

**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
«27» мая 2023 г.

**ПРОБЛЕМЫ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕКСТОВ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень ассистентуры-стажировки
(2023 год набора,
очная форма обучения)

Специальность
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам)

Вид подготовки
Ансамблевое исполнительство на фортепиано

Хабаровск, 2023

Составитель: С.Ю. Лысенко, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «06» мая 2023 г., протокол № 9.

Содержание

1. Общие сведения о дисциплине.....	4
1.1. Наименование дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Цель освоения дисциплины.....	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
2. Объем и содержание дисциплины.....	5
2.1. Объем дисциплины.....	5
2.2. Тематический план дисциплины.....	6
2.3. Краткое содержание разделов и тем.....	7
3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы ассистентов-стажеров по дисциплине.....	11
3.1. Планы семинарских занятий.....	11
3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине.....	14
4. Методические указания по освоению дисциплины.....	15
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	16
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования.....	16
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций.....	18
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения.....	18
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения.....	19
6. Ресурсное обеспечение.....	21
6.1. Основная и дополнительная учебная литература.....	21
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»...	23
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	24
6.4. Материально-техническая база.....	24

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа по дисциплине «Проблемы интерпретации художественных текстов в литературе и искусстве» предназначена для ассистентов-стажеров всех специальностей и профилей подготовки кадров высшей квалификации, разработана на кафедре искусствоведения, музыкального образования и искусства эстрады Хабаровского государственного института культуры.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проблемы интерпретации художественных текстов в литературе и искусстве» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы ассистентуры-стажировки (Б1.В.ДВ.01.01.) и способствует углублению знаний и закреплению навыков в решении педагогических и творческо-исполнительских задач.

В рамках реализуемых компетенций дисциплина связана с такими предметами учебного плана, как «Общие проблемы искусствоведения», «Эстетика современного музыкального искусства», «Актуальные проблемы музыкальной (театральной, хореографической) педагогики», «Специальный класс».

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является повышение профессиональной культуры ассистентов-стажеров, формирование у них комплексного представления об интерпретации художественных текстов и художественной интерпретации, ее проявлениях в различных областях искусства и литературы, в том числе современного художественного творчества, что позволит им обогатить содержание своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности, а также формировать суждения по актуальным проблемам профессиональной деятельности.

Важнейшей задачей дисциплины является воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию текстов культуры, владеющих методологией анализа и оценки различных форм художественной интерпретации.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проблемы интерпретации художественных текстов в литературе и искусстве», характеризующие этапы формирования компетенций
--------------------------------	---

<p>УК-2 – способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (Искусство музыкально-инструментального исполнительства, Искусство хореографии); – способность к умению анализировать и интерпретировать факты, события, явления из сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (Актерское мастерство)</p>	<p><i>Знать:</i> современные научные подходы в изучении художественных процессов в различных видах искусства для решения задач профессиональной деятельности; особенности интерпретации текстов культуры в современной художественной практике; <i>уметь:</i> применять междисциплинарные знания, умения и навыки при анализе художественных явлений в различных видах искусства, при осмыслении способов и форм взаимодействия интерпретаторов с авторским текстом; <i>владеть:</i> навыками критического анализа и оценки различных форм интерпретации текстов культуры в современной художественной практике и научных достижений в их исследовании.</p>
<p>ПК-6 – способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; – способность к созданию индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений; – способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию хореографического произведения</p>	<p><i>Знать:</i> основные понятия и категории искусствоведения, методологию исследования художественных текстов и явлений музыкального (театрального, хореографического) искусства; <i>уметь:</i> анализировать композиторский и исполнительский текст, разнообразные формы и виды художественной интерпретации в музыкально-исполнительском, театральном, хореографическом искусстве; <i>владеть:</i> навыками создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального, театрального, хореографического произведения.</p>

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Курс
Аудиторные занятия (контактная работа) (всего)	36	2
В том числе:		
- лекции (ЛЗ)	10	2
- семинары (СЗ)	26	2
- практические (ПЗ)	-	-

- индивидуальные (ИЗ)	-	-
Самостоятельная работа студента (всего)	36	2
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	2 / 72	2
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:	
<i>Зачет</i>	3	
<i>Экзамен</i>	—	

2.2. Тематический план дисциплины

п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов						
		Всего часов по ФГОС	в т.ч. аудиторные					СРС
			Всего аудиторных часов		ЛЗ	СЗ	ПЗ	
			Общее кол-во ауд. часов	Из них в интерактивных формах				
1.	Основные понятия курса. Виды интерпретации	7	3		1	2		4
2.	Философско-эстетическое осмысление проблемы интерпретации. Герменевтический аспект проблемы художественной интерпретации	9	5		1	4		4
3.	Текст и интерпретация	10	6		2	4		4
4.	Художественная интерпретация в контексте диалогических стратегий постмодернизма и синергетики. Деконструкция в работе с художественными текстами	10	6	(2 - учебная дискуссия)	2	4		4

п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов						
		Всего часов по ФГОС	в т.ч. аудиторные					СРС
			Всего аудиторных часов		ЛЗ	СЗ	ПЗ	
			Общее кол-во ауд. часов	Из них в интерактивных формах				
5.	Проблемы художественной интерпретации в музыкально-исполнительском искусстве	8	4	(2 - учебная дискуссия)		4		4
6.	Проблемы интерпретации художественных текстов в литературе	8	4	(2 - учебная дискуссия)		4		4
7.	Проблемы художественной интерпретации в драматическом и музыкальном театре	10	4	(2 - учебная дискуссия)		4		6
8.	Проблемы интерпретации художественных текстов в кинематографе /анимации	10	4			4		6
	ВСЕГО:	72	36	8	6	30		36

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Тема 1. Основные понятия курса. Виды интерпретации

Универсальность понятия «интерпретация» для гуманитарного знания, его междисциплинарный характер. Основные понятия курса. 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 как научный метод и базовая процедура познания, ее разновидности. Интерпретация художественных текстов и художественная интерпретация. Разновидности художественной интерпретации как вида художественного творчества. Формы проявления

художественной интерпретации в литературе и 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. Философско-эстетическое осмысление проблемы интерпретации. Герменевтический аспект проблемы художественной интерпретации

Философские представления об интерпретации как способе бытия на основе понимания. Когнитивные науки, исследующие феномен получения, хранения, переработки знания, его репрезентации, об интерпретации. Значимость личностных и межличностных аспектов для интерпретации.

Представления об интерпретации в гуманитарных науках как истолкования текстов, смыслополагающей и смыслочислывающей операции, как фундаментальном методе работы с текстами как знаковыми системами. Дифференциация терминов «понимание» и «интерпретация». Диалогическая природа интерпретации. М. Бахтин о понимании (интерпретации, воспроизведении, исполнении, др.) текста как событии его жизни, которое всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов. Онтологическая позиция Бахтина о различии между данными и созданными аспектами языка (текста).

Герменевтический подход к проблеме интерпретации текстов культуры. Возможность научного познания смысла текста в процессе грамматической и психологической интерпретации (Ф. Шлейермахер). Интерпретация как проникновение в духовный мир автора текста, воссоздание культурно-исторического контекста (Дильтей). Онтологический статус художественного текста, его репрезентация непознаваемой смысловой полноты бытия; невозможность интерпретации, которая была бы адекватна всей смысловой целостности художественного текста (М. Хайдеггер). Творческая, смыслопорождающая сущность интерпретации, процессуальный характер герменевтического опыта, герменевтический круг (Г. Гадамер). Конфликт интерпретаций (П. Рикер).

Особенности герменевтического подхода к анализу явлений художественного творчества. Границы и критерии интерпретации художественных текстов и художественной интерпретации.

Тема 3. Текст и 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), как описание психологии бессознательного (психоаналитическая критика), как анализ процессов самоорганизации сложных неравновесных открытых систем, к каковым относят и художественный текст (синергетика).

Текст как объект интерпретации в художественном творчестве. Изменение статуса субъекта интерпретации, результата его деятельности, становящегося объектом новой интерпретации. 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 4. Художественная интерпретация в контексте диалогических стратегий постмодернизма и синергетики. Деконструкция в работе с художественными текстами

Смена художественной парадигмы во второй половине XX в. (стратегия постмодернизма). Привлечение к анализу современных художественных форм взаимодействия интерпретаторов с исходным авторским текстом категорий «нонклассики» (деконструкция, реинтерпретация, римейк, апгрейд, др.).

Возрастание в современной науке и искусстве влияния синергетической парадигмы. Проблемы изучения художественной интерпретации в рамках синергетического подхода.

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»).

Постмодернистские представления об интерпретации как «вкладывании смысла в текст» (Дж. Миллер), о тексте как децентрированном смысловом поле (текст–ризома). Ж. Деррида об интерпретации как деконструировании смысловой структуры текста (деконструкция текста). Научный и художественный потенциал деконструкции.

Тема 5. Проблемы художественной интерпретации в музыкально-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. Текстуальные стратегии старинной музыки, классических музыкальных произведений, романтической музыки, музыки современных композиторов.

Тема 6. Проблемы интерпретации художественных текстов в литературе

Проблема интерпретации художественных текстов в литературоведении и в художественной литературе. Устойчивые (кочующие, «вечные») художественные сюжеты (Фауст-тема, мифологемы «Дон Жуан», «Орфей», др.), особенности их художественной интерпретации в литературе. Интертекстуальные стратегии при осмыслении результата художественной интерпретации в литературных текстах. Воплощение произведения искусства художественными средствами литературы (художественный образ музыкального произведения в поэзии, литературном тексте; поэтические тексты о произведениях живописи) как результат художественной интерпретации. Проблема художественного перевода. Поэтическая реинтерпретация как метод освоения иноязыкового текста. Проблема реинтерпретации художественного текста в литературе постмодернизма.

Тема 7. Проблемы художественной интерпретации в драматическом и музыкальном театре

Поэтапный (составной) характер процедуры художественной интерпретации в драматическом и музыкальном театре при создании синтетического художественного текста. Проблема постановочной интерпретации: многоуровневая структура, невербальные формы перевыражения смысла исходного вербального текста (литературно-драматическое произведение, партитура музыкально-сценического произведения) средствами театрального и музыкального искусств (пластика, цвет, свет, жест, мимика, звук, линия). Актерская художественная интерпретация. Художественная интерпретация художников-сценографов. Режиссерская интерпретация первичного оригинального текста (авторский

текст) и вторичного оригинального текста (композиторская партитура, хореографическое прочтение). Особенности художественной интерпретации в музыкально-хореографическом жанре. Особые формы синтетических художественных текстов – без процедуры художественной интерпретации.

Стратегия деконструкции в современном драматическом и музыкальном театрах: художественный диалог с классикой? режиссерская экспансия? постановочный произвол? наращивание смыслового потенциала художественного текста?

Тема 8. Проблемы интерпретации художественных текстов в кинематографе/анимации

Особенности процедуры и результата художественной интерпретации в кинематографе и аниматографе. Кинематограф как режиссерское искусство. Приоритет режиссерской интерпретации при формировании синтетического художественного текста. Интертекстуальные стратегии при осмыслении результата художественной интерпретации в кинематографе/аниматографе. Текст и подтекст в киноискусстве/анимации. Теория вертикального монтажа С. Эйзенштейна (звукозрительного контрапункта) в аспекте художественной интерпретации, направленной на раскодирование подтекстовой информации текста. Роль музыкального, сценографического, пластического рядов в создании художественных образов киноискусства.

Формы взаимодействия интерпретаторов с исходным авторским текстом в современном кинематографе/аниматографе. Постмодернистские формы и приемы художественной интерпретации: римейк, апгрейд, изменение функции цитаты – переплетение кодов. Значительная тождественность природы условности анимации и постмодернистского симулякра. Активность и полнота воплощения постмодернистских стратегий и приемов в анимации – в сравнении с другими видами искусства. Развитие современной авторской анимации в русле постмодернистской культуры: встречные тенденции – заимствование традиционным аниматографом, относящимся к массовой культуре, некоторых идей и приемов постмодернизма и ироническое переосмысление «золотого фонда» классической анимации в рамках стратегии деконструкции как формы художественного творчества.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарское занятие 1. Основные понятия курса. Виды интерпретации
Вопросы:

1. Кратко охарактеризуйте виды интерпретации: научную, художественную, рецептивную (обыденную)

2. Интерпретация художественных текстов как научный метод и базовая процедура познания.
3. Художественная интерпретация как форма художественного творчества.
4. Формы проявления художественной интерпретации в литературе и искусстве.

Семинарское занятие 2. Герменевтический подход к проблеме интерпретации текстов культуры

Вопросы:

1. Основное отличие герменевтических взглядов Гадамера от его предшественников-герменевтов в трактовке термина «понимание» относительно произведения искусства
2. Объясните тезис Гадамера: «Основная задача интерпретатора (исследователя, исполнителя, реципиента) – не воспроизведение, а произведение смысла».
3. Этапы понимания (по Гадамеру)
4. Герменевтический круг, его основные принципы (раскрыть на примере какого-либо произведения искусства).
5. Границы и критерии интерпретации художественных текстов и художественной интерпретации.

Семинарское занятие 3. Текст и интерпретация

Вопросы:

1. Дайте определения текста с позиции структурно-семиотического подхода.
2. Сопоставьте понятия «содержание – смысл», «произведение – текст».
3. Объясните множественность подходов к интерпретации художественного текста в современном гуманитарном знании.
4. Текст как объект интерпретации в художественном творчестве.

Семинарское занятие 4. Художественная интерпретация в контексте диалогических стратегий постмодернизма.

Вопросы:

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

Семинарское занятие 5. 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: семиотический аспект.
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).

Семинарское занятие 6. Проблемы интерпретации художественных текстов в литературе

Вопросы:

1. Проблема интерпретации художественных текстов в литературоведении и художественной литературе.
2. Устойчивые художественные сюжеты как одна из форм интерпретации художественных текстов в литературе. Приведите примеры.
3. Художественная интерпретация музыкального произведения в поэзии, литературном тексте.
4. Проблема интерпретации художественного текста в литературе постмодернизма.

Семинарское занятие 7. Проблемы художественной интерпретации в драматическом и музыкальном театре

Вопросы:

1. Раскройте на конкретном примере особенности процедуры художественной интерпретации в музыкальном театре при создании синтетического художественного текста.
2. Сущность постановочной интерпретации как формы художественной деятельности, ее отличие от актерской, музыкально-исполнительской, хореографической.
3. Стратегия деконструкции в современном драматическом театре. Привести примеры из художественной практики
4. Деконструкция как форма художественной интерпретации в современном музыкальном театре. Раскрыть на примере одной из постановок отечественного музыкального театра.

Семинарское занятие 8. Проблемы интерпретации художественных текстов в кинематографе/аниматографе

1. Интертекстуальные стратегии при осмыслении результата художественной

- интерпретации в кинематографе/ аниматографе
2. Формы взаимодействия интерпретаторов с исходным авторским текстом в современном кинематографе
 3. Апгрейд как форма художественной интерпретации в постмодернистском искусстве кинематографа

3.2. Темы докладов по дисциплине

1. Плюрализм интерпретаций: возможность и/или необходимость?
2. Разновидности интерпретации как базовой процедуры познания (грамматическая, психологическая, историческая).
3. Филологическая герменевтика: распрямляющий тип понимания художественного текста, перевыражение понятого смысла «для меня».
4. Интерпретация как высказанная рефлексия (психологическая герменевтика А. Брудного)
5. М. Бахтин об этапах диалогического движения понимания художественных текстов.
6. Диалогический характер текста: внешние и внутренние связи-отношения
7. Представления структуралистов об интерпретации художественного текста как дешифровке текстовых кодов (раскрыть на примере одного из видов искусства).
8. Интерпретация как конструирование смысла реципиентом, как смыслопорождение.
9. Особенности интерпретации классического наследия в условиях современной художественной практики
10. Понятие текста-ризомы в контексте проблемы художественной интерпретации
11. Стратегия деконструкции Ж. Деррида в контексте проблемы интерпретации
12. Кинематографический текст, его структура и свойства: семиотический аспект
13. Устойчивые художественные сюжеты как одна из форм интерпретации художественных текстов в литературе: мифологема «Дон Жуан»
14. Проблема поэтической реинтерпретации в современном литературоведении
15. Особенности процедуры художественной интерпретации в драматическом театре при создании синтетического художественного текста. Приведите примеры.
16. Проблема адекватного «перевода» беспредметных смыслов музыки на вербально-художественный язык.
17. Раскройте особенности воплощения произведения изобразительного искусства художественными средствами литературы/поэзии.
18. Особенности исполнительской интерпретации старинной музыки.
19. Теория вертикального монтажа С. Эйзенштейна в аспекте художественной интерпретации в кинематографе.
20. Свободные формы взаимодействия интерпретаторов с авторским текстом в современной анимации.

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 культурной 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.

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.

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.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

Код	Формулировка компетенции
УК	Универсальные компетенции
УК-2	<ul style="list-style-type: none"> – способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (Искусство музыкально-инструментального исполнительства, Искусство хореографии); – способность к умению анализировать и интерпретировать факты, события, явления из сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (Актерское мастерство)
ПК	Профессиональные компетенции
ПК-6	<ul style="list-style-type: none"> – способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; – способность к созданию индивидуальной художественной интерпретации театральных, сценических произведений; – способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию хореографического произведения

Этапы формирования компетенций:

Начальный этап:

УК-2. Ассистент-стажер знает основные понятия и категории искусствоведения как гуманитарной науки; осознает междисциплинарные

связи искусствоведения со смежными социально-гуманитарными науками; способен рассматривать понятие художественной интерпретации в различных научно-гуманитарных контекстах; знает различные виды интерпретации, особенности интерпретации текстов культуры в современной художественной практике.

ПК-6. Ассистент-стажер знает основные понятия и категории искусствоведения, методологию исследования художественных текстов и явлений музыкального (театрального, хореографического) искусства; осознает особенности различных отраслей искусствознания, изучающих специфику своего вида искусства.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении ассистентом-стажером *базового уровня* компетенций.

Основной этап:

УК-2. Ассистент-стажер понимает и оценивает специфику междисциплинарного подхода к изучению процессов и феноменов искусства; знает современные научные подходы в изучении художественных процессов в различных видах искусства; владеет методикой целостного анализа художественного произведения с целью постижения авторского замысла, раскодирование подтекстовой информации, смысловых кодов текста, выявления смысловых уровней текста, актуализируемых интерпретаторами;

ПК-6. Ассистент-стажер умеет анализировать композиторский и исполнительский текст, разнообразные формы и виды художественной интерпретации в музыкально-исполнительском, театральном, хореографическом искусстве;

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

Завершающий этап:

УК-2. Ассистент-стажер способен применять междисциплинарные знания, умения и навыки при анализе общих художественных явлений в различных видах искусства, при осмыслении способов и форм взаимодействия интерпретаторов с авторским текстом; готов применять эти знания и навыки на практике; владеет навыками критического анализа и оценки различных форм интерпретации текстов культуры в современной художественной практике и научных достижений в их исследовании.

ПК-6. Ассистент-стажер владеет навыками создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального, театрального, хореографического произведения.

На этом этапе ассистент-стажер достигает *итоговых показателей* по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Оценка «зачтено» ставится при условии успешного освоения материала дисциплины, удовлетворительных ответов на семинарах,

качественного выполнения самостоятельной работы и собеседования по вопросам, предложенным к зачету. В процессе выполнения отчетных форм ассистент-стажер должен показать способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы), способность эффективно работать самостоятельно.

Оценка «не зачтено» ставится при условии некачественной подготовки к семинарам, невыполнения самостоятельных заданий в течение семестра, при неудовлетворительной подготовке итогового собеседования по вопросам, предложенным к зачету.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Перечень вопросов к зачету

1. Разновидности художественной интерпретации как вида художественного творчества.
2. Интерпретация как понимание текста (философская герменевтика М. Хайдеггера, Г. Гадамера)
3. Значение теории диалога М. Бахтина для интерпретации художественных текстов.
4. Потенциал герменевтического подхода к анализу явлений художественного творчества
5. Автор как ведущая смысловая категория художественного текста.
6. Интерпретация как реконструкция авторского замысла художественного текста.
7. Интертекстуальность как стратегия понимания искусства и как метод научной и художественной работы с классическим произведением.
8. Признаки художественной интерпретации.
9. Методы работы интерпретаторов с авторским текстом в современном искусстве.
10. Потенциал деконструкции как стратегии художественного творчества и как разновидности художественной интерпретации.
11. Транскрипция, переложение, аранжировка как формы художественной интерпретации в музыкальном искусстве.
12. Театральный текст, его структура и свойства: семиотический аспект
13. Художественный перевод как разновидность художественной интерпретации (на примере анализа одного поэтического текста)
14. Особенности художественной интерпретации в музыкально-хореографическом жанре.
15. Текстуальные стратегии при исполнении музыкальных текстов композиторов-импрессионистов.
16. Особенности процедуры и результата художественной интерпретации в кинематографе
17. Римейк как форма художественной интерпретации в постмодернистском искусстве кинематографа

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.

5.4.1. Содержание текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

- проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных и семинарских занятиях;
- проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к разным типам занятий;
- проверка знания и навыков владения основным терминологическим аппаратом в области искусствоведения;
- проверка навыков анализа научно-теоретической и учебно-методической литературы по вопросам искусствоведения;
- проверка способностей к публичной коммуникации, к устному представлению результатов самостоятельной работы;
- проверка навыков ведения учебной дискуссии и подготовки мультимедийных презентаций, сопровождающих выступления на семинарах.

5.4.2. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

Текущий контроль включает:

- проверку качества подготовки и представления на практических занятиях и семинарах выступлений и/или докладов по предлагаемым темам;
- проверку качества подготовленной мультимедийной презентации, иллюстрирующей ответ или выступление по теме;

Промежуточный контроль включает:

- проверку конспектов лекций и фрагментов первоисточников;
- проверку знания содержания и проблематики законспектированных фрагментов первоисточников;

Итоговый контроль включает:

- проверку подготовки контрольных вопросов к зачету.

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

Устное сообщение (выступление) – форма учебной работы, позволяющая оценить и проконтролировать уровень освоения материала, логику понимания и изложения темы, способность к самостоятельной аналитической работе, к критическому суждению. Выступление может быть специально подготовленное и спонтанное.

Требования к устному сообщению (выступлению) следующие:

- четкое определение темы выступления и вывод;
- доступность изложения;
- краткость и ясность изложения материала;
- представление иллюстративного художественного материала (изобразительного, музыкального, хореографического, театрального, др.) и его анализ (в случае привлечения анализа конкретного произведения искусства);
- эмоциональность и выразительность.

Доклад на семинарах – форма учебной работы, в процессе подготовки которой вырабатываются навыки самостоятельного творческого мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную информацию – научную, учебно-методическую, художественную. Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет сформировать ряд коммуникативных качеств, таких, как умение четко и доступно излагать свои мысли, делать выводы, владеть образной речью и др.

Критерии оценивания доклада следующие:

- соответствие материала теме и плану;
- раскрытие сущности проблемы;
- полнота и глубина (исчерпанность) изложения материала;
- логическое построение и связность доклада;
- самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему;
- умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
- умение приводить примеры из художественной практики.

Мультимедийная презентация используется для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему докладу (выступлению).

Общие требования к презентации:

- презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
- первый слайд – это титульный лист, на следующем слайде должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) раскрытия темы доклада (выступления). Желательно, чтобы из содержания по

гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

- дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста и фона, шрифты, анимационные эффекты и др.

- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Конспект позволяет формировать и оценивать умения аспирантов по переработке информации. При оценке конспекта привлекаются следующие критерии:

- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала);
- логическое построение и связность текста;
- полнота и глубина изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей);
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки);
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала).

Собеседование на зачете по контрольным вопросам – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному вопросу (из перечня **5.3. «Вопросы к зачету»**). При оценивании результатов собеседования определяются следующие критерии оценки результатов:

- качество усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность);
- умение применять полученные знания (адекватность применяемых знаний в конкретной ситуации);
- рациональность используемых подходов, умение логически выстроить ответ;
- коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать диалог).

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Список основной литературы

1. Бычков, В. В. Эстетика : учеб. пособие / В. В. Бычков. – М.: КНОРУС, 2012. – 582 с.
2. Маньковская, Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Н.Б. Маньковская. – М.: ВГИК, 2011. – 208 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277454&sr=1>

3. 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>
4. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2014. – 320 с.

Список дополнительной литературы

1. Бородин, Б.Б. История фортепианной транскрипции: эволюция направлений, стилей и методов в контексте художественной культуры: монография / Б. Б. Бородин. – М. : Дека–ВС, 2011. – 508 с
2. Коляденко, Н.П. Проблемы музыкальной синестетики: монография / Н.П. Коляденко. - Новосибирск: НГК им. М.И. Глинки, 2015. - 116 с.
3. Лысенко, С.Ю. Синтетический художественный текст как феномен интерпретации в музыкальном театре : монография / С.Ю. Лысенко.- Хабаровск: ХГИИК, 2013.- 340 с.: нот.
4. Наумов, А. В. Рождение музыки из трагедии духа. «Гамлет» У. Шекспира в музыке драматического театра и кино / А. В. Наумов. – М. : Вузовская книга, 2011. – 164 с. : ил.
5. 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>
6. 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>

Список первоисточников

1. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. / Х.-Г. Гадамер. – М., 1988.
2. Дильтей, В. Описательная психология. / В. Дильтей. – М., 2002.
3. Рикёр, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. / П. Рикёр. – М., 2002.
4. Хайдеггер, М. Бытие и время. / М. Хайдеггер; пер. с нем. В.В. Бибихина. – Харьков, 2003.
5. Хайдеггер, М. Время и бытие: статьи и выступления. / М. Хайдеггер. – М., 1993.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине ассистенты-стажеры могут использовать ресурсную базу КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов

диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

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>

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 самостоятельной подготовки ассистентов-стажеров к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных нередактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

На всех компьютерах в институте установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью 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 наличии 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 лиц с нарушениями слуха (подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы).