент для самостоятельной работы в случае невозможности посещать лекционные занятия. Особенно удобной такая форма может быть при организации элементов дистанционного обучения.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Перечень типов тем устного выступления с иллюстрацией (по выбору магистра)

Презентация одного исполнителя

Композитор в разных исполнениях

Музыкальный стиль в исполнительских версиях (классический, романтический, современная музыка)

Аутентичное исполнительство

Версии (аранжировки, транскрипции) произведений

Комментарий к подготовке устного выступления с презентацией

Устное выступление (доклад) представление материала по одной из выше обозначенных тем: комментарий звуковых, видео иллюстраций и постановка вопросов для обсуждения в аудитории. Объем текста доклада – 2000 – 3000 знаков.

Подборка иллюстраций (ярких фрагментов) должна быть представлена на электронном носителе (флэшдиске, съемном HD, CD или DVD диске). Можно представить все иллюстрации на своем ноутбуке. Для полноты информации желательны фото, цитаты из прессы или иных источников. Возможны необходимые для наглядности нотные тексты (отсканированные, в PDF).

Весь материал может быть оформлен как презентация в Power Point. Это требование необязательно.

Сравнительный анализ интерпретаций одного произведения (требования)

Для работы избирается одно произведение минимум в четырех исполнительских версиях (миниатюра, одна часть концерта или симфонии, ария, оперный ансамбль). Желательно сопоставление российских и зарубежных исполнителей; обязательна дистанция во времени исполнения (около сорока лет).

Работа представляет собой аналитический очерк с аудио, видео иллюстрациями. Небольшой фрагмент текста посвящается характеристике произведения и информации об исполнителях. Основной текст – анализ интерпретации с подробным комментарием отдельных фрагментов (для демонстрации анализа произведение разрезается на фрагменты в звуковом или видеоредакторе; видео – необязательно). Окончательное представление работы возможно в оформительской программе презентаций (Power Point) или отдельной папкой иллюстраций и текста в Word'e. Общий объем текста – около 20 000 знаков.

Анализ интерпретаций представляет собой разбор исполнительских средств:

- темп и агогические детали;
- динамика и динамические нюансы;
- тембровые (звуковые) краски – туше, педаль, штрихи, спецэффекты и т.п.;
- артикуляция.

По всем этим пунктам обязательные обобщения – содержательная оценка интерпретации (образный характер, интонационные особенности, стилистика). Возможны сравнения исполнений с редакциями нотного текста