

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

Рабочая программа дисциплины

«Теория музыкальной интерпретации»

в рамках программы подготовки кадров высшей квалификации – программы ассистентуры-стажировки по специальностям:

53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)

53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)

53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Квалификации:

«Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»

«Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»

Уровень образования – высшее образование

Нормативный срок обучения – 2 года

Челябинск

Рабочая программа предназначена для ассистентов-стажеров по направлению подготовки специальностей и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям: 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Разработчик: **Валеева Ф. Х.**, кандидат педагогических наук, профессор, зав. кафедрой фортепиано

Содержание

1. Пояснительная записка
 - Цель и задачи освоения учебной дисциплины
 - Место дисциплины в структуре образовательной программы
 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 - Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
2. Содержание дисциплины – темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и видов самостоятельной работы обучающихся
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Пояснительная записка

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Дисциплина «Теория музыкальной интерпретации» предназначена для ассистентов-стажеров по направлениям подготовки специальностей 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Целью дисциплины «Теория музыкальной интерпретации» является подготовка высококвалифицированных музыкантов, владеющих системой научных знаний о сущности, закономерностях, этапах развития теории музыкальной интерпретации; воспитание самостоятельности научного и творческого мышления, способности к аналитическому восприятию исполнительского искусства.

Задачами дисциплины являются овладение методами различных видов анализа нотного и исполнительского текста; углубленное изучение вопросов музыкальной интерпретации, освоение ее теоретических аспектов с целью использования полученных знаний в дальнейшей практической исполнительской и педагогической практике.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина ВЧ.АС.01 «Теория музыкальной интерпретации» входит в вариативную часть первого блока программы обучения ассистентов-стажеров по специальностям 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства ЮУрГИИ.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина «Теория музыкальной интерпретации» способствует формированию универсальных и профессиональных **компетенций**, предусмотренных ОПОП по специальностям 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по

видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

- овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);

- видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

- анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК- 3);

- аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);

- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6).

В результате освоения дисциплины «Теория музыкальной интерпретации» ассистент-стажёр должен:

знать основные вопросы теории интерпретации, исторические аспекты становления теории интерпретации, основные исследования, посвященные проблемам исполнительской интерпретации, тенденции современной исполнительской практики;

уметь объективно выстраивать и обосновывать возможные варианты исполнительского прочтения музыкальных произведений, работать со специальной литературой, аудио- и видеоматериалами;

владеть навыками исполнительского анализа музыкального произведения, направленного на выработку собственной индивидуальной интерпретации, методами сравнительного анализа различных исполнительских интерпретаций

Перечень планируемых результатов обучения

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
УК-1 способность овладевать		Знает: -сущность и социальную значимость своей будущей профессии;

<p>информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности</p>		<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - представлять результаты своей работы; - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации; - оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками познавательной активности, позволяющей проявлять устойчивый интерес к будущей профессии;
<p>УК-2</p> <p>способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>		<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и способы выполнения профессиональных задач; - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать со справочной литературой, - использовать информационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности, - организовать собственную деятельность; - интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками планирования и анализа результатов деятельности - опытом осмысления фактов, событий, явлений в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте
<p>УК-3</p> <p>Способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской)</p>		<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и способы выполнения профессиональных задач; - исторические факты, события в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте , - методы и способы формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать в коллективе,

<p style="text-align: center;">УК-4</p> <p>Способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры</p>		<ul style="list-style-type: none"> - определять методы и способы выполнения профессиональных задач; - оценивать эффективность и качество выбранных методов решения задач в педагогической и концертно-исполнительской деятельности, - формировать суждения по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; - навыками анализа исходных данных в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - современные тенденции и явления в сфере профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте - методы и способы выполнения профессиональных задач <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры; - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - оценивать эффективность и качество выбранных методов решения задач, <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; - навыками планирования и анализа результатов деятельности
Профессиональные компетенции		
<p style="text-align: center;">ПК-6</p> <p>способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>		<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способы и методы создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Теория музыкальной интерпретации» составляет 72 часов (2 ЗЕТ). По окончании курса проводится зачет (без оценки).

Объем дисциплины	Всего
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/часы	2/72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), всего	36
Аудиторная работа по учебному плану (всего):	36
в том числе:	
Лекции	6
Практические занятия	30
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	36
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет в конце второго года обучения)	
Год обучения	2

Для реализации Программы дисциплины ВЧ.АС.01. «Теория музыкальной интерпретации» установлены следующие виды учебных занятий ассистентов-стажеров:

- мелкогрупповые (от 2 до 14 человек)

Основными активными формами обучения дисциплине «Теория музыкальной интерпретации» являются лекция, практические занятия и семинар, самостоятельная работа.

Лекция

При обучении используются различные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к дисциплине), подготовительная (подготавливающая к усвоению более сложного материала), интегрирующая (анализирующая и обобщающая пройденный материал), установочная (стимулирующая обращение ассистента-стажера к источникам информации для последующей самостоятельной работы), междисциплинарная.

Содержание и структура материала лекций направлены на формирование у ассистентов-стажеров соответствующих компетенций и соотносятся с методами контроля.

Практические занятия и семинары

Эти методы обучения проходят в разных диалогических формах – дискуссий, методико-исполнительского анализа музыкальных произведений, выполнения различных творческих заданий. К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики. В рамках курса могут проходить мастер-классы специалистов.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров является обязательной частью профессиональной подготовки, выполняемая вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа выполняется в репетиционных аудиториях, читальном библиотечном зале, в компьютерном классе, в домашних условиях. Самостоятельная работа ассистентов-стажеров подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к фонотеке, учебной и учебно-методической литературе, аудио и видеоматериалам, конспектами.

В процессе изучения дисциплины используются, кроме традиционных, интерактивные образовательные технологии:

традиционные технологии: практические занятия (мелкогрупповые): изучение методической, научной литературы; слуховой анализ, аудио и видеопросмотр концертных программ ведущих отечественных и зарубежных исполнителей по всем темам курса;

инновационные технологии: анализ конкретной ситуации (индивидуальный или коллективный разбор учебных и публичных выступлений студентов, мастер-классов ведущих педагогов, концертов мастеров искусств);

интерактивные технологии: работа в малых группах (дискуссии, дебаты); посещение творческих встреч и мастер-классов ведущих специалистов; использование средств мультимедиа (самостоятельная работа в фонотеке и кабинете информатики).

Содержание дисциплины – темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и видов самостоятельной работы обучающихся

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

п/п	Наименование разделов, тем дисциплины	Объем в часах по видам работы				Формы контроля успеваемости
		Всего	Лекционных	Семинаров и практических	Самостоятельная работа	
1.	Академическое музыкальное искусство как форма художественной деятельности			4	5	Ответы во время устного опроса
2.	Музыкальная интерпретация: исторический аспект		2	2	5	Ответы во время устного опроса
3.	Виды музыкальной деятельности: композитор-исполнитель-слушатель		2	4	5	Ответы во время устного опроса
4.	Теоретические основы музыкальной интерпретации		2	2	5	Ответы во время устного опроса
5.	Составляющие интерпретаторского процесса		-	6	5	Ответы во время устного опроса
6.	Музыкант-интерпретатор и музыкальное исполнение		-	6	5	Ответы во время устного

						опроса
7.	Направления исследований различных вопросов исполнительской интерпретации			6	6	Ответы во время устного опроса
	Всего	72	6	30	36	

Виды учебной работы

Темы	Количество аудиторных часов	Вид учебной работы	Формы самостоятельной работы	Формы контроля
Академическое музыкальное искусство как форма художественной деятельности	4	Практическое занятие		
Музыкальная интерпретация: исторический аспект	4	Лекция Практическое занятие	Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение	Ответы во время устного опроса
Виды музыкальной деятельности: композитор-исполнитель-слушатель	6	Лекция Практические занятия	Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение	Ответы во время устного опроса
Теоретические основы музыкальной интерпретации	4	Лекция Практические занятия	Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение	Ответы во время устного опроса
Составляющие интерпретаторского процесса	6	Практические занятия	Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное	Ответы во время устного опроса

			изучение	
Музыкант-интерпретатор и музыкальное исполнение	6	Практические занятия	Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение	Ответы во время устного опроса
Направления исследований различных вопросов исполнительской интерпретации	6	Практическое занятие	Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение	Ответы во время устного опроса
всего	36			

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Академическое музыкальное искусство как форма художественной деятельности

Музыкальное искусство как отражение действительности в форме специфических художественных образов, вид духовного творчества и обогащения духовной жизни человека. Место музыки в ряду других искусств. Академическая музыка как специализированная форма духовной деятельности. Высокая степень художественного обобщения и индивидуализированность музыкальных образов как эстетическая норма академической музыки. Личностный характер творчества и присвоения художественных ценностей.

Тема 2. Музыкальная интерпретация: исторический аспект

Три эпохи истории музыки: доинтерпретаторская, интерпретаторская, постинтерпретаторская (С.Савенко).

К 18 в. складывается тип универсального музыканта – практика («играющего композитора»). Конец 18 в. – учение об аффектах. Появление в это же время новой формы музицирования – платный концерт. Разделение труда композитора и исполнителя. Рубеж XVIII – XIX вв. – время появления интерпретации.

Начало 19 в. – возникновение нового типа музыканта – «сочиняющий виртуоз», центральная фигура эпохи романтизма. Появление профессии импресарио.

Середина 19 в. – формирование нового типа музыканта – интерпретатора, истолкователя чужого композиторского творчества. Появление термина «интерпретация» - конец 60-х годов 19 в.

Развитие искусства интерпретации стимулирует формирование исполнительских школ, направлений, стилей, связанных с различным пониманием художественных задач, методов исполнения.

Появление форм закрепления интерпретации – исполнительская редакция и транскрипция.

Изобретение грамзаписи на рубеже 19-20 вв.. Влияние грамзаписи на различные стороны исполнительской интерпретации.

Тенденции в музыкальном исполнительстве XX века: аэмоциональность, апсихологизм, фетишизация техники в исполнительском стиле. Авангардистская музыка и проявления ее негативного влияния на музыкальную практику: отрыв от традиций, от народной и бытовой музыки, непривычность музыкального языка, порождающие отрыв исполнителей от публики.

Современная исполнительская практика в области академической музыки, опирающейся на традиции реалистического и романтического искусства.

Распространение на Западе и в России аутентичного исполнения.

Создание электронных музыкальных инструментов. Конкретная, электронная, электроакустическая музыка, исключая участие исполнителей в процессе актуализации произведения. Музыка, нарисованная на киноплёнке.

Многообразие современной музыкальной жизни.

Тема 3. Виды музыкальной деятельности: композитор – исполнитель – слушатель

Внешние материальные проявления музыкальной деятельности. Индивидуально-личностный характер основных форм музыкальной деятельности. Художественная коммуникация как важнейшая сторона системы музыкальной деятельности. Творчество, исполнительство, восприятие – основные функциональные блоки в системе музыкальной культуры. Музыкальная педагогика как основная форма воспроизведения музыкальной культуры.

Место исполнительства в системе музыкальной коммуникации

Исполнительство как сотворчество по отношению к деятельности композитора. Музыкант – интерпретатор как посредник между композитором и слушателем.

Тема 4. Теоретические основы музыкальной интерпретации

Музыкальная интерпретация как результат взаимодействия нотного текста, исполнительских традиций и творческой воли исполнителя. Интуитивное и рациональное в интерпретации. Творческая природа исполнительства.

Композиторский текст как основа становления музыкального образа, порождающая начало интерпретаторского процесса. Взаимодействие стиля

эпохи создания произведения и индивидуального стиля композитора – и стилевых аспектов эпохи исполнения произведения и индивидуального стиля интерпретатора.

Понимание и трактовка как диалектически взаимосвязанные стороны интерпретации. Порождение новых смыслов как результат интерпретации. Специфика художественной интерпретации, интуитивное постижение объекта интерпретации (вживание, синергетика). Роль семантического и эстетического анализа произведения для исполнительской интерпретации. Преднамеренность и непреднамеренность в музыкальной интерпретации. Адекватность исполнительской интерпретации музыкального произведения. Формирование художественно-исполнительской идеи и ее реализация.

Различные аспекты интерпретации: 1. Истолкование исполнителем авторского замысла; 2. Историческое наследование; 3. Межкультурные и внутрикультурные отношения; 4. Аутентичное исполнение, погружение в историко-культурный контекст.

Проблемы объективности и субъективности интерпретации:

Две позиции в рассмотрении проблемы нотного текста и исполнительской практики: 1) в нотном тексте отражены абсолютно все параметры, от исполнителя требуется только его точное воспроизведение; 2) нотный текст – схема, требующая от исполнителя истолкования, домысливания.

СХІХ века различное рассмотрение проблемы объективности и субъективности крупнейшими музыкантами: Шуман, Чайковский, Танеев, Кюи считали, что исполнение должно выражать идею творца – композитора. Наоборот, Ф.Лист, А.Рубинштейн считали исполнителя таким же творцом музыкального произведения.

Вариантная множественность исполнительских интерпретаций. Существование музыкального произведения как диалектическая взаимосвязь инвариантных и вариативных структур нотного текста с инвариантными и вариативными структурами его музыкального и внемузыкальных контекстов.

Исполнительский стиль как проявление художественных ориентиров исполнителя, художественной школы и индивидуальности музыканта-интерпретатора. Соотношение эмоциональных и рациональных моментов в исполнительском процессе. Личностное высказывание, диалогичность, персонализация образов в исполнительском процессе.

Тема 5. Составляющие интерпретаторского процесса

Иерархия и функции составляющих интерпретации. Преднамеренное начало как носитель основной художественной информации. Функции преднамеренного начала: семантическая, стабилизирующая, коммуникативная. Специфика функций непреднамеренного (импровизационного) начала: семантической, дестабилизирующей, коммуникативной. Преднамеренное и непреднамеренное начала как источник вариантного развертывания

интерпретационного процесса. Система «интерпретационный замысел – интерпретационный процесс – исполнительская интерпретация».

Эвристический характер интерпретаторского процесса. Интерпретация, как основная форма существования музыки, предполагает выдвигание самобытной концепции произведения.

Пять видов текста интерпретации (С.Я.Вартанов): 1. Акустический текст интерпретации (слуховое восприятие); 2. Авторский текст интерпретации (визуальное восприятие графики фактуры); 3. Пластический текст интерпретации (сенсорное восприятие инструмента); 4. Метатекст инструментальной и мировой художественной культуры (восприятие контекста, отражение интертекстуальных связей текста в тезаурусе исполнителя); 5. Ментальный текст интерпретации (театрально-игровое восприятие).

Тема 6. Музыкант-интерпретатор и музыкальное исполнение

Диалектическое единство музыкального произведения и его исполнения. Содержание музыки – художественно-интонационные образы. Исполнительский художественный образ характеризуется единством общего и индивидуального, объективного и субъективного, рационального и эмоционального, формы и содержания.

Комплекс исполнительских средств выразительности. Вариантная множественность исполнительских интерпретаций.

Музыкально-исполнительские средства. Их роль в интерпретации

Интонационные основы музыкального исполнительства. Темп, ритм, агогика. Динамика, тембр, артикуляция, фразировка. Изменяемые и неизменяемые параметры исполнительского текста. Построение музыкальной формы.

Роль исполнительских средств выразительности в построении музыкальной интерпретации.

Условия существования исполнительской интерпретации: 1. Наличие коммуникативной триады: - композитор, исполнитель, слушатель (Б.Асафьев); 2. Музыкальное произведение (опус) как центр художественной коммуникации; 3. Графическая фиксация музыкального произведения (Е.Назайкинский); 4. Композиторские («зона композиторской компетенции») и исполнительские параметры интерпретации («зона исполнительской компетенции»); 5. Содержательность музыкального произведения.

Тема 7. Направления исследований различных вопросов исполнительской интерпретации:

- философская направленность исследования проблемы – интерпретация рассматривается как составляющая исполнительского искусства, выявляется

структура интерпретаторской деятельности, ее философские основания (Е.Гуренко, А.Круглов, Г.Гильбурд);

- музыковедческое рассмотрение вопросов интерпретации – исследуют связь исполнительской интерпретации и композиторского текста, объективные и субъективные элементы интерпретации, природа множественности интерпретаторских решений (Л.Казанцева, Н.Корыхалова, С.Мальцев, С.Савенко);

- отношение композиторов к интерпретации, а именно: первоначального замысла композитора и его реализация исполнителем, оценка исполнительских интерпретаций своих сочинений (А.Онеггер, М.Равель, С.Рахманинов, И.Стравинский, П.Чайковский);

- рассмотрение важнейших исполнительских проблем: проникновение в замысел композитора, отношение к авторскому тексту, выразительные средства исполнительской интерпретации и их возможности (А.Брендель, И.Гофман, П.Казальс, Э.Лайнсдорф);

- педагогическое рассмотрение вопросов интерпретации - внимание заострено на воспитании вкуса начинающих интерпретаторов, проблеме формирования интерпретаторских концепций, на поиске лучших технических решений, содействующих убедительной трактовке (Л. Ауэр, М. Берляничик, Г. Нейгауз, О. Шульпяков);

- историческое освещение вопросов интерпретации - освещаются тенденции исполнительской интерпретации музыкальных произведений в определенный исторический период теми или иными исполнителями (А. Алексеев, Н. Арнонкур, А. Любимов, А. Меркулов);

- сравнительная направленность - сопоставляются исполнительские интерпретации одного произведения разными исполнителями, выявляются их схожие и различные моменты, определяется художественная ценность каждой из них (О. Боброва, В. Есакова, И. Штегман);

- критическая направленность - предполагают анализ исполнительской интерпретации произведений определенным музыкантом, определение ее оригинальности или традиционности, оценку творчества музыканта (П. Пospelов, А. Ширинский, В. Григорьев);

- стилевой ракурс исследований вопросов интерпретации-рассматриваются правила декодирования текста музыкального произведения; типичные исполнительские приемы, манера игры, свойственная эпохе, в которой создано произведение (В. Григорьев, Х. Майстер, А. Дольметч).

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Дисциплина «Теория музыкальной интерпретации» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы, выполняемую ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения представлена в списках основной и дополнительной литературы.

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы ассистентов-стажеров:

1. Место музыки в ряду других искусств.
2. Личностный характер творчества.
3. Учение об аффектах. История вопроса.
4. Время появления интерпретации. Предпосылки ее возникновения.

5. Появление исполнительской редакции и транскрипции как формы существования интерпретации.
6. Изобретение грамзаписи и ее влияние на исполнительство.
7. Аутентичное исполнение. Причины возникновения данного направления в исполнительстве.

Выполнение домашних заданий.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Б.Абдуллин. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 365 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/50691> .
2. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс] : учеб. пособие /А.Д.Алексеев. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 280 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97271>
3. Бадура - Скода, Е. Интерпретация Моцарта / Ева и Пауль Бадура- Скода. – Москва: Музыка,1972. – 373с.
4. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах [Электронный ресурс] /В.Н. Гержев. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 127 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58836>
5. Либерман, М. Культура звука скрипача / М. Либерман, М. Берлянчик. – Москва: Музыка,1985.- 160с.
6. Майкапар, С. Музыкальное исполнительство и педагогика /С. Майкапар. – Челябинск: МРІ,2006. – 224с.–
7. Методологическая культура педагога- музыканта /под ред.Э.Б. Абдуллина. – Москва: Академия,2002.- 272с.
8. Моцарт, Л. Фундаментальная школа скрипичной игры [Электронный ресурс] / Л.Моцарт.- Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 214 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91846>
9. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Нейгауз. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 264 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97097>
10. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Рачина. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58833>

Дополнительная литература

1. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учеб. пособие /Л.П.Казанцева. - —Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93725>
2. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины/ Н.П.Корыхалова.- Санкт – Петербург: Композитор,2007. – 328с.
3. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв / А.Ю.Кудряшов. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 429 с.
4. Мятлева, Н.А. Исполнительская интерпретация музыки второй половины XX века: вопросы теории и практики[Электронный ресурс]: автореф.дис...канд.искусствоведения:17.00.02/ Мятлева Наталья Атаевна; Магнитогорская государственная консерватория им.М.И.Глинки,2010.- 26с.- Режим доступа : электронная библиотека ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского
5. Назайкинский, Е. Звуковой мир музыки /Е. Назайкинский.- Москва: Музыка,1988. – 254с.
6. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: /В.Н. Холопова. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. - 368 с.
7. Цыпин, Г.М. Интерпретация музыкального произведения : интуитивное и сознательное [Электронный ресурс] Г.М.Цыпин // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. - 2013. — № 3. — С. 41-45. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/289557>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

Подписные электронные ресурсы

Рукопт[Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва,2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

**Сайты, порталы, базы данных
Ресурсы свободного доступа**

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / **ARTPROJEKT**. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/> , свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Методические рекомендации для преподавателя

При работе с ассистентами-стажерами преподаватель ориентируется на исполнителей высокого профессионального уровня подготовки. Это требует от преподавателя учета их специфических интересов и запросов. Поэтому предпочтительным является не столько монологическое проведение лекций, а выстраивание урока в виде беседы. Это позволит выявить актуальные проблемы исполнительской интерпретации, музыкального исполнительства, интересующие музыкантов, вовлечь их в активное обсуждение актуальных вопросов проблем трактовки музыкальных произведений, исполнительской практики.

Педагогу необходимо обладать широким спектром знаний по темам курса, уметь в концентрированной форме представить большой объем материала. Имеющиеся у обучающихся знания, личный исполнительский опыт под руководством преподавателя должны быть систематизированы, аналитически осмыслены и проявлены во время проведения занятий данного курса.

Педагогу следует акцентировать внимание ассистентов-стажеров на ключевых моментах теории музыкальной интерпретации, теории исполнительства.

Методические указания по организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров – специфический вид учебной деятельности, направленный на формирование навыков самостоятельной работы: постановки целей и задач обучения, самоорганизация, направленная на их выполнение, самоконтроль.

Цели: усвоение и закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях, активизация познавательной деятельности.

Задачи:

- активизация самостоятельной работы ассистентов – стажеров
- содействие развитию творческого отношения к учебе
- выработка умений и навыков рациональной работы с литературой
- обеспечение контроля за ходом индивидуальной работы ассистентов-стажеров и ее результатами по дисциплине
- управление познавательной деятельностью ассистентов-стажеров и ее стимулирование
- изучение специальной литературы по теории исполнительства; знакомство с различными исполнительскими школами
- обучение навыкам исследовательской работы
- анализ репертуара
- адаптация материала лекций к исполнительской практике профиля
- осмысление личного исполнительского опыта

В процессе самостоятельной работы ассистента-стажера углубляется понимание особенностей исполнительской интерпретации, систематизируются представления о приемах работы над различными произведениями, анализируется личный исполнительский опыт.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В ходе их проведения **практических занятий** по дисциплине «Иностранный язык» применяются инновационные методы обучения, основанные на использовании современных информационных технологий в образовании: моделирование, использование электронных баз данных, дискуссии, технология компьютерного обучения и др.

Организация **взаимодействия с обучающимися** происходит также посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, чатов, компьютерного тестирования.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- Adobe Audition 3.0
- Adobe Premiere Pro CS 4.0
- ABBYY Fine Reader 10
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.