

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
истории музыки
Гаврилова Л.В.

«21» мая 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Проблемы исполнительской интерпретации
для обучающихся по программам направления подготовки

Уровень основной образовательной программы подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре

Направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение

Научная специальность 17.00.02 Музыкальное искусство

Форма обучения очная

Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		2	3		
3	108	36	36	36	-	Зао

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 909 от 30.07.2014.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «21» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчики:

канд. иск., доцент

Холодова М.В.

Заведующий кафедрой истории музыки

докт. иск., профессор

Гаврилова Л.В.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель: формирование целостного представления об истории и теории исполнительской интерпретации в музыкальной культуре и искусстве, основных методах в их взаимосвязи с общими художественно-эстетическими проявлениями, философскими изысканиями.

1.2. Задачи:

- формирование структурированного знания об историко-стилистических особенностях интерпретации музыки разных эпох на основе дифференцированного представления о текстуальных стратегиях;
- совершенствование навыков аналитического музыкально-слухового восприятия на обширном аудиоматериале, охватывающем произведения XVII – конца XX века.
- развитие навыков сравнительного анализа интерпретаций одного и того же произведения различными исполнителями;
- формирование самостоятельных навыков исполнительской интерпретации сочинений разных эпох и стилей.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Проблемы исполнительской интерпретации» включена в вариативную часть Блока 1 в блок дисциплин по выбору и читается на протяжении 2-3 семестров в объеме 72 лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 3 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-5. способность осуществлять пропаганду и популяризацию достижений музыкальной культуры, готовить необходимые материалы о профессиональной деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений искусства.	Знать: – особенности речи как сферы общения, типы аудитории, основы современного публичного монолога (устного выступления): лекция, беседа, интервью; – основы редактирования литературного и музыкального текстов; Уметь: – составлять программы лекций с учетом особенностей слушательской аудитории; – осуществлять музыкально-редакторские функции; Владеть: – комплексом теоретических знаний, дающих ориентиры в музыкально-исполнительской деятельности; – методами текстуальных стратегий в музыке, необходимых для интерпретации музыкальных произведений различных стилей и эпох; – необходимым комплексом исторических, теоретических, знаний и представлений в сфере музыкально-исполнительской деятельности, методами критического анализа музыкальных произведений и событий.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	2	3	
Аудиторные занятия (всего)	36	36	72
Из них: лекционных	36	36	72
Самостоятельная работа (всего)	18	18	54
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	зачет	Зачет с оценкой	
Общая трудоемкость, час	54	54	108
ЗЕ	1,5	1,5	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел I. Обзор теоретических представлений об исполнительской интерпретации	<p>Тема 1. Введение. Место курса в цикле музыкально-теоретических дисциплин в вузах культуры и искусств. Цели и задачи. Специфика данного предмета, его отличие от других дисциплин.</p> <p>Тема 2. Понятие «интерпретация» в музыке. История термина. Различие терминов «исполнение» и «интерпретация». Аспекты изучения исполнительской интерпретации: философский, музыковедческий, композиторский, исполнительский, педагогический, исторический, критический, сравнительный, стилевой. Роль интерпретации в исполнительском творчестве.</p> <p>Тема 3. Понятие «текстуальные стратегии». Определение термина в музыкознании. Факторы, влияющие на текстуальную стратегию: музыкальный дискурс, стиль эпохи, уровень развития нотации, нотационные предпочтения композитора. 3 основные текстуальные стратегии. Старинная, классико-романтическая, новейшая текстуальные стратегии: общая характеристика.</p>	
Раздел II. Особенности исполнительской интерпретации музыки XVII-XIXв.	<p>Тема 4. Музыка барокко и старинная текстуальная стратегия. Характерность старинной текстуальной музыки для музыки эпохи барокко. Музыкальная практика эпохи барокко. Аутентичное (исторически информированное) исполнительство. Ведущие зарубежные и отечественные исполнители-аутентисты. Проблема уртекста, строя, инструментария, исполнительской свободы. Зона композиторской компетенции. Зона исполнительской компетенции. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений А. Корелли, Г.</p>	

	<p>Перселла, А. Вивальди, И.С. Баха, Г.-Ф. Генделя для клавира, органа, клавесина, скрипки, голоса, хора и оркестра.</p> <p>Тема 5. Музыка классицизма и классическая текстуальная стратегия. Характерность старинной текстуальной музыки для музыки венских классиков. Музыкальная практика классицизма в сравнении с практикой предыдущей эпохи. Зона композиторской компетенции. Зона исполнительской компетенции в музыке эпохи классицизма. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений</p> <p>Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена для клавира (фортепиано), струнных духовых инструментов, голоса, хора и симфонического оркестра.</p> <p>Тема 6. Музыка романтизма и романтическая текстуальная стратегия. Характерность романтической текстуальной стратегии для музыки западноевропейских и русских композиторов XIX-XX вв. Зона композиторской компетенции. Зона исполнительской компетенции в музыке эпохи романтизма. Музыкальная практика романтизма в сравнении с практикой предыдущих эпох. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Р. Вагнера, Г. Малера, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова и др. для фортепиано, струнных, духовых, камерного ансамбля, голоса, хора и симфонического оркестра. □</p>	
<p>Раздел III. Особенности исполнительской интерпретации музыки XX-начала XXI вв.</p>	<p>Тема 7. Музыка XX века и новейшая текстуальная стратегия. Характерность новейшей текстуальной стратегии для музыки XX века. Определяющие черты: множественность текстуальных решений, сосуществование противоположных текстуальных вариантов; усиление исполнительской свободы. Сравнение интерпретаций различными исполнителями произведений А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна, Г. Коуэлла, Дж. Кейджа, К. Штокхаузена, П. Булеза, Л.Берио, Д. Лигети, С. Райха, С. Губайдулиной, Э. Денисова, А. Шнитке, В. Екимовского и др. для фортепиано, препарированного фортепиано, струнных, духовых, народных, электронных инструментов, голоса, хора, ансамбля, оркестра.</p>	

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего
Раздел I. Обзор теоретических представлений об исполнительской интерпретации	10	6	16
Раздел II. Раздел II. Особенности исполнительской интерпретации музыки XVII-XIX вв.	38	18	56
Раздел III. Раздел II. Особенности исполнительской интерпретации музыки XX-начала XXI вв.	24	12	36

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Бенюмов М. И. Художественные средства музыканта-исполнителя: парадокс понятия, исторический генезис, структура, функции [Электронный ресурс] : монография / М. И. Бенюмов, Министерство культуры Красноярского края, Красноярский государственный институт искусств ; рец. Л. Л. Равикович, Е. С. Царева. – 2-е изд., испр. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : КГИИ, 2018. – 260 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3867. – ISBN 978-5-98121-093-8.
2. Бенюмов, Михаил Иосифович. Художественные средства музыканта-исполнителя [Текст] : парадокс понятия, исторический генезис, структура, функции: [исследование] / Михаил Иосифович Бенюмов. — Красноярск : Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (КНУЦ), 2012. — 140 с. : ил., нот. — Автор награжден дипломом лауреата I премии Всероссийского конкурса "Скрипичная мысль XXI", Москва, декабрь, 2012. - Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова. — Автор награжден дипломом лауреата Международного конкурса Лучшая научная книга в гуманитарной сфере 2014 в номинации "филология; искусствоведение; культурология", г. Киров, октябрь, 2014. — ISBN 978-5-97-33-0042-5
3. Прейсман Э. М. Теоретические основы музыкального исполнительского искусства [Текст] : учебное пособие / Э. М. Прейсман ; отв. ред. Н. А. Еловская ; Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск : КГИИ, 2016 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – 144 с. : тв. - Диплом победителя Международного конкурса "Лучшая научная книга в гуманитарной сфере - 2016". ISBN 978-5-98121-068-6
4. Прейсман, Эмиль Моисеевич. Теоретические основы музыкального исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Эмиль Моисеевич Прейсман. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2016. — 144 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2686. — ISBN 978-5-98121-068-6.

6.2. Дополнительная литература

1. Вопросы исполнительского искусства [Текст] : сборник статей / ГМПИ им. Гнесиных. — Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1974. — 111 с. : тв.
2. Казанцева, Людмила Павловна. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни : рекомендовано кафедрой теории и истории музыки Астраханской гос. консерватории в качестве учебного пособия для студентов музыкальных вузов и ссузов / Людмила Павловна Казанцева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 192 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/133828/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5065-7. — ISBN 978-5-4495-0484-5. — ISMN 979-0-66005-200-6.
3. Кудряшов, Андрей Юрьевич. Теория музыкального содержания: художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв. [Электронный ресурс] : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / Андрей Юрьевич Кудряшов. — 2-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. — 429 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/1975/#3>. — ISBN 978-5-8114-0600-5.
4. Лебедев, Александр Евгеньевич. Теория музыкально-исполнительского искусства : учебно-методическое пособие / Александр Евгеньевич Лебедев. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 320 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/130472/#1>. — Режим доступа: для зарегистрир. читателей СГИИ имени Д. Хворостовского. — ISBN 978-5-8114-4921-7. — ISBN 978-5-4495-0420-3.
5. Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерениях : сборник статей Второй межрегиональной научно-практической конференции(г. Кемерово, 9 февраля 2008 года) / Кемеровский государственный университет культуры и искусств. — Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2008. — 194 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/46010/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8154-0158-7.
6. О музыкальном исполнительстве [Текст] : сборник статей / Лев Соломонович Гинзбург. — Москва : Музгиз, 1954. — 311 с. : тв. — (Советская музыкальная культура) .
7. Скребкова-Филатова, Марина Сергеевна. Эволюционные процессы в европейской музыкальной фактуре XVIII - первой половины XX столетий : учебное пособие / Марина Сергеевна Скребкова-Филатова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 568 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/151805/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5242-2. — ISBN 978-5-4495-0579-8. — ISMN 979-0-66005-570-0.
8. Слуцкая, Лариса Евдокимовна. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта Московской консерватории : учебное пособие для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Лариса Евдокимовна Слуцкая. — Москва : Юрайт, 2019. — 109 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа
9. Цагарелли, Юрий Алексеевич. Психология музыкально-исполнительской деятельности : учебное пособие / Ю. А. Цагарелли. — Санкт-Петербург : Композитор, 2008. — 368 с. — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4932 (дата обращения: 19.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-7379-0381-7. — Текст : электронный.

10. Цыпин, Геннадий Моисеевич. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Геннадий Моисеевич Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 193 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-434621#page/1>. — ISBN 978-5-534-06605-0.

Журналы

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование
Актуальные проблемы высшего образования
Балет
Вестник музыкальной науки
Вопросы искусствознания
Дом Бурганова. Пространство культуры
Искусство
Искусство и образование
Искусствознание
MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова
Музыка и время
Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)
Музыкальная жизнь
Музыкальная палитра
Музыкальный журнал
Музыкант-классик
Музыковедение
Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
Научный вестник Московской консерватории
Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
Проблемы музыкальной науки
Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)
Советский балет (до 1992 г., с 1992 г. – Балет)
Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных
Философия и культура

Газеты

Культура
Музыкальное обозрение

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](#)

- URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
 - 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
 - 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
 - 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
 - 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

<https://www.belcanto.ru>

<https://www.culture.ru>

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий (V-3-01, V-2-04, V-3-02, V-3-04):

- учебная аудитория, оснащенная мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы: ноутбук, проектор или телевизор, колонки; фортепиано или рояль, учебная доска.

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;
 - фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в мр3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».