

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Институт музыкального и художественного образования
имени Джульетты Якубович
Кафедра музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИМХО
имени Джульетты Якубович

А.П. Кондратенко
« 12 » *декабрь* 20 *24* г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Исполнительская интерпретация инструментальных произведений

По направлению подготовки	44.04.01 Педагогическое образование
Программа магистратуры	Музыкальная педагогика, теория и практика вокального исполнительства
Квалификация выпускника	магистр
Форма обучения	очная
Курс	2 (4 семестр)

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль Музыкальная педагогика, теория и практика вокального исполнительства) очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ:

доцент кафедры музыкального образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
кандидат искусствоведения, доцент Яценко И. А.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры музыкального образования

«21» 11 2024 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой
Музыкального образования

 А. В. Сергиенко

ОДОБРЕНА на заседании учебно-методической комиссии ИМХО
имени Джульетты Якубович

«11» 12 2024 г., протокол № 4

Председатель учебно-методической комиссии
ИМХО имени Джульетты Якубович

 А. В. Сергиенко

СОГЛАСОВАНО:

Директор
Департамента образования

 В. В. Савенков

«12» 12 2024 г.

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели освоения дисциплины – расширение профессионального кругозора студентов: воспитание преподавателей музыки, обладающих способностью критически оценивать интерпретацию инструментальных произведений разными исполнителями, что необходимо для дальнейшей самостоятельной работы в области музыкально-педагогической и музыкально-исполнительской деятельности.

Задачи: научиться анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися; сформировать способности аудиального анализа исполнительских интерпретаций и умения определять особенности исполнительской трактовки композиторских текстов, определять стилевые отличия в интерпретации инструментальных произведений; привить интерес к музыкально-исполнительской и музыкально-просветительской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Исполнительская интерпретация инструментальных произведений» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных этапов истории и развития теории исполнительства на оркестровых инструментах; умения ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях; навыки игры на специальном инструменте.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «История музыки», «Специальность», «Музыкальная педагогика и психология» программы бакалавриата.

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения ряда дисциплин, направленных на формирование профессиональной компетенции педагога общеобразовательных организаций (учреждений): «Профессиональное музыкальное образование: методика, история, теория», «Теоретические основы культурно-просветительской деятельности учителя музыки», «Специальность», «Педагогическая практика (преподавательская)».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты достижения по дисциплине
Общепрофессиональные		
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	ОПК-8.1. Знает применение методов анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области ОПК-8.2. Умеет проектировать и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации	Знает применение методов анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области Умеет проектировать и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и

	образовательного процесса	научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса
ПК-1 Способен организовывать и осуществлять музыкально-педагогическую деятельность, в том числе с применением современных образовательных технологий	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета) ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО ПК-1.3. Владеет умением разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета) Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО Владеет умением разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / 3 з. е.	
	Очная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка	108	-
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов)		-
в том числе:		
Лекции	24	-
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	12	-
Лабораторные работы	-	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса	-	-
Самостоятельная работа студента, включая контроль (всего часов)	72	-
Форма аттестации	зачет в 4 семестре	-

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Тема 1. Интерпретация как выявление содержания музыкального произведения. Вопросы трактовки музыкального содержания. Художественный образ музыкального произведения как особый способ обобщения жизненных впечатлений через единичное, конкретное, типичное, единство содержания и формы. Роль музыкального мышления исполнителя в интерпретации смысла музыки. Результат деятельности музыкального мышления в познании художественного смысла, содержания, выраженного в акустических материальных формах. Процесс формирования интерпретационного замысла. Музыкальные и внемузыкальные прообразы. Использование многоуровневых

связей музыкальных ритмов, фактуры, интонаций с двигательными, зрительными и осязательными ощущениями представлениями как метод освоения содержания музыки.

Тема 2. Проблемы организации музыкальной формы как процесса. Проблемы организации логичного развёртывания звукового процесса во времени. Понятие музыкальной формы. Процессуальность как одна из основных особенностей музыкального исполнения. Психологические особенности фортепианно-исполнительского структурирования и формообразования. Архитектоническое чувство как основа логичного выстраивания музыкальной формы как процесса. Ритмические закономерности при создании целостной формы. Соотношение метрической пульсации и крупных ритмических построений. Горизонтальное мышление – охват целостной формы. Чувство темпа как способность ощущать скорость развёртывания и изменения скорости звукового потока. Принципы выбора темпа как стилевая проблема. Авторские указания темпа. Метроритмические закономерности в музыке

Тема 3. Особенности интерпретации инструментальной музыки различных эпох. Проблемы содержания и стиля музыки эпохи Барокко (Й. Бах, Д. Скарлатти, Г. Гендель), музыки Венской классической школы (Л. Бетховен, А. Моцарт, Й. Гайдн), эпохи Романтизма (Ф. Шопен, Ф. Лист, П. Чайковский, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков), эпохи Импрессионизма (К. Дебюси, М. Равель). Эпоха Постмодерна (О. Мессиан, К. Штокхаузен, А. Шонберг, А. Шнитке); стиле-жанровое разнообразие современной музыки. Средства исполнительского интонирования (звук, тембр, агогика, темп, артикуляция, дифференциация динамической нюансировки).

Тема 4. Специфика интерпретации музыкального произведения в разных исполнительских версиях. Вопросы трактовки музыкального содержания. Художественный образ музыкального произведения – особый способ обобщения жизненных впечатлений через единичное, конкретное, типичное, единство содержания и формы. Роль музыкального мышления исполнителя в интерпретации смысла музыки. Результат деятельности музыкального мышления – познание художественного смысла, содержания, выраженного в акустических материальных формах. Процесс формирования интерпретационного замысла. Музыкальные и внемузыкальные прообразы. Использование многоуровневых связей музыкальных ритмов, фактуры, интонаций с двигательными, зрительными и осязательными ощущениями представлениями как метод освоения содержания музыки.

4.3 Лекции.

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
4 семестр			
1	Интерпретация как выявление содержания музыкального произведения	6	
2	Проблемы организации музыкальной формы как процесса	6	
3	Особенности интерпретации инструментальной музыки различных эпох	6	
4	Специфика интерпретации музыкального произведения в разных исполнительских версиях	6	
	Всего	24	
Итого		24	

4.4. Практические / семинарские занятия.

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
4 семестр			
1	Историко-стилистический анализ инструментального произведения (презентация)	3	
2	Анализ художественно-выразительных средств инструментального произведения (презентация)	3	
3	Анализ выразительных исполнительских средств инструментального произведения (творческое задание/реферат)	3	
4	Анализ технических исполнительских трудностей (творческое задание)	3	
	Всего	12	
Итого		12	

4.5. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
4 семестр				
1	Первичные формы музыкального исполнительства	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ.	11	
2	Исполнительское искусство XVII-XVIII веков	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ.	11	
3	Музыкальное исполнительство XIX века	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ	11	
4	Музыкальное исполнительство XX-XXI века	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ	11	
5	Интонационные основы музыкального искусства	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ	12	
6	Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ	12	
	Контроль	Сравнительный анализ одного	4	

		из выбранных музыкальных произведений в двух или более исполнительских версиях		
	Всего		72	

4.7. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов (электронный конспект, размещенный во внутренней сети), проведение интерактивных лекций с применением мультимедиа-технологии обучения, работа с инновационными надпредметными программами, обучающими студентов стратегиям активного учения, эффективным приемам и методам работы с информацией;

Активные методы обучения: проблемная лекция, эвристическая беседа, тематическая дискуссия, круглый стол, мозговая атака, учебная дискуссия, исследовательский метод, самостоятельная работа с обучающей программой;

Метод проектов (составление студенческих проектов, музыкальных презентаций, работа в творческих проектных группах);

Дальтон-технологии, технологии «открытых форм» (проведение коллективных диспутов, дискуссий, круглых столов).

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины.

Текущая аттестация магистрантов производится в дискретные временные интервалы преподавателями, ведущими лабораторные занятия по дисциплине в различных формах: устный опрос; лабораторные задания; творческие задания.

Промежуточный контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме устного зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы, выполненные практические задания по изученным темам).

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Гинзбург Л. История скрипичного искусства. Вып. 1. – М.: Музыка, 1990. – 228 с.
2. Мальцев С.М. *Temporubato*. Типология, исторические формы. Монография. – СПб, 2015. – 362 с.
3. Мир музыки: Энциклопедия: Научно-популярное издание – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ». – 590 с.

б) дополнительная литература:

1. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.: Искусство, 1966. – 497 с.
2. Теологический энциклопедический словарь / Ред. У. Элвелл // пер. Т.Ю. Васильева, Д.Б. Горбатов, А.Э. Графов, А.В. Курт, В.В. Рынкевич, Ю.М. Табак, Д.А. Эйсер. – М.: М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003. – 1488 с.
3. Гинзбург Л.С. О музыкальном исполнительстве. –М.: Знание, 1972. – 112 с.

Интернет-ресурсы:

1. Синельникова, О. В. Музыкальная форма : учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 53.03.02 (073100) «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты», «Фортепиано», квалификация (степень)

выпускника – «бакалавр» / О. В. Синельникова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 220 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/55244.html> (дата обращения: 20.01.2025)

2. <http://www.elizabethparcells.com/Music.htm>

3. <http://www.notarhiv.ru/vokal.html>

4. <http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR>

5. <http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html>

6. <http://notes.tarakanov.net>

7. <https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F121320.html&utf=1>

8. <https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F21947.html&utf=1>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторное оснащение: лекционная аудитория, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, рабочие места студентов, канцелярское оснащение учебного процесса.

Лекционные занятия: мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов, система видеомонтажа, интерактивная доска, электронные презентации по темам дисциплины.

Практические занятия: класс индивидуальных занятий, презентационная техника (компьютер, проектор, экран), банк профессионально-педагогических задач.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение: программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google», «Chrome»); программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «WindowsMediaPlayer»); программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»).

Преподавание дисциплины предусматривает доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета, которая обеспечивает возможность доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Лист дополнений и изменений

[illegible]