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

Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

_____Е.В. Савелова

«24» мая 2023 г.

ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2023 год набора,
очная и заочная формы обучения)

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль подготовки
Эстрадно-джазовое пение

Хабаровск
2023

Составитель:

Лысенко Светлана Юрьевна, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства, д-р искусствоведения, доц.

Рабочая программа дисциплины «Основы исполнительской интерпретации» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкального-инструментального и вокального искусства « 03 » мая 2023 г. протокол № 10

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ	4
1.1.Наименование дисциплины	4
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3.Цель освоения дисциплины	4
1.4.Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1.Объем дисциплины	5
2.2.Тематический план дисциплины ОФО и ЗФО	6
2.3.Краткое содержание разделов и тем	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	11
3.1.Планы семинарских занятий	11
3.2.Темы докладов и рефератов по дисциплине	11
3.3.Вопросы для самоконтроля	11
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	12
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	15
5.1.Перечень компетенций и этапы их формирования	15
5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций	16
5.3.Материалы для оценки и контроля результатов обучения	17
5.4.Методические материалы по оцениванию результатов обучения	18
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	18
6.1. Основная и дополнительная литература	18
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	19
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	20
6.4. Материально-техническая база	21
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	21
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1.Наименование дисциплины

Рабочая программа по дисциплине «Основы исполнительской интерпретации» предназначена для обучающихся направления подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» (профиль «Эстрадно–джазовое пение») в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15.06.2017 г. № 563, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы исполнительской интерпретации» относится к блоку дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В. ДВ. 07.01) и способствует получению углубленных теоретических знаний и закреплению практических навыков в плане анализа исполняемого произведения, – для их эффективного использования в рамках профессиональной деятельности. Дисциплина связана с такими предметами учебного плана, как «Специальность», «Джазовое сольфеджио», «Вокальная импровизация», «Освоение гармонических стилей эстрадно-джазовой музыки», «Основы аранжировки произведений для вокальных составов» и др.

Дисциплина «Основы исполнительской интерпретации» поддерживает профиль «Эстрадно-джазовое пение» и способствует формированию необходимых для профиля профессиональных знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих компетенций).

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является формирование и развитие музыкального мышления обучающихся, их способностей к анализу различных исполнительских интерпретаций и формирования собственной исполнительской интерпретации. Задачами дисциплины является усвоение теоретического и практического материала курса, способствующему углублению полученных на предыдущих этапах обучения знаний и совершенствованию навыков анализа музыкального текста и его исполнительских интерпретаций для применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

1.4.Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Код	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической

			деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
ПК–2	Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	ПК–2.1. Знать: – историческое развитие исполнительских эстрадно-джазовых стилей; – основной комплекс выразительных средств эстрадно-джазовой музыки, осознание их роли в интерпретации музыкального произведения	ПК–2.1. Знать: – ладотональные, гармонические, ритмические и структурные особенности эстрадно–джазовой музыки; – основные критерии исполнения эстрадно-джазовой музыки в разнообразии ее форм, стилей и жанров
		ПК–2.2. Уметь: – применять знания в области теории эстрадно-джазового музыкального искусства в исполнительской деятельности; – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения	ПК–2.2. Уметь: – анализировать на слух ритмические, гармонические, ладотональные и др. средства эстрадно-джазовой музыки; – углубленно осмысливать музыкальный текст с целью постижения художественного содержания музыкального произведения
		ПК–2.3. Владеть: - различными видами импровизационной техники с учётом стилевых различий джазовой музыки; - навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.	ПК–2.3. Владеть навыками: – выразительного исполнения, записи музыкального текста в различных стилях джазовой музыки (на слух и по цифровке); – импровизации на заданные гармонические схемы
ПК–5	Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов	ПК–5.1. Знать: – теоретические основы джазовой гармонии, аранжировки и основы композиции; – основные принципы связи гармонии и формы.	ПК–5.1. Знать: – основные приемы и средства эстрадно–джазовой гармонии как важнейшего элемента музыкального текста — характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования эстрадно–джазовой музыки
		ПК–5.2. Уметь: – применять теоретические знания при переложении	ПК–5.2. Уметь: – применять теоретические знания по гармонии при

		музыкальных произведений; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму; – выполнять гармонический анализ музыкальных произведений различных стилей; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности	переложении музыкальных произведений; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных поисков определенного стилевого направления эстрадно–джазовой музыки; – выполнять гармонический анализ музыкальных произведений различных стилей эстрадно–джазовой музыки; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – исполнять на фортепиано гармонические последовательности; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности
		ПК–5.3. Владеть: – навыками гармонического анализа музыкальных произведений; – приемами гармонизации мелодии или баса; – умением грамотно, в соответствии с авторским замыслом сделать переложение любой несложной партитуры; - навыками точной записи.	ПК–5.3. Владеть: – приемами гармонизации мелодии или баса; – навыками точной записи нотного текста; – навыками расшифровки гармонических схем аккомпанемента и использования их в переложениях для ансамблевых и сольных составов

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**		**ЗФО**	
	Всего часов	**Семестры**	**Всего часов**	**Курсы**
Контактная работа (всего)	**36**	**6-7**	**14**	**4-5**
в том числе:				
- *лекции (ЛЗ)*				
- *семинары (СЗ)*				
- *практические (ПЗ)*				
- *групповые (ГЗ)*				

- индивидуальные (ИЗ)	*36*	*6-7*	*14*	*4-5*
- групповое консультирование (Г)				
- индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**72**	**6-7**	**94**	**4-5**
СР обучающихся	59	6-7	90	4-5
КОНТРОЛЬ	13	6-7	4	4-5
в том числе:				
-подготовка курсовой работы				
-текущий контроль	*9*	*6-7*		
-промежуточный контроль (подготовка к экзамену)				
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)	*4*	*6*	*4*	*5*
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол–во часов по ФГОС)	**3/108**	**6-7**	**3/108**	**4-5**
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**семестры:**		**курсы:**	
Зачет	*7*		*5*	
Экзамен				

2.2. Тематический план дисциплины ОФО и ЗФО

Тематический план ОФО

№ п/п	**Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)**	**Кол-во часов**								
		Всего по ФГОС	**Контактная работа**				**СР обучающегося**			
			Всего ауд. часов	**ЛЗ**	**ПЗ**	**Консультации (Г,И)**	**Всего часов СР**	**СР**	**Контроль СР**	
									текущий	**промежуточный**
6 семестр. Раздел 1. Основы исполнительского анализа										
1.1.	Исполнительское искусство и художественная интерпретация (ПК-2,5)	15	5		5		10	10		
1.2.	Музыка как язык, как речь и как мышление (ПК-2,5)	17	5		5		12	10	2	
1.3.	Музыкальный текст (ПК-2,5)	17	5		5		12	10	2	

1.4.	Алгоритм анализа нотного текста (ПК-2,5)	15	5		5		10	10		
1.5.	Алгоритм анализа исполнительского текста (ПК-2,5)	8	2		2		6	6		
***Итого по 6 семестру*:**		**72**	**22**		**22**		**50**	**46**	**4**	
7 семестр. Раздел 2. Анализ исполнительских интерпретаций										
2.1.	Сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций (ПК-2,5)	12	5		5		7	5	2	
2.2.	Исполнительский анализ произведений различных стилей эстрадно-джазовой музыки (ПК-2,5)	12	5		5		7	5	2	
2.3.	Алгоритм формирования собственной исполнительск ой интерпретации (ПК-2,5)	8	4		4		4	3	1	
Подготовка к зачету		**4**					**4**			**4**
***Итого по 7 семестру*:**		**36**	**14**		**14**		**22**	**13**	**5**	**4**
ВСЕГО:		**108**	**36**		**36**		**72**	**59**	**9**	**4**

Тематический план ЗФО

№ п/п	**Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)**	**Кол-во часов**								
		Всего по ФГОС	**Контактная работа**				**СР обучающегося**			
			Всего ауд. часов	**ЛЗ**	**ПЗ**	**Консультации (Г,И)**	**Всего часов СР**	**СР**	**Контроль СР**	
									текущий	**промежуточный**
Раздел 1. Основы исполнительского анализа										
1.1.	Исполнительское искусство и художественная интерпретация (ПК-2,5)	8	2		2		6	6		
1.2.	Музыка как язык, как речь и как мышление (ПК-2,5)	7	1		1		6	6		

1.3.	Музыкальный текст (ПК-2,5)	7	1		1		6	6		
1.4.	Алгоритм анализа нотного текста (ПК-2,5)	7	1		1		6	6		
1.5.	Алгоритм анализа исполнительского текста (ПК-2,5)	7	1		1		6	6		
***Итого по 8 семестру*:**		**36**	**6**		**6**		**30**	**30**		
Раздел 2. Анализ исполнительских интерпретаций										
2.1.	Сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций (ПК-2,5)	23	3		3		20	20		
2.2.	Исполнительский анализ произведений различных стилей эстрадно-джазовой музыки (ПК-2,5)	23	3		3		20	20		
2.3.	Алгоритм формирования собственной исполнительск ой интерпретации (ПК-2,5)	22	2		2		20	20		
Подготовка к зачету		**4**					**4**			**4**
***Итого по 9 семестру*:**		**72**	**8**		**8**		**64**	**60**		**4**
ВСЕГО:		**108**	**14**		**14**		**94**	**90**		**4**

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Основы исполнительского анализа

Тема 1.1. Исполнительское искусство и художественная интерпретация

Исполнительское искусство как особый вид творчества. Художественная интерпретация как специфическое проявление исполнительского искусства.

Универсальность категории «интерпретация» для гуманитарного знания. Художественная интерпретация в искусстве, различные формы ее проявления. Особенности художественной интерпретации в музыкальном искусстве.

Виды интерпретации в аспекте «композиторский текст (замысел) – исполнительская интерпретация», диалога композитора и интерпретатора: не–интерпретация (non-интерпретация, 0-интерпретация, имитация) – художественная интерпретация – сверх-интерпретация (инвенция, пере–сочинение).

Тема 1.2. Музыка как язык, как речь и как мышление

Музыка как языкоподобная система, опирающаяся на фундамент естественного языка. Музыка как коммуникативный феномен. Вербальная и музыкальная коммуникация: общее и различное. Врожденная способность к вербальному языку и порождению текстов на вербальном языке. Обусловленность возможности порождения музыкального текста специальным образованием. Структура коммуникативного акта при вербальной и музыкальной коммуникации. Вербальная речь как акт диалогического общения (я – ты, я – вы, я - я); музыкальная речь как в большей степени акт сообщения (композитор / исполнитель – слушателю).

Музыка как язык – «за» и «против». Сопоставление исследовательских подходов. Попытки определения языка музыки. Функции музыкального языка.

В ходе практических занятий обучающиеся постигают музыку как вид речи, опирающейся на язык, как систему выскристаллизовавшихся смысловых структур и выразительных средств; знакомятся с законами ораторского искусства; учатся формулировать художественную цель интерпретации.

Тема 1.3. Музыкальный текст

Текст музыкального произведения как художественный текст. Понятие художественного текста. Диалог как принцип художественного текста. Виды художественного текста. Художественный текст и произведение искусства. Текст музыкального произведения и музыкальное произведение как текст. Онтологический статус музыкального произведения. Художественный текст во взаимодействии с Текстом культуры. Текст и художественная интерпретация.

Коммуникативная функция текста. Текст и подтекст. Текст и контекст.

Текстология как особый ракурс в изучении текстов художественных произведений для их интерпретации (научной, исполнительской, рецептивной). Методы и приемы текстологии в музыке. Проблема редактирования музыкального текста. Метод сравнительного анализа при изучении различных редакций.

Содержание и смысл музыкального текста. Глубинные уровни смысловой структуры музыкального текста.

Опусная и не-опусная музыка. Различия в ее исполнении.

Тема 1.4. Алгоритм анализа нотного текста

Необходимость многоуровнего анализа музыкального текста для постижения авторского замысла, выявления жанровой и стилистической принадлежности исполняемого произведения. Анализ формы, интонационной структуры, с привлечением различных методов анализа музыки – целостного, семантического, др.

Отличие анализа вокальных произведений от инструментальных. Важность анализ поэтического текста: форма текста, тип стихосложения, фонетический анализ, средств создания художественного образа

стихотворения. Необходимость построчного (не рифмованного) перевода поэтического текста произведения на иностранном языке.

Тема 1.5. Алгоритм анализа исполнительского текста

Художественный образ музыкального произведения. Внешние проявления исполнительского интерпретационного процесса: агогика, динамика, тембр, артистизм (пластика, мимика, др.). Различные творческие исполнительские типы (по К.А. Мартинсену).

Основные этапы исполнительского анализа – в опоре на анализ музыкального текста. Исполнительский образ и его развитие в произведении. Агогическое, динамическое и артикуляционное обеспечение образа в исполнительском процессе.

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

Раздел 2. Анализ исполнительских интерпретаций

Тема 2.1. Сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций

Сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций как основа формирования собственной интерпретации. План анализа чужой исполнительской интерпретации. Анализ художественного образа исполняемого произведения в целом и в развитии (поэтапно), анализ формы, выделка деталей, артистизм. Определение исполнительского типа. Определение вида интерпретации в аспекте «композиторский текст (замысел) – исполнительская интерпретация».

Тема 2.2. Исполнительский анализ произведений различных стилей эстрадно-джазовой музыки

На занятиях по этой теме рассматриваются произведения различных стилей эстрадно–джазовой музыки, выявляются их стилевые особенности, осуществляют сравнительный анализ одного произведения, исполненного в разных стилях. Предлагают собственные идеи по исполнению известного произведения (или джазового стандарта) в разных музыкально–исполнительских стилях, обосновывают выбор, определяют допустимые «границы» интерпретации.

Тема 2.3. Алгоритм формирования собственной исполнительской интерпретации

На основе приобретенного опыта обучающиеся учатся обосновывать и защищать собственные интерпретации музыкальных произведений,

исполняемых в классе по специальности, а также на основе анализа музыкального текста формировать собственные исполнительские интерпретации произведений, предложенных педагогом в данном курсе.

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

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены.

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты по данной дисциплине не предусмотрены

3.3. Вопросы для самоконтроля (ПК-2,5)

1. Что общего и в чем отличие терминов «интерпретация», «художественная интерпретация», «исполнительская интерпретация»?
2. Найдите несколько высказываний композиторов и известных музыкантов-исполнителей о художественном образе. Дайте своё определение художественного образа музыкального произведения.
3. Дайте определения 4х внешних проявлений исполнительского интерпретационного процесса.
4. Всякое ли исполнение музыкального произведения, по вашему мнению, является интерпретацией? Аргументируйте свою позицию.
5. Каковы различия между слушательской интерпретацией, исполнительской интерпретацией и исследовательской (аналитической) интерпретацией?
6. Назвать и охарактеризовать творческие исполнительские типы (по книге К.А. Мартинсена «Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли»).
7. Дайте характеристику не-опусной и опусной композициям.
8. Имеет ли право исполнитель вносить изменения в авторский нотный текст?
9. Чем отличается музыкальное произведение от его текста?
10. Что означают понятия "контекст" и "подтекст"?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: практические занятия и самостоятельная работа обучающихся.

Практические формы работы делятся на несколько видов:

– освоение теоретического материала курса посредством выполнения практических заданий;

– практический анализ структуры произведения, предложенного педагогом или исполняемого в классе по специальности; анализ его основных средств выразительности, краткая образная характеристика музыкального произведения;

– практический анализ «чужой» исполнительской интерпретации, в том числе с привлечением сравнительного метода анализа;

– практические задания по формированию собственной интерпретации.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения занятий, что позволяет контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций. При изучении дисциплины в качестве интерактивных форм обучения используются учебные дискуссии, которые формируют умение корректно интерпретировать и критиковать информацию, полученную в результате работы с литературой или в результате выполнения практического задания; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется **самостоятельной работе** обучающихся. Освоение курса предполагает большой объем самостоятельной работы. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую обучающимися вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, читальном зале библиотеки, с инструментом, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа включает также изучение учебной, учебно-методической и научной литературы, согласно рекомендованному списку, подготовку к зачету. Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, хрестоматии, а также аудио- и видеоматериалами и т.д.

Практические аудиторные занятия по дисциплине проходят по следующему примерному плану:

1) общая характеристика музыкальной формы: динамизм развития, за счет каких средств оно осуществляется,
2) образно-содержательный анализ,
3) анализ музыкального текста (музыкальная форма как процесс и как схема) – с целью выявления авторского замысла,
4) исполнительский анализ: интонационный, темброво-колористический, двигательный (отбор наиболее целесообразных движений), коммуникативно-презентационный,
5) создание исполнительской концепции, выбор исполнительских средств для ее воплощения (агогика, пластика, динамика, тембровые краски).
6) создание интерпретации в подробностях и деталях.

Алгоритм работы над музыкальным произведениеммодет быть следующим:

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

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

Форма как схема и как процесс. Тип развития – линейный (непрерывный) или прерывистый. Музыкальная драматургия: «действующие лица» и их взаимодействие, механизм развития формы.

Характер воздействия на слушателя (запрограммированные реакции).

Тематизм. Эмоционально-содержательная сторона интонационного материала: состояние, содержание эмоций. Способ выражения эмоций: - вокально-речевой; - пластический; - моторный.

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

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

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

Выбор исполнительских средств, двигательных форм, мышечных ощущений, моторного напряжения, энергетической включенности.

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

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

Исполнительский (слухообразный): Власть поэтического чувства, художественно-творческой установки. Обыгрывание произведения на людях,

проверка исполнительских «гипотез». Проверка на прочность, забывчивость, волнение. Действие по принципу: «Все знать, все забыть» (Г. Нейгауз).

Примерный план многоуровневого анализа музыкального произведения

1. *Социально–историческая и художественно–психологическая* обусловленность творчества: история создания произведения, краткие сведения об эпохе жизни композитора, времени написания произведения.
2. *Жанрово-стилистический*: определить жанр, назвать основные жанровые признаки, определить стиль произведения, его характерные признаки – способы изложения материала, характерные для автора и для его эпохи.
3. *Анализ музыкальной формы* в ее содержательном аспекте: разделы формы, драматургическое развитие основных музыкальных тем, анализ основных средств музыкальной выразительности (мелодия, гармония, тональный план, фактура, мелизматика, др.).
4. *Интонационный анализ*: выявление смысловой нагрузки интервалов (и мелодических, и в составе гармонии) как интонируемых единиц, их интонационно-драматургическое значение. Типы интонации (по Ю. Холопову): эмоционально–экспрессивные (вздоха, томления, гнева), предметно–изобразительные (имитация в музыке колокольного звона, журчания ручья), музыкально–жанровые (черты марша, баркаролы и др.), музыкально–стилевые (воссоздание типичных черт музыки какого–либо автора или исполнителя, какого–либо стиля, др.).
5. *Семантический анализ*: выявление устойчивых музыкальных фигур (оборотов, интонационных формул, музыкальных знаков), обладающих определенным смыслом (значением), неизменным в разные эпохи: звуковые сигналы (фанфары, колокольные звоны…), речь (интонации вопроса, жалобы….), пластика в элементах муз речи (реверансы, прыжки, шаг, поклоны…), знаки муз инструментов (свирели, бурдона, наигрыши гармони…), бытовая музыка (ритмоформулы менуэта, сицилианы, «лирическая секста» бытовой вокальной музыки…), музыкально-риторические фигуры (anabasis, catabasis, circulatio и др.).
6. В вокальных произведениях необходимо сделать анализ поэтического текста (форма текста, тип стихосложения – строение строфы, размер, ритм, рифма [полная – неполная, оригинальная – тривиальная и др.], фонетический анализ, средства создания худ образа стихотворения [эпитеты, сравнения, метафоры, алогизмы, аллегории] и др.). В случае избрания произведения на иностранном языке необходим построчный (не рифмованный) перевод текста.
7. Сделать анализ программы произведения (в случае ее наличия).

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код	Формулировка компетенции
ПК	**Профессиональные компетенции**
ПК–2	Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения
ПК-5	Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного инструмента и различных видов творческих коллективов

Этапы формирования компетенций

Начальный этап:

Обучающийся должен знать основы исполнительского интонирования, основной комплекс художественных средств исполнения, основные музыкально–исполнительские стили; уметь применять знания в области истории исполнительских стилей и анализа музыкальных произведений к анализу исполнительского текста.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении обучающимся ***порогового уровня*** компетенций.

Основной этап:

Обучающийся уверенно владеет навыками исполнительского интонирования, навыками анализа основного комплекса художественных средств исполнения, без труда ориентируется в определении музыкально–исполнительских стилях; владеет навыками анализа музыкального и исполнительского текста (с учетом стилевых особенностей произведения).

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь ***стандартного уровня*** сформированности компетенций.

Завершающий этап:

Обучающийся уверенно применяет знания в области истории исполнительских стилей, художественных средств исполнения в своей музыкально-исполнительской деятельности; уверенно владеет навыками анализа музыкального и исполнительского текста (с учетом стилевых особенностей произведения); навыками углубленного прочтения композиторского текста, постижения глубинного смысла исполняемого произведения; демонстрирует высокую культуру исполнительского интонирования и мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения.

На этом этапе обучающийся достигает ***эталонного уровня*** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания знаний, умений, владений обучающегося в процессе промежуточной аттестации

Зачтено	Обучающийся уверенно справляется с предложенными заданиями, демонстрирует высокий уровень знаний, уверенно и полно отвечает на вопросы, способен грамотно проанализировать музыкальный и исполнительский текст, уверенно владеет профессиональной терминологией, необходимой для решения поставленных практических задач; уверенно владеет навыками сравнительного анализа различных интерпретаций, убедительно представляет собственную исполнительскую интерпретацию
Не зачтено	Оценка «не зачтено» ставится при условии невыполнения заданий в течение семестра, незнания и непонимания теоретического содержания курса; несформированности практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, низком качестве выполнения учебных заданий либо их невыполнения.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Дать определение интерпретации. (ПК-2,5)
2. Дать определение художественной интерпретации. (ПК-2,5)
3. Дать определение исполнительской интерпретации. (ПК-2,5)
4. Художественный образ музыкального произведения и средства его воплощения. (ПК-2,5)
5. Внешние проявлений исполнительского интерпретационного процесса: агогика, динамика, тембр, артистизм. (ПК-2,5)
6. Виды исполнительской интерпретации в аспекте диалога автора и исполнителя. (ПК-2,5)
7. Каковы различия между слушательской, исполнительской интерпретацией и исследовательской (аналитической) интерпретациями? (ПК-2,5)
8. Творческие исполнительские типы (по К.А. Мартинсену). (ПК-2,5)
9. Дайте характеристику не-опусной и опусной композициям. (ПК-2,5)
10. Музыкальное произведение и музыкальный текст. (ПК-2,5)
11. Алгоритм анализа музыкально–нотного текста. (ПК-2,5)
12. Алгоритм анализа исполнительского текста. (ПК-2,5)

Примерные задания на экзамене:

1. Сделать письменно многоуровневый анализ избранного для интерпретации произведения (по предложенному выше плану). (ПК-2,5)

2. Выполнить сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций этого произведения. (ПК-2,5)
3. Представить собственную исполнительскую интерпретацию этого же произведения, убедительно ее обосновать и исполнить. (ПК-2,5)

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на сформированность у обучающегося ***знаний*** видов и типов интерпретации, композиторских и исполнительских стилей; ***умений*** анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам; ***владений*** навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Список основной литературы

1.Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопова. - СПб.: Лань, 2014. - 320 с.

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

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

Список дополнительной литературы

1.Исаева, Е.Г. Содержание музыки – проблема педагогики музыкального исполнительства / Е.Г.Исаева // Художественное образование и наука. – 2015. – № 1/2. – С.21-26.

2.Никитин, А.А. Введение в энергетику музыкально-исполнительского

Искусства / А.А. Никитин // История и культура Приамурья. - 2015.- №2.- с.4-11.

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.
2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».
3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.
4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. http://irbis.hgiik.ru.
5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.
6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. http://carta.hgiik.ru.
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://window.edu.ru
8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://school-collection.edu.ru
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://fcior.edu.ru

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим

доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3.Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

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

–лицензионное программное обеспечение:

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

–свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать AcrobatXPro, входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection.

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

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

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

6.4. Материально-техническая база

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

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

158 ауд: фортепиано Petrov, доска настенная меловая, столы, стулья, стол письменный для преподавателя.

301 ауд: фортепиано Petrov, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая, персональные компьютеры класса CELERON-2,53 ГГц, персональные компьютеры на базе процессора IntelCore i3-3220, проектор, акустическая система.

306 ауд: фортепиано Petrov, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая, персональные компьютеры класса CELERON-2,53 ГГц, персональные компьютеры на базе процессора IntelCore i3-3220, проектор, акустическая система, midi-клавиатуры, шкаф.

319 ауд: фортепиано Petrov, рояль August Forster, шкаф, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

209 ауд (читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза): Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, книжный и документальный фонд, телевизор;

206 ауд (абонемент нотно-музыкальной литературы): Столы, стулья, книжные шкафы, фонд научной, учебно-методической, справочной литературы, нотные сборники.

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

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

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

7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

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

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

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

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

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что

особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

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

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