

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

**Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и
вокального искусства**

УТВЕРЖДАЮ

**Проректор по учебной, научной
и международной деятельности**

_____ **Е.В. Савелова**

«31» мая 2022 г.

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень магистратуры
(2022 год набора,
очная и заочная формы обучения)

Направление подготовки
44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки
Педагогика академического музыкального искусства

**Хабаровск
2022**

Составитель:

Лысенко Светлана Юрьевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «5» мая 2022 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	6
2.3. Краткое содержание разделов и тем	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	10
3.1. Планы семинарских занятий	10
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине	11
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	11
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	12
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	13
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования	13
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций	15
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения	15
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения	16
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	16
6.1. Основная и дополнительная литература	16
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	17
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	18
6.4. Материально-техническая база	18
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА	22
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Настоящая рабочая программа дисциплины «Современные проблемы художественной интерпретации» предназначена для магистров, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Педагогика академического музыкального искусства», квалификация «Магистр», разработана на кафедре искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина является факультативной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы (ФТД.01) и по реализуемым компетенциям связана с такими дисциплинами, как «Научно-исследовательская деятельность в области искусства и музыкальной педагогики», «Современные проблемы науки и образования».

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является повышение профессиональной культуры магистрантов, формирование у них комплексного представления о художественной интерпретации, ее проявлениях в различных областях искусства, что позволит им осуществлять профессиональное и личностное самообразование. Важнейшей задачей дисциплины является воспитание высококвалифицированных педагогов в области академического музыкального искусства, способных анализировать художественную интерпретацию текстов культуры, в целом, и исполнительскую интерпретацию (собственную и своих учеников), в частности; владеющих методологией анализа и оценки различных форм художественной интерпретации.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Профессиональные компетенции		
ПК-3. Готовность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной педагогической деятельности	ПК-3.1. Знать: - современные проблемы музыкальной академической культуры; - вопросы музыкальной теории и истории музыки на современном этапе;	ПК-3.1. Знать: – способы расшифровки значение музыкального произведения, грамотно его интерпретируя
	ПК-3.2. Уметь: -	ПК-3.2. Уметь: – применять музыкально-

	<p>применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной педагогической деятельности; использовать понятийный музыкально-теоретический и музыкально-исторический аппарат в профессиональной деятельности; анализировать проблемы истории и теории развития музыкальной культуры; - сопоставлять различные точки зрения на многообразие явлений и событий музыкальной истории, проблем музыкальной теории, аргументировано обосновывать своё мнение;</p>	<p>теоретические и музыкально-исторические знания в области интерпретации в профессиональной исполнительской и педагогической деятельности. - постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, грамотно его интерпретируя</p>
	<p>ПК-3.3. Владеть: - музыкально-теоретическими и музыкально-историческими знаниями</p>	<p>ПК-3.3. Владеть: – навыками создания собственного исполнительского текста на основе постижения музыкального произведения в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>
<p>ПК-11. Способность формировать художественно-культурную среду</p>	<p>ПК-11.1. Знать: - особенности формирования художественно-творческую среду; специфику выявления и формирования культурных потребностей различных</p>	<p>ПК-11.1. Знать: - специфику процесса создания художественно-творческой среды; особенности выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп;</p>

	социальных групп;	
	ПК-11.2. Уметь: – выявлять и формировать культурные потребности и художественно-культурную среду различных социальных групп; выступать на публике	ПК-11.2. Уметь: – определять и вырабатывать культурные потребности и художественно-культурную среду различных социальных групп; выступать на публике
	ПК-11.3. Владеть: – способностью формировать художественно-культурную среду; - навыком выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп	ПК-11.3. Владеть: – навыками формирования художественно-культурной среды; - способностями выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курсы
Контактная работа (всего)	44	2	8	2
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	32	2	4	2
- семинары (СЗ)	4	2	2	2
- практические (ПЗ)	8	2	2	2
- мелкогрупповые (МГЗ)				
- индивидуальные (ИЗ)				
- групповое консультирование (Г)				
-индивидуальное консультирование (И)				
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	28	2	64	2
СР	24	2	60	2
Контроль	4	2	4	2
В том числе:				
Подготовка курсовой работы				

<i>Текущий контроль</i>				
<i>Промежуточный контроль (подготовка к зачету)</i>	4	2		2
<i>Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)</i>				
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	2 / 72		2 / 72	
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курсы:	
<i>зачет</i>	2		2	
<i>экзамен</i>				

2.2. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

№	Наименование разделов и тем	Количество часов									
		Всего часов в по ФГОС	Контактная работа с преподавателем					Самостоятельная работа студентов			
			Всего	ЛЗ	ПЗ	СЗ	Консультации (Г, И)	Всего СР	СР	Контроль СР	
										текущий	промежуточный
	Раздел 1. Общие проблемы художественной интерпретации										
1.1.	Основные понятия курса. Виды интерпретации (ПК-3,11)	9	5	5				4	4		
1.2.	Художественный текст и его интерпретация (ПК-3,11)	13	9	5	4			4	4		
1.3.	Проблема интерпретации в современной художественной практике (ПК-3,11)	12	8	6		2		4	4		
	Раздел 2. Проблемы художественной интерпретации в музыкально-исполнительском искусстве и музыкальной педагогике										
2.1.	Художественная интерпретация в исполнительском искусстве (ПК-3,11)	11	7	5		2		4	4		
2.2.	Исполнительская интерпретация: теоретический аспект (ПК-3,11)	13	9	5	4			4	4		
2.3.	Музыкально-исполнительская педагогика (ПК-3,11)	10	6	6				4	4		

Подготовка к зачету	4						4			4
Всего по курсу	72	44	32	8	4		28	24		4

(заочная форма обучения)

№	Наименование разделов и тем	Количество часов									
		Всего часов в по ФГОС	Контактная работа с преподавателем					Самостоятельная работа студентов			
			Всего	ЛЗ	ПЗ	СЗ	Консультации (Г, И)	Всего СР	СР	Контроль СР	
										текущий	промежуточный
	Раздел 1. Общие проблемы художественной интерпретации										
1.1.	Основные понятия курса. Виды интерпретации (ПК-3,11)	10						10	10		
1.2.	Художественный текст и его интерпретация (ПК-3,11)	12	2	1	1			10	10		
1.3.	Проблема интерпретации в современной художественной практике (ПК-3,11)	12	2	1		1		10	10		
	Раздел 2. Проблемы художественной интерпретации в музыкально-исполнительском искусстве и музыкальной педагогике										
2.1.	Художественная интерпретация в исполнительском искусстве (ПК-3,11)	12	2	1		1		10	10		
2.2.	Исполнительская интерпретация: теоретический аспект (ПК-3,11)	12	2	1	1			10	10		
2.3.	Музыкально-исполнительская педагогика (ПК-3,11)	10						10	10		
Подготовка к зачету		4						4			4
Всего по курсу		72	8	4	2	2		64	60		4

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Общие проблемы художественной интерпретации

Тема 1. Основные понятия курса. Виды интерпретации

Универсальность понятия «интерпретация» для гуманитарного знания, его междисциплинарный характер. Основные понятия курса: текст, автор, интерпретатор, понимание, диалог, смысл, перевод–прочтение–исполнение. Определения интерпретации: различие подходов. Эволюция научно-гуманитарных представлений о сущности интерпретации, о взаимодействии авторского текста и его прочтений (исполнений, художественных воплощений).

Виды интерпретации: научная, художественная, рецептивная (обыденная). Интерпретация художественных текстов и художественная интерпретация. Разновидности художественной интерпретации как вида художественного творчества. Формы проявления художественной интерпретации в искусстве: исполнение (артикуляция текста, наиболее полная форма проявления); перевод в другой художественный текст (на язык других видов искусства); комплексная, поэтапная – при формировании синтетических художественных текстов. Плюрализм интерпретаций: возможность и/или необходимость. Интерпретативный характер культуры последнего столетия.

Тема 2. Художественный текст и его интерпретация

Текст как объект исследования гуманитарных наук. Автор как ведущая смысловая категория художественного текста. Интерпретация в контексте понятий «текст – смысл», «произведение – содержание», «текст произведения», «произведение как текст». Различные подходы к интерпретации художественного текста: интерпретация как реконструкция авторского смысла (герменевтика), как конструирование смысла реципиентом (рецептивная эстетика), как дешифровка текстовых кодов (структурализм), как свободная смысловая игра (стратегия постмодернизма), как «диалектика прав» автора, текста и реципиента (семиология).

Текст как объект интерпретации в художественном творчестве. Художественная интерпретация как перевыражение понятого смысла художественного текста средствами других видов искусства, в других формах художественной деятельности. Художественная интерпретация как отличительный признак синтетического художественного текста. Актуализация глубинных смысловых уровней текста, коннотативных значений единиц текста, переакцентировка смысловой структуры исходного (авторского) текста и создание его новых смысловых вариантов в художественных формах (постановка, исполнение, художественный перевод, синтетический художественный текст).

Тема 3. Проблема интерпретации в современной художественной практике

Проблема интерпретации классического наследия в условиях современной художественной практики. Широкий диапазон разнообразных методов работы с авторским текстом: от аутентичного (реставрационного) воспроизведения («смысловосоздание») – до свободной игры смысловыми конструкциями («смыслопорождение»).

Комерсализация искусства в современном мире. Синтетические формы репрезентации музыкального искусства в современной художественной практике. Художественная интерпретация в категориях и лексиконе нон–классики.

Раздел 2. Проблемы художественной интерпретации в музыкально-исполнительском искусстве и музыкальной педагогике

Тема 4. Художественная интерпретация в исполнительском искусстве

Сущность и функции исполнительского искусства, его признаки и система видов. Художественная интерпретация как специфический признак исполнительского искусства, ее роль в структуре исполнительского искусства.

Структура и свойства музыкального текста. Исполнительская интерпретация как раскодирование смысловых кодов музыкального текста, актуализация его глубинных смысловых уровней. Проблема диалога автора – исполнителя – слушателя. Проблема правомерности (адекватности) исполнительской интерпретации.

Понятие исполнительского произведения (результат исполнительской деятельности как текст). Внешние проявления исполнительского интерпретационного процесса: агогика, динамика, колорит, артистизм. Понятие текстуальных стратегий в аспекте музыкального исполнительства.

Тема 5. Исполнительская интерпретация: теоретический аспект

Музыкальное исполнительство как историко-культурное явление (генезис исполнительства, его культурные функции). Музыкальное исполнительство как тип деятельности. Теоретические основы художественной интерпретации.

Типы исполнительства (вокальное и инструментальное, сольное и коллективное). Интонационные основы музыкального исполнительства. Исполнительская интонация и музыкально-исполнительские средства (темп, агогика, нюансировка, тембр, штрихи, фразировка, артикуляция, орнаментика в музыке различных стилей). Исполнительская форма музыкального произведения.

Интерпретация музыки различных стилей. Проблема аутентичного исполнения. Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя. Проблема создания художественного целого. Артистизм в музыкальном исполнительстве. Исполнительский анализ музыкального произведения как основа создания интерпретации

Личность исполнителя. Психологические основы исполнительского процесса. Комплексный характер исполнительской деятельности: самовыражение и общение, художественность исполнения и эстрадное поведение и пр. Актерское, дирижерское и режиссерское начала в исполнительской деятельности.

Игра наизусть: вопросы развития музыкальной памяти исполнителя. Игра с листа. Исполнительская техника. Виртуозность как музыкально-эстетический феномен. Психофизиологические основы игрового процесса.

Концертное выступление и проблема эстрадного волнения. Импровизация и импровизационность в исполнительстве. Проблемы совместного музицирования (психологические и организационные аспекты). Принципы подбора исполнительского и учебного репертуара. Исполнитель и

композитор. Отношение исполнителя к нотному тексту. Исполнитель и публика: взаимодействие и сотворчество. Исполнитель и музыкальная критика. Принципы критического анализа и оценки концертного исполнения. Исполнитель и современная звукозаписывающая аппаратура. Принципы анализа интерпретации на основе звукозаписи исполнения. Проблема закрепления исполнительской интерпретации.

Тема 6. Музыкально-исполнительская педагогика

Комплексный подход к воспитанию исполнителя. Воспитание музыкального мышления исполнителя. Формирование исполнительской техники. Воспитание артистизма и навыков совместного музицирования. Урок в исполнительском классе. Специфические аспекты музыкально-педагогического процесса в избранной профиле деятельности. Педагогические принципы Е.Ф.Гнесиной

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

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарское занятие 1. Проблема интерпретации в современной художественной практике (2 часа)

Вопросы:

1. Диалог с текстами культурного наследия как постмодернистский «ответ» авангарду, разрушавшему и деформирующему предшествующую культурную традицию.
2. Эстетические основы постмодернистского искусства: бесконечная множественность смыслов классики, ироническое переосмысление мирового художественного опыта, игра смыслами, текстовыми кодами, стилевыми ключами.
3. «Охранительные» формы работы интерпретаторов с текстами художественной традиции в практике постмодернистского искусства: реконструкция, реставрация,
4. Свободные формы взаимодействия интерпретаторов с исходным авторским текстом.

Семинарское занятие 2. Проблемы художественной интерпретации в музыкально-исполнительском искусстве

Вопросы:

1. Художественная интерпретация как специфический признак исполнительского искусства
2. Текст музыкального произведения и музыкальное произведение как текст (музыкальный текст).
3. Музыкальный текст, его структура и свойства.
4. Исполнительская интерпретация музыкального текста в его

семиотическом понимании.

5. Раскройте особенности исполнительской интерпретации старинной музыки, классических музыкальных произведений, романтической музыки, музыки современных композиторов (на выбор).

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине

Доклады и рефераты не предусмотрены.

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

1. Автор как ведущая смысловая категория художественного текста.
2. Интерпретация как реконструкция авторского замысла художественного текста.
3. Признаки художественной интерпретации.
4. Методы работы интерпретаторов с авторским текстом в современном искусстве.
5. Транскрипция, переложение, аранжировка как формы художественной интерпретации в музыкальном искусстве.
6. Музыкальное исполнительство как тип деятельности. Типы исполнительства.
7. Интонационные основы музыкального исполнительства. Исполнительская интонация и музыкально-исполнительские средства.
8. Интерпретация музыки различных стилей.
9. Проблема аутентичного исполнения.
10. Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя
11. Исполнительский анализ музыкального произведения как основа создания интерпретации.
12. Комплексный характер исполнительской деятельности в педагогическом процессе.

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется **самостоятельной работе** обучающихся. Она включает освоение электронных ресурсов, изданной научной литературы и публикаций источников по соответствующим темам. При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на семинарах, а также подготовки к итоговому собеседованию на зачете, следует ориентироваться на следующие критерии оценивания:

- знание выбранной для изучения проблематики;
- выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;
- владение научной методологией;
- умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);
- умение грамотно компилировать материалы и логически их выстраивать в содержательной части работы (сообщении);

– умение грамотно оформлять и представлять результаты самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной презентации.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинары и самостоятельная работа обучающихся.

На **лекциях** дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисциплины и ее практической реализации. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ их профессиональной компетентности.

Семинары проводятся по предлагаемым темам. При подготовке к семинарским занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выносимых на обсуждение вопросов и выбрать из списка рекомендуемой литературы издания, в которых они раскрываются.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения семинаров, 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 проведенного исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

Практические занятия предусматривают формирование и представление навыков практического анализа музыкальных произведений, его исполнительский анализ; демонстрируют умение применять теоретические положения курса на практике, в том числе в музыкально–педагогической деятельности. Работа на практических занятиях и семинарах предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего семинара, внимательного и уважительного отношения к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.

При ответе следует учитывать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно четкими и емкими. Для выступления на семинаре обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может отражать необходимую информацию по теме доклада, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы на семинаре осуществляется по следующим критериям:

- полнота и четкость ответа;
- активность на протяжении всего занятия;
- проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей;
- наличие корректно и грамотно подготовленной мультимедийной презентации.

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-3	Готовность применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной педагогической деятельности
ПК-11	Способность формировать художественно-культурную среду

Этапы формирования компетенций:

Начальный:

знать общие проблемы художественной интерпретации;

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, рассматривать музыкальное произведение с точки зрения художественной интерпретации, «раскодировать» авторский замысел, обнаруживать глубинные смысловые уровни текста;

владеть общими навыками анализа исполнительских интерпретаций музыкального текста, знаниями в области анализа музыкальных форм, гармонии, полифонии, интонационного развития, достаточными для формирования собственной исполнительской интерпретации и интерпретации учениками, навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и представления информации.

Основной:

знать современные проблемы художественной интерпретации;

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, рассматривать музыкальное произведение с точки зрения художественной интерпретации, «раскодировать» авторский замысел, обнаруживать глубинные смысловые уровни текста, актуализировать их в различных контекстах и находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в собственной интерпретации, оформлять и представлять результаты выполненной работы; быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара;

владеть навыками и методами художественной интерпретации музыкального текста с привлечением современной научно-гуманитарной

методологии, в том числе методологии смежных наук, знаниями в области анализа музыкальных форм, гармонии, полифонии, интонационного развития, достаточными для формирования собственной исполнительской интерпретации, навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и представления информации.

Завершающий:

знать современные проблемы художественной интерпретации, подходы к анализу музыкального произведения с точки зрения художественной интерпретации для осуществления профессионального и личностного самообразования;

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, рассматривать музыкальное произведение с точки зрения художественной интерпретации, «раскодировать» авторский замысел, обнаруживать глубинные смысловые уровни текста, актуализировать их в различных контекстах и находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в собственной интерпретации и интерпретации своих учеников для проектирования дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры; аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы; участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду;

владеть навыками и методами художественной интерпретации музыкального текста с привлечением современной научно-гуманитарной методологии, в том числе методологии смежных наук, знаниями в области анализа музыкальных форм, гармонии, полифонии, интонационного развития, достаточными для формирования собственной исполнительской интерпретации и формирования навыков исполнительской интерпретации у своих учеников; владеть навыками самостоятельной подготовки к публичному исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки и представления информации.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Дисциплина заканчивается зачетом во 2 семестре (ОФО) и на 2 курсе (ЗФО).

Шкала оценивания (зачет):

Оценка «зачтено» ставится при условии успешного освоения материала дисциплины, качественного выполнения самостоятельной работы обучающегося и составления отчетного портфолио, достаточной публикационной активности. В процессе выполнения отчетных форм обучающийся должен показать способность к публичной коммуникации

(демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами научного языка, профессиональной терминологией), способность эффективно работать самостоятельно; знание инновационных теорий и методов для решения своих исследовательских задач; владение современными информационно-коммуникационными технологиями.

Оценка «не зачтено» ставится при условии невыполнения самостоятельных заданий в течение семестра, неумения работать с источниками информации; при неудовлетворительной подготовке портфолио и итогового представления материалов, предложенных к зачету.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Перечень вопросов к зачету

13. Разновидности художественной интерпретации как вида художественного творчества.
14. Потенциал герменевтического подхода к анализу явлений художественного творчества
15. Автор как ведущая смысловая категория художественного текста.
16. Интерпретация как реконструкция авторского замысла художественного текста.
17. Признаки художественной интерпретации.
18. Методы работы интерпретаторов с авторским текстом в современном искусстве.
19. Транскрипция, переложение, аранжировка как формы художественной интерпретации в музыкальном искусстве.
20. Музыкальное исполнительство как тип деятельности. Типы исполнительства.
21. Интонационные основы музыкального исполнительства. Исполнительская интонация и музыкально-исполнительские средства.
22. Интерпретация музыки различных стилей.
23. Проблема аутентичного исполнения.
24. Художественный образ в творчестве музыканта-исполнителя
25. Исполнительский анализ музыкального произведения как основа создания интерпретации.
26. Комплексный характер исполнительской деятельности в педагогическом процессе.
27. Принципы подбора исполнительского и учебного репертуара.
28. Принципы критического анализа и оценки концертного исполнения.
29. Исполнитель и современная звукозаписывающая аппаратура. Принципы анализа интерпретации на основе звукозаписи исполнения.
30. Закрепление исполнительской интерпретации как педагогическая проблема.
31. Комплексный подход к воспитанию исполнителя.
32. Воспитание музыкального мышления исполнителя.
33. Формирование исполнительской техники.

34. Воспитание артистизма и навыков совместного музицирования.
35. Специфические аспекты музыкально-педагогического процесса в избранном профиле деятельности.
36. Педагогические принципы Е.Ф. Гнесиной

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на семинарах на основании выступлений по предлагаемым вопросам, а также по результатам практической работы с искусствоведческой литературой. Учитывается не только качество устного сообщения, но и презентация выступающего, а также участие в обсуждении других участников семинара. Дополнительно оценивается степень активности обучающихся в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу: эвристический характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, комментариев.

Промежуточный контроль осуществляется ориентировочно в середине освоения программы дисциплины. Учитывается выполнение конспектов лекций и предлагаемых первоисточников.

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра на зачете и включает в себя собеседование по теоретическим вопросам.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Список основной литературы

1. Евдокимова, А.А. Психология восприятия музыки : учебно-методическое пособие / А.А. Евдокимова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2012. — 32 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108390>
2. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв : учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0600-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1975>.
3. Присяжнюк, Д.О. Риторический анализ в музыке XX века: (о взаимодействии музыкального и поэтического текстов) : учебное пособие / Д.О. Присяжнюк ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 64 с. - Библиогр.: с. 44-45. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312274>

Список дополнительной литературы

1. Выготский Л. С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Директ-Медия, 2014. – 578 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240336
2. Соколов, О. В. Музыка в системе эстетических связей искусств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Соколов. – Н. Новгород: НГК, 2013. – 32 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282&sr=1>
3. Николаева, А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики : учебное пособие / А.И. Николаева. - Москва : МПГУ, 2017. - 78 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94845-270-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471138>

Рекомендуемая литература

1. Коляденко, Н.П. Проблемы музыкальной синестетики: монография / Н.П. Коляденко. - Новосибирск: НГК им. М.И. Глинки, 2015. - 116 с.
2. Лысенко, С.Ю. Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре : монография / С.Ю. Лысенко.- Хабаровск: ХГИИК, 2013.- 340 с.: нот.
3. Симбирцева, Н.А. Текст культуры: культурологическая интерпретация [Электронный ресурс]: сб. статей/ Н.А. Симбирцева. – М.: Директ-Медиа, 2015.- Режим доступа:<http://biblioclub.ru/index.php?page=search>
4. Флиер, А.Я. Избранные работы по теории культуры.[Электронный ресурс]/ А.Я. Флиер. – М.: Согласие, 2014.- Режим доступа:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252982&sr=1>

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>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

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 государственного образовательного стандарта:

В настоящее время в институте используется следующее проприетарное программное обеспечение:

- Для проведения всех дисциплин: Microsoft Windows, Microsoft Office 2010 (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access), 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).

- Для проведения специальных дисциплин: Steinberg CuBase 8 Pro Education Version, Finale 2014, Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

На всех компьютерах в институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security.

6.4. Материально-техническая база

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

Для выполнения требований к изучению дисциплины в Институте имеются аудитории для лекционных и практических занятий; компьютерные классы с выходом в Интернет. В учебном процессе активно используется следующее учебно-лабораторное оборудование:

- 2 компьютерных класса оборудованы персональными компьютерами класса CELERON-2,53 ГГц в количестве 20 штук (аудитории 303А и читальный зал);

- 1 компьютерный класс оборудован персональными компьютерами на базе процессора Intel Core i3-3220, в количестве 10 штук;

- 2 класса оборудованы цифровыми интерактивными досками марки TRACEBOARD;

- 1 класс оборудован интерактивным проектором Epson EB-475Wi и активной акустической системой (ауд. 311);

- компьютерные классы (303А и 307) укомплектованы мультимедийным презентационным оборудованием: проекторами Epson EB-X18 и Epson EB-430, активными акустическими системами;

- 3 лекционные аудитории укомплектованы мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера (ауд. 207, 209, 318);

- используются в учебном процессе 2 комплекта демонстрационных комплексов (ноутбук Fujitsu Siemens, проектор NEC, экран и штатив);

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 свободной сети WiFi, которая установлена в читальном зале и рекреациях Института.

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 диплома.

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».

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 обуславливают 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.