

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Костромской государственный университет»

(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Направление подготовки *44.03.05 «Педагогическое образование»*
(с двумя профилями подготовки)

Направленность *«Музыка, дополнительное образование
в сфере театрального искусства»*

Квалификация выпускника: бакалавр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины «ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА» разработана:

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125;

Разработал: Боброва Э.В., доцент кафедры музыки, к.п.н., доцент

Рецензент: Ахлестина А.Ю., зав. кафедрой музыки, к.п.н., доцент

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 9 от 23.05.2019 г.

зав. кафедрой музыки, к.пед.н., доцент Ахлестина А.Ю.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой музыки:

Ахлестина А. Ю., к.п.н., доцент

Протокол заседания кафедры №_8_ от 09.06.2021 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: развить у студентов интерес к творческим аспектам музыкально-исполнительской и музыкально-театральной деятельности, воспитать широко образованных музыкантов-педагогов, владеющих профессиональными умениями «прочтения» художественного текста и способных глубоко раскрывать содержание художественных произведений в исполнительской деятельности.

Задачи дисциплины:

- обоснование сущности теоретических основ интерпретации художественного произведения в профессиональном опыте будущего педагога-музыканта;
- воспитание внимательного отношения ко всем элементам авторского текста художественного произведения;
- приобретение умений исполнительского анализа художественного произведения;
- самостоятельный выбор художественно-выразительных средств в соответствии с исполнительской интерпретацией;
- совершенствование умений, необходимых для воплощения художественного образа произведения;
- применение полученных знаний и умений в педагогической и просветительской деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенцию:

ПК-2 Способен исполнять произведения музыкального/ театрального искусства разных форм, жанров и стилей на уровне, необходимом для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования

Код и содержание индикаторов компетенции:

ПК-2.1. Владеет различными приемами исполнительской техники, необходимыми для реализации художественных задач в профессиональной деятельности.

ПК-2.2. Владеет методом исполнительского анализа и интерпретации музыкальных/театральных произведений разных форм, жанров и стилей, необходимых для использования в профессиональной деятельности.

ПК-2.3. Исполняет музыкальные /театральные произведения разных форм, жанров и стилей на уровне, необходимом для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования.

знать:

- сущность и закономерности художественной деятельности;
- основы герменевтики как методологии художественного познания;
- методологические принципы анализа и интерпретации художественного произведения.

уметь:

- реализовывать музыкально-творческие способности в музыкально-исполнительской и театральной деятельности;
- создавать собственную интерпретацию художественного произведения;
- обосновывать возможные исполнительские «прочтения» художественного

произведения.

владеть:

– методами самостоятельной работы, направленной на совершенствование художественной творческой деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Основы интерпретации произведений музыкально-театрального искусства» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору. Изучается в семестре обучения А (заочная форма).

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, опыт и компетенции, сформированные на довузовской ступени музыкального обучения, а также при изучении дисциплин: «Основной музыкальный инструмент», «Основы музыкально-теоретических знаний», «Сольфеджио», «История зарубежной музыки»,

Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины осуществляется в единстве с формированием компетенций, приобретаемых при изучении дисциплин: «Основной музыкальный инструмент», «Дополнительный музыкальный инструмент», «История зарубежной музыки», «История русской классической музыки», «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Хоровое дирижирование», «Анализ музыкальных произведений», «Музыкально-исполнительская культура педагога-музыканта», «История музыкально-театрального искусства», «Основы музыкально-театральной режиссуры», «Актерское мастерство», а также необходимо для успешного прохождения учебной и производственной практики.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	24
Лекции	16
Практические занятия	8
Лабораторные занятия	-
Контрольные работы	-
Самостоятельная работа в часах (контроль)	48
Форма промежуточной аттестации	Зачет (семестр А)

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
----------------------	-------------

Лекции	16
Практические занятия	8
Лабораторные занятия	-
Консультации	-
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	-
Курсовые работы	-
Курсовые проекты	-
Всего	24,25

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

**5.1. Тематический план учебной дисциплины
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ**

№	Название раздела, темы	Всего з.е/ час	Аудиторные занятия			Сам.работа
			Лекции	Практ.	Лабор.	
<i>5 курс, семестр А</i>						
1	Теоретические основы художественной интерпретации произведений музыкально-театрального искусства		2	1		10
2	Тема 2. Текст произведения музыкально-театрального искусства как знаково-языковая система		2	1		8
3	Тема 3. Особенности интерпретации произведений музыкально-театрального искусства		4	2		10
4	Тема 4. Музыкально-театральная интерпретация как способ существования литературного произведения в культуре		4	2		10
5	Тема 5. Методические основы развития		4	2		10

умений интерпретации произведений музыкально-театрального искусства у будущего педагога-музыканта					
Итого за 4 семестр	2/72	16	8		48

5.2. Содержание

Тема 1. Теоретические основы интерпретации произведения музыкально-театрального искусства

Интерпретация как феномен культуры. Герменевтика как искусство понимания смысла и значения ситуаций (текстов). Интерпретация текста как «диалог» между автором текста и интерпретатором. Механизм понимания и искусство понимания. Виды художественных текстов. Значение личного опыта для интерпретации произведения музыкального театрального искусства.

Тема 2. Текст произведения музыкально-театрального искусства как знаково-языковая система

Художественное произведение как предмет интерпретации. Художественный текст как способ кодирования мысли. Художественные выразительные средства, необходимые для воплощения музыкального/театрального образа. Многослойность художественного текста произведения. Проблема понимания художественного текста.

Тема 3. Особенности интерпретации произведений музыкально-театрального искусства

Музыкальное исполнительство и восприятие произведений музыкального искусства как самостоятельные виды художественного творчества. Система художественной коммуникации: композитор-исполнитель-слушатель. Особенности слушательской интерпретации. Сущность исполнительской интерпретации музыки. Критерии идентичности музыкального произведения. Факторы, влияющие на интерпретацию музыкального произведения. Музыкальный и внемузыкальный контексты музыкального произведения. Проблема объективности и субъективности интерпретации. Вариантная множественность исполнений. Выдающиеся исполнители-интерпретаторы прошлого и современности.

Тема 4. Музыкально-театральная интерпретация как способ существования литературного произведения в культуре

Способы интерпретации произведений театрального искусства. Театральная интерпретация как способ существования литературного произведения в культуре. Литературно-драматургическая основа спектакля и особенности ее анализа. Интерпретация художественных смыслов. Сценический образ и его формирование выразительными средствами актерского искусства. Целостность актерского образа. Психологические аспекты актерского творчества. Кризис интерпретации в современном театре.

Тема 5. Методические основы развития умений интерпретации произведений музыкально-театрального искусства у будущего педагога-музыканта

Творческая интерпретация как фактор становления личности будущего педагога-музыканта. Значение и роль системы К.С. Станиславского в развитии способности к интерпретации произведений искусства у студентов вузов. Методы развития способности студентов к творческой интерпретации произведений музыкального / театрального искусства. Анализ художественного произведения как основа создания интерпретации. Модель исполнительской интерпретации как образ-эталон. Выбор исполнительских выразительных средств в соответствии с исполнительской логикой интерпретации.

**6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине
«Основы интерпретации произведений музыкально-театрального искусства»**

Для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания. Рекомендуемая литература	Форма контроля
	5курс, семестр А				
1	Теоретические основы художественной интерпретации произведения музыкально-театрального искусства	Подготовить устное выступление по вопросам темы	10	Изучить основную и дополнительную литературу по теме	Устный опрос на семинарском занятии
2	Тема 2. Текст произведения музыкально-театрального искусства как знаково-языковая система	1. Подготовить доклады по теме 2. Составить небольшую музыкально-сценическую композицию для музыкального пролога театрализованного представления. 3. Составить перечень музыкальных произведений для театрализованной программы на военно-патриотическую тему	8	Изучить основную и дополнительную литературу по теме	Устный опрос на семинарском занятии
3	Тема 3. Особенности интерпретации произведений музыкально-театрального искусства	1. Дать характеристику музыкальным жанрам в структуре театрализованного представления. 2. Что представляет собой система художественной коммуникации?	10	Законспектировать ответы на вопросы (см. основную и дополнительную литературу по теме)	Проверка конспекта. Устный опрос на семинарском

		<p>3. Назовите три бытийных формы существования музыкально-литературного произведения.</p> <p>4. Определить понятие «инвариант музыкального произведения».</p> <p>5. Объяснить вариативный принцип существования музыкального произведения. Перечислить особенности слушательской интерпретации произведения музыкально-театрального искусства..</p>		Подготовиться к устному опросу	занятии
4	Тема 4. Музыкально-театральная интерпретация как способ существования литературного произведения в культуре.	<p>1. Написать эссе, выбрав одну из трех предложенных тем-ситуаций. Например: «Спектакль моей мечты» (Опишите спектакль, который Вы хотели бы увидеть в театре как зритель / поставить как режиссер / спродюсировать / в котором вы хотели бы сыграть как актер и т.п.</p> <p>2. «Опыт посещения театра» (Отрефлексируйте и опишите свой удачный или неудачный (или еще какой-то) опыт соприкосновения с театральным искусством к настоящему моменту (выявите основные этапы Вашего приобщения к театру, охарактеризуйте настоящий момент).</p>	10	Подготовиться к проверке эссе	Проверка эссе Устный опрос на семинарском занятии
5	Тема 5. Методические основы развития умений	1. Записать фонограмму музыкальных произведений,	10	Законспектировать ответы на 4,5,6,7 вопросы	Проверка конспекта

	<p>интерпретации произведений музыкально-театрального искусства у будущего педагога-музыканта</p>	<p>передающих различные психологические состояния образов (грусти, радости, восторга, тревоги и пр.).</p> <p>2. Подобрать музыкальный материал к определённому представлению в соответствии с определённым жанром и стилем.</p> <p>3. Раскрыть методы реконструкции исполнительского стиля.</p> <p>4. Перечислить способы и приемы развития артистизма в музыкально-театральном исполнительстве.</p>		<p>темы (см. основную и дополнительную литературу по теме)</p> <p>Подготовиться к устному опросу</p>	<p>Устный опрос на семинарском занятии</p>
Итого: 48					

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Тема 1. Теоретические основы интерпретации произведения музыкально-театрального искусства

1. Интерпретация как феномен культуры.
2. Герменевтика как искусство понимания смысла и значения ситуаций (текстов).
3. Интерпретация текста как «диалог» между автором текста и интерпретатором.
4. Виды художественных текстов.
5. Значение личного опыта для интерпретации произведения музыкально-театрального искусства.

Тема 2. Текст произведения музыкально-театрального искусства как знаково-языковая система

1. Художественное произведение как предмет интерпретации.
2. Художественный текст произведения музыкально-театрального искусства как способ кодирования мысли.
3. Художественные выразительные средства, необходимые для воплощения художественного образа.
4. Многослойность художественного текста произведения.
5. Проблема понимания художественного текста.

Тема 3. Особенности интерпретации произведений музыкально-театрального искусства

1. Опера, балет, мюзикл как наиболее репрезентативные музыкально-театральные жанры. Синтетическая природа жанра в музыкальном театре (музыка, слово, сценическое действие, хореография, изобразительное искусство).
2. Использование теории текста в анализе музыкально-театральных произведений. Особенности анализа музыкально-театральных жанров как жанров синтетических.
3. Особенности слушательской и постановочной /исполнительской интерпретации.
4. Проблема объективности и субъективности интерпретации. Вариантная множественность интерпретаций.
5. Выдающиеся интерпретации произведений музыкально-театрального искусства прошлого и современности.

Тема 4. Музыкально-театральная интерпретация как способ существования литературного произведения в культуре.

1. Формы интерпретации: аутентичное прочтение, реконструкция, атрибуция, транскрипция, переложение, редакция и др.
2. Литературно-драматургическая основа спектакля и особенности ее анализа.
3. Сценический образ и его формирование выразительными средствами актерского искусства. Целостность актерского образа.
4. Психологические аспекты актерского творчества.

Тема 5. Методические основы развития умений интерпретации произведений музыкально-театрального искусства у будущего педагога-музыканта

1. Творческая интерпретация как фактор становления личности будущего

педагога-музыканта.

2. Значение и роль системы К.С. Станиславского в развитии способности к интерпретации произведений искусства у студентов вузов.

3. Методы развития способности студентов к творческой интерпретации произведений музыкально-театрального искусства.

4. Анализ художественного произведения как основа создания интерпретации. Модель интерпретации как образ-эталон.

5. Выбор исполнительских выразительных средств в соответствии с исполнительской логикой интерпретации.

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

не предусмотрены

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
		<i>а) основная:</i>
1	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 [Электронный ресурс].	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471138
23	Боголюбова, Л.Д. Музыкальные наблюдения и методические советы педагога-пианиста : учебно-методическое пособие / Л.Д. Боголюбова ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 120 с. : ил., табл. [Электронный ресурс].	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312192
3	Варганов, С.Я. Исполнение – интерпретация в современной музыке:	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483829

	учебно-методическое пособие по курсам «История исполнительского искусства», «Специальный инструмент», «Фортепианные стили» / С.Я. Варганов ; Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. - Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. - 95 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94841-243-6 ; То же [Электронный ресурс].	
	<i>б) дополнительная:</i>	
4	Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие/ Н.А. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец и др.; Под ред. Н.А. Яковлевой.— М.: Высшая школа, 2005.— 551 с.	
5	Интерпретация текстов искусства. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2011.	
6	Цунский И.В. Театральная герменевтика и анализ театрального текста // Общественные науки и современность. – 2000. – №3.	
7	Ткаченко А.А. Роль сценической истории в анализе и интерпретации драматического произведения в старших классах. – ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА № 1, 2015	http://www.art-education.ru/AE-magazine

8	<p>Галимова, Р.З. Психология личности музыкантов-исполнителей : монография / Р.З. Галимова, Р.Ф. Сулейманов ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2009. - 140 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8399-0280-0 ; То же [Электронный ресурс].</p>	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258031
9	<p>Майкапар, С.М. Творчество музыканта-исполнителя / С.М. Майкапар, А.Е. Майкапар. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 114 с. - ISBN 978-5-9989-8828-8 ; [Электронный ресурс].</p>	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71093
10	<p>Астафьева, Любовь Евгеньевна. Самостоятельная работа студентов по дисциплине "Основной музыкальный инструмент" (фортепиано) : метод. рекомендации / Л. Е. Астафьева, Э. В. Боброва. - Кострома : "GUT", 2013. - 47, [1] с. - 50.00.</p>	6
11	<p>Боброва, Эльвира Вакильевна. Работа с нотным текстом как основа развития умений интерпретации музыкального произведения будущего педагога-музыканта : учеб. пособие / Э. В. Боброва. - Кострома : "GUT", 2012. - 47, [1] с. - Библиогр. в конце глав. - 50.00</p>	2
	<p>Барт Р. Работы о театре / Состав, перевод с франц., примечания и послесловие М. Зерчаниновой. М.: ООО «Ад МАргинем Пресс», 2014.</p>	

Периодические издания		
12	Журнал «Искусство и образование»	http://www.art-in-school.ru/art/
13	Журнал «Музыка в школе»	http://www.art-in-school.ru/music/
14	Журнал «Народное образование»	http://www.ebiblioteka.ru
15	Журнал «Педагогика»	http://www.edu.ru/index.php

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

<http://www.edu.ru> – Федеральный образовательный портал

<http://www.iqlib.ru/> – Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий

<http://www.notarhiv.ru/vokal.html> – Вокальный архив России

<http://library.ksu.edu.ru/> – Библиотека КГУ

<http://nsc.1september.ru/> – Издательский дом «Первое сентября». Музыка.

<http://festival.1september.ru/> – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

<http://notes.tarakanov.net/katalog/instrymenti/> – нотный архив Бориса Тараканова

Лаборатория «Театр. Пространство. Культура» :

<http://theatrumundi.org/about/>

Раздел «Театр» на портале OpenSpace: <http://os.colta.ru/theatre/>

Рецензии на спектакли: <http://www.smotr.ru/>

Журнал «Театр»: <http://oteatre.info/>

Петербургский театральный журнал: <http://ptj.spb.ru/>

Журнал «Вопросы театра» (в электронных базах Scopus, см. электронные базы НИУ ВШЭ): http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25842

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «ViblioClub»

2. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие:

- нотного материала;
- справочных изданий;
- аудиозаписей музыкальных произведений; электронных музыкальных изданий образовательного назначения, реализованных на CD (DVD)-ROM;
- средств звуковоспроизведения (магнитофон/музыкальный центр/телевизор);
- фортепиано.