

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 и хореографического образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИМХО имени Джульетты
Якубович

А.П. Кондратенко
« 16 » _____ 20 26 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Анализ и интерпретация музыкального произведения

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Программа магистратуры Музыкальная педагогика, теория и
практика вокально-хорового и инструментального исполнительства

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Курс 1 (1 семестр)

Луганск, 2026

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ и интерпретация музыкального произведения» является частью основной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа Музыкальная педагогика, теория и практика вокально-хорового и инструментального 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 образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным Стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. №544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛИ:

кандидат пед. наук, доцент кафедры музыкального и хореографического образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ» Сергиенко А.В.;

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

старший преподаватель кафедры музыкального и хореографического образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ» Старовойтова Е.Е.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры музыкального и хореографического образования

«14» 01 2026 г., протокол № 4/1

Заведующий кафедрой музыкального
и хореографического образования

А.В. Сергиенко

ОДОБРЕНА на заседании учебно-методической комиссии ИМХО
имени Джульетты Якубович

«15» 01 2026 г., протокол № 5

Председатель учебно-методической комиссии

ИМХО имени Джульетты Якубович

А.В. Сергиенко

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента
образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ»

В.В. Савенков

«16» 01 2026 г.

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для раскрытия художественного образа музыкального произведения, заложенного автором, и создания индивидуальной интерпретации.

Задачи: освоить систему теоретических знаний и практических умений исполнительского анализа и интерпретации, развитие навыков сравнительного анализа интерпретаций одного и того же произведения различными исполнителями; формирование самостоятельных навыков интерпретации; изучить педагогический и концертный музыкальный репертуар различных стилей и эпох для различных форм работы; сформировать умения публичного выступления и концертной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина «Анализ и интерпретация музыкальных произведений» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

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

Содержание учебной дисциплины основывается на содержании таких учебных дисциплин, как: «Вокальная подготовка», «Инструментальная подготовка», «Хоровой класс», «Дирижирование» и служит основой для освоения следующих учебных дисциплин: «Специальность», «Инструментальный ансамбль», «Чтение партитур» «Профессиональное музыкальное образование: методика, история, теория», «Методика преподавания профессиональных дисциплин».

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

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты достижения по дисциплине
Общепрофессиональные		
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного	Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски

	<p>подхода, оценивает их преимущества и риски УК-1.4.</p> <p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки.</p> <p>Предлагает стратегию действий УК-1.5.</p> <p>Определяет и оценивает практические последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации</p>	<p>Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки.</p> <p>Предлагает стратегию действий</p> <p>Определяет и оценивает практические последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации</p>
ПК-1 Способен организовывать и осуществлять музыкально-педагогическую деятельность, в том числе, с применением современных образовательных технологий	<p>ПК-1.1. Знает специфику организации музыкально-педагогической деятельности и содержание современных образовательных технологий;</p> <p>ПК-1.2. Умеет планировать и организовывать музыкально-педагогическую деятельность обучающихся с использованием инновационных образовательных технологий;</p> <p>ПК-1.3. Владеет опытом реализации музыкально-педагогических технологий и организации эффективной музыкально-педагогической деятельности обучающихся</p>	<p>Знает специфику организации музыкально-педагогической деятельности и содержание современных образовательных технологий;</p> <p>Умеет планировать и организовывать музыкально-педагогическую деятельность обучающихся с использованием инновационных образовательных технологий;</p> <p>Владеет опытом реализации музыкально-педагогических технологий и организации эффективной музыкально-педагогической деятельности обучающихся</p>

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / Зз. е.	
	Очная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка	108	-
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов)	36	-
в том числе:		
Лекции	10	-
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	26	-
Лабораторные работы	24	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса	27	-
Самостоятельная работа студента, включая контроль (всего часов)	45	-
Форма аттестации	экзамен в 1 семестре	-

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел 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.

Раздел 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

Раздел 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).

Раздел 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.

Раздел 5. 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
1 семестр			
1	Интерпретация как выявление содержания музыкального произведения	2	
2	Проблемы организации музыкальной формы как процесса	2	

3	Особенности интерпретации инструментальной музыки различных эпох	2	
4	Специфика интерпретации музыкального произведения в разных исполнительских версиях	2	
5	Процесс формирования интерпретационного замысла. Музыкальные и внемузыкальные прообразы	2	
	Всего	10	
Итого		10	

4.4. Практические / семинарские занятия.

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1 семестр			
1	1. Графическое моделирование музыкальной формы – построение схемы периода, предложения, раздела на примере прелюдии Шопена (ля мажор, соч. 28 № 7). 2. Определение типа фактуры и её роли в драматургии – гомофония, полифония, аккордовая, смешанная фактура (на примере «Грезы» Шумана).	2	
2	1. Гармонический анализ с редуцированием 2. Построение модуляционной карты – схема тональных отклонений и модуляций	2	
3	5. Анализ хроматики и альтерации как средства выразительности 6. Модальность и ладовая переменность – анализ на примере «Картинок с выставки» Мусоргского («Избушка на курьих ножках»).	2	
4	7 . Мелодический анализ: интонационное ядро и кульминация – Ария из «Страстей по Матфею» И. С. Баха (Erbarme dich). 8. Анализ ритмической организации и метрической структуры – переменные размеры, синкопы, полиритмия	2	
5	9. Динамический профиль произведения – построение графика динамики по тактам (Рахманинов, Прелюдия до-диез минор). 10. Штриховой анализ и артикуляционная логика .	2	
6	11. Анализ темповых указаний и агогическая свобода. 12. Сравнительный анализ фактурных вариантов одного произведения – оригинал переложение (Бах–Бузони: Чакона из Партиты № 2).	2	
7	13. Анализ структуры сонатной формы – на примере I части Сонаты № 8 Бетховена («Патетической»). 14. Вариационная форма: способы варьирования и их драматургия – Вариации А. Диабелли для фортепиано	2	

	(избранные фрагменты).		
8	15. Форма рондо и её модификации – Фур Э. Купена (Куперен) / или «Рондо-каприччиозо» Мендельсона (опционально). 16. Полифонический анализ: имитации, каноны, стретты	2	
9	17. Стилиевой анализ: признаки эпохи. 18. Авторский идиостиль: что отличает композитора?	2	
10	19. Анализ цитаты и аллюзии. 20. Программность: связь музыки с немусыкальным содержанием – «Море» Дебюсси – фрагмент («Диалог ветра и моря»).	2	
11	21. Сравнение интерпретаций одного произведения 22. Анализ нотных редакций – сравнение уртекста и редакции композиторов	2	
12	23. Формирование интерпретационной концепции 24. Педализация и туше как интерпретационные средства	2	
13	25. Комплексный анализ одночастного произведения – полный анализ фортепианной прелюдии Рахманинова соль минор, соч. 23 № 5. 26. Анализ произведения современного композитора	2	
Всего		26	
Итого		26	

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
1 семестр				
1	Первичные формы музыкального исполнительства	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ.	7	
2	Исполнительское искусство XVII-XVIII веков	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ.	7	

3	Музыкальное исполнительство XIX века	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ	7	
4	Музыкальное исполнительство XX-XXI века	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ	7	
5	Интонационные основы музыкального искусства	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ	10	
6	Исполнительский темп и ритм. Агогика, её исторические типы, роль агогики в построении музыкальной формы	Прослушивание. Исполнение фрагментов музыкальных произведений. Исполнительский анализ	7	
	Контроль	Сравнительный анализ одного из выбранных музыкальных произведений в двух или более исполнительских версиях	27	
	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 экзамена (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. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений : учебник / Г. В. Заднепровская. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-9202-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/196717> (дата обращения: 06.03.2025)
2. Пономарева Е.В. Вариационные и вариантные формы в курсе дисциплины «Музыкальная форма» для студентов исполнительских специальностей: «музыкально-инструментальное искусство», «вокальное искусство», «дирижирование» : учебно-методическое пособие / Пономарева Е.В.. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 36 с. — ISBN 978-5-94841-235-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/73568.html> (дата обращения: 06.03.2025)
3. <http://www.elizabethparcells.com/Music.htm>
4. <http://www.notarhiv.ru/vokal.html>
5. <http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR>
6. <http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html>
7. <http://notes.tarakanov.net>

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]