

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА

Направление подготовки: *44.04.01 Педагогическое образование*
Направленность: *Музыкальное искусство в образовании*

Квалификация выпускника: *магистр*

Кострома

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика музыкально-исполнительского искусства» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки

44.04.01 Педагогическое образование ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный Минобрнауки России, Приказ № 126 от 15.03.2018

Разработал: Боброва Э. В. доцент кафедры музыки, канд.пед.н., доцент

Рецензент: Ахлестина А. Ю. зав. кафедрой музыки, канд.пед.н., доцент

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 3 от 22.11.2023 г.

Заведующий кафедрой музыки

Ахлестина А.Ю., к.пед.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о сущности, закономерностях, этапах развития музыкально-исполнительского искусства; подготовка к практической деятельности в музыкально-исполнительской сфере.

Задачи дисциплины:

- знакомство с историей развития музыкально-исполнительского искусства и различных исполнительских школ;
- формирование комплекса теоретических представлений и практических навыков, необходимых для осуществления профессиональной творческой и педагогической деятельности;
- овладение методами анализа, исполнительской интерпретации музыкального произведения;
- развитие способности к самообразованию в музыкально-творческой исполнительской деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ПК-1 Способен осуществлять различные виды деятельности в сфере музыкального образования на основе современных технологий.

Код и содержание индикаторов компетенции:

ИПК 1.1. Знает: психолого-педагогические и музыковедческие основы образовательной и музыкально-творческой деятельности, современные технологии музыкального образования;

ИПК 1.2. Умеет: проектировать и реализовывать образовательный процесс и музыкально-творческую деятельность в учреждениях общего, дополнительного, профессионального и высшего образования на основе современных технологий;

ИПК 1.3. Владеет: опытом проектирования и осуществления различных видов деятельности в учреждениях общего, дополнительного, профессионального и высшего образования; способами реализации художественных задач в музыкальной деятельности.

Знать:

- сущность и специфику вокального и инструментального музыкально-исполнительского искусства;
- основные эпохи и направления в эволюции отечественной и зарубежных исполнительских школ;
- наиболее значительные музыкально-теоретические концепции в области исполнительского искусства;
- выдающихся деятелей музыкально-исполнительского искусства.

Уметь:

- реализовывать полученные знания и умения в вокальной и инструментальной исполнительской деятельности;
- применять методику анализа и интерпретации музыкального произведения в практической музыкально-исполнительской деятельности;
- отличать музыкальные произведения разных направлений, жанров и стилей.

Владеть:

- основной терминологией вокального и инструментального исполнительского искусства;
- методами творческой работы над музыкальным произведением;

– навыками работы с отечественной и зарубежной литературой, связанной с направлениями в эволюции отечественной и зарубежных исполнительских школ.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.06 «Теория и практика музыкально-исполнительского искусства» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Изучается на 2-м и 3-м курсах, 4 и 5 семестры обучения (заочная форма). Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: «Современные образовательные системы», «Основы методической деятельности в сфере образования», «Музыкальное искусство в контексте художественной культуры и образования», «Теория и методика преподавания музыкальных дисциплин в образовательных учреждениях общего, дополнительного, профессионального и высшего образования». Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: «Методическое сопровождение работы с разными категориями детей (одаренные дети, дети с ОВЗ) в музыкальном образовании», «Здоровьесберегающие технологии в музыкальном образовании», Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) практика).

4. Объем дисциплины

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

Виды учебной работы	Заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3
Общая трудоемкость в часах	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	18
Лекции	8
Практические занятия	10
Лабораторные занятия	–
Контрольные работы	–
Самостоятельная работа в часах/	86
Контроль	4
Форма промежуточной аттестации	Зачет в 5 семестре

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Заочная форма
Лекции	8
Практические занятия	10
Лабораторные занятия	–
Консультации	–
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	–
Курсовые работы	–
Курсовые проекты	–
Всего	18,25

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

5.1. Тематический план учебной дисциплины

№	Название темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Теория и история развития музыкально-исполнительского искусства. Крупнейшие отечественные и зарубежные исполнительские школы в области вокального и инструментального искусства.	25	3	2	-	20
2	Теоретические представления и практические навыки для осуществления творческой музыкально-исполнительской деятельности	25	3	2	-	20
3	Исполнительская интерпретация музыкального произведения	24	2	2	-	20
4	Самообразование педагога-музыканта в области музыкально-исполнительского искусства	30	–	4	-	26
	Итого:	108	8	10	-	86
	Контроль					4

5.2. Содержание

Тема 1. Теория и история развития музыкально-исполнительского искусства. Крупнейшие отечественные и зарубежные исполнительские школы в области вокального и инструментального искусства.

Развитие музыкально-исполнительского искусства как историческое и социально обусловленное явление. Становление и развитие исполнительского искусства в странах Западной Европы с XVI в. до наших дней. Формирование российских музыкально-исполнительских традиций в XIX–XXI вв. Выдающиеся зарубежные и отечественные исполнительские школы и их крупнейшие представители.

Тема 2. Теоретические представления и практические навыки для осуществления творческой музыкально-исполнительской деятельности.

Интонационная природа музыкального исполнительства. Индивидуальная манера интонирования в исполнительской практике. Художественные выразительные средства исполнителя и их соотношение с композиторским текстом музыкального произведения: исполнительский темп и ритм, агогика; динамика и тембр; артикуляция, фразировка, выстраивание музыкальной формы сочинения.

Тема 3. Исполнительская интерпретация музыкального произведения.

Понятие «интерпретация музыкального произведения». Музыкальная герменевтика. Феномен «нотного текста» в музыкально-исполнительском искусстве. Комплексный анализ нотного текста музыкального произведения как основа исполнительской интерпретации. Интерпретационный потенциал средств исполнительской выразительности и их взаимодействие в интерпретации. Редакция нотного текста как исполнительская прерогатива.

Тема 4. Самообразование педагога-музыканта в области музыкально-исполнительского искусства.

Возможности и ограничения в самообразовании педагога в области музыкально-исполнительской деятельности. Взаимосвязь исполнительского развития педагога-музыканта с общим и профессиональным развитием личности. Культура профессионального самообразования. Формы повышения квалификации педагога-музыканта.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

Для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания. Рекомендуемая литература	Форма контроля
1	Теория и история развития музыкально-исполнительского искусства. Крупнейшие отечественные и зарубежные исполнительские школы в области вокального и инструментального искусства.	Подготовить устное выступление по вопросам темы. Подготовить доклад о любимом отечественном и зарубежном исполнителе в области вокального или инструментального искусства.	20	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Выступление на практическом занятии Оценка выступления с докладом.
2	Теоретические представления и практические навыки для осуществления творческой музыкально-исполнительской деятельности	Подготовить доклады по теме дисциплины (выбрать одно из художественных средств выразительности, рассмотреть теоретический аспект проблемы и методы практической реализации в исполнении) Рассмотреть исполнительскую и композиторскую зоны нотного текста на примере любого музыкального произведения.	20	Обращение к основной и дополнительной литературе по дисциплине. Для определения исполнительской и композиторской зон нотного текста предварительно ознакомиться с работой Е. Я. Либермана «Творческая работа пианиста с авторским текстом»	Оценка выступления на практическом занятии. Оценка определения исполнительской и композиторской зон нотного текста музыкального произведения.
3	Исполнительская интерпретация музыкального произведения	Подготовить устное выступление по вопросам темы Сделать комплексный анализ нотного текста музыкального произведения	20	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе. Подготовиться к устному опросу.	Выступление на практическом занятии Оценка анализа нотного текста. Оценка исполнительской

		(инструментальная пьеса/вокальное сочинение на выбор из любого детского цикла русского или зарубежного композитора) Исполнить музыкальное произведение.		Анализ нотного текста производится на основе плана исполнительской интерпретации музыкального произведения.	интерпретации.
4	Самообразование педагога-музыканта в области музыкально-исполнительского искусства	Подготовить письменное эссе на тему «Творчество в профессии педагога-музыканта». Составить план самообразовательной деятельности учителя музыки на год. Представить отчет о самообразовательной деятельности педагога-музыканта. Подготовиться к проблемной дискуссии на тему «Сложности педагога-музыканта в самообразовательной деятельности».	26	Эссе – это субъективное мнение, выраженное в художественно-публицистической форме. Эссе должно быть объемом от 3 до 5 страниц. План самообразовательной деятельности учителя музыки должен включать направления: предметное, психолого-педагогическое, методическое. Отчет о самообразовательной деятельности педагога-музыканта представить в виде аналитического отчета о результатах профессиональной деятельности за аттестационный период.	Проверка эссе Обсуждение планов самообразовательной деятельности педагога-музыканта. Анализ отчетов о самообразовательной деятельности педагога-музыканта. Оценка выступления в ходе проблемной дискуссии
			Итого:	86	

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Тема 1. Теория и история развития музыкально-исполнительского искусства. Крупнейшие отечественные и зарубежные исполнительские школы в области вокального и инструментального искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите основные этапы становления и развития исполнительского искусства в странах Западной Европы с XVI в. до наших дней. Чем интересен каждый этап с точки зрения эволюции исполнительского искусства?

2. Как происходило формирование российских музыкально-исполнительских традиций в XIX-XXI вв.?

3. Перечислите выдающиеся зарубежные и отечественные исполнительские школы и назовите их крупнейших представителей.

Задание: расскажите о любимом выдающемся исполнителе, представителе вокального или инструментального искусства.

Тема 2. Теоретические представления и практические навыки для осуществления творческой музыкально-исполнительской деятельности.

Вопросы для обсуждения:

1. Как вы понимаете выражение Б. Асафьева «интонационная природа музыкального исполнительства»?

2. Перечислите основные художественные выразительные средства исполнителя, необходимые для адекватного воплощения музыкального содержания произведения. Раскройте более подробно, как работает то или иное средство в исполнительской концепции.

Задание: приведите примеры музыкальных сочинений/ фрагменты из них, где определенное художественное выразительное средство исполнителя выходит на первый план: темп и ритм, агогика; динамика и тембр; артикуляция, фразировка, выстраивание музыкальной формы сочинения.

Тема 3. Исполнительская интерпретация музыкального произведения.

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте сущность понятия «интерпретация музыкального произведения».

2. В чем заключается творчество музыканта-исполнителя, если он является исполнителем чужой воли – композиторской? Докажите вашу позицию.

3. Как определяют исполнительскую интерпретацию в контексте теории музыкальной герменевтики?

4. В чем заключается феномен «нотного текста» в музыкально-исполнительском искусстве? Чем семиотика нотного текста отличается от математического текста?

5. Как вы понимаете выражение «редакция нотного текста как исполнительская прерогатива».

Задание: выполните комплексный анализ нотного текста музыкального произведения (музыкальное произведение из любого детского цикла отечественного или зарубежного композитора).

Тема 4. Самообразование педагога-музыканта в области музыкально-исполнительского искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Определите возможности и ограничения в самообразовании педагога в области музыкально-исполнительской деятельности.

2. Докажите взаимосвязь исполнительского развития педагога-музыканта с общим и профессиональным развитием личности.

3. Что входит в культуру профессионального самообразования педагога-музыканта?

4. Перечислите направления и формы повышения профессиональной квалификации педагога-музыканта.

Задание: составьте аналитический отчет по результатам профессиональной деятельности по предложенной схеме.

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

не предусмотрено

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

не предусмотрено

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	Хмельницкая, О. Н. Методика обучения игре на фортепиано в России – история и современность: учебное пособие. / О. Н. Хмельницкая, Н. В. Васильева; Белгородский государственный институт искусств и культуры, Факультет музыкального творчества. – Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615785	ЭР
2	Белоусенко, М. И. Основы вокально-исполнительского мастерства : учебно-методическое пособие. / М. И. Белоусенко ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 63 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615717	ЭР
3	Федорович, Е. Н. Русская пианистическая школа как педагогический феномен / Е. Н. Федорович. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238349	ЭР
4	Федорович, Е. Н. История профессионального музыкального образования в России (XIX — XX века) : учебное пособие / Е. Н. Федорович. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 197 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345	ЭР
<i>б) дополнительная:</i>		
5	Князева, Н. А. История исполнительского искусства : учебно-методическое пособие / Н. А. Князева; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт музыки, Кафедра народных инструментов. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487678	ЭР
6	Николаева, А. И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики : учебное пособие / А. И. Николаева. – Москва:	ЭР

	Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 78 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471138	
7	Горбушина, И. Л. Исполнительская интерпретация фортепианного произведения : белорусский контекст / И. Л. Горбушина ; Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт искусствоведения [и др.]. – Минск: Белорусская наука, 2018. – 206 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498759	ЭР
8	Тенденции развития музыкального образования в современной Франции / Л. А. Бурякова, И. П. Дабаева, Л. В. Варавина, А. Г. Буряков ; Ростовский государственный экономический университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : ИП С. А. Ступина, 2022. – 366 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712537	ЭР
9	Аспекты вокального искусства : учебно-методическое пособие. / авт.-сост. М. И. Белоусенко ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 73 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615714	ЭР
10	Байбикова, Г. В. Музыкальная педагогика : учебно-методическое пособие : [12+] / Г. В. Байбикова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 106 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615716	ЭР
11	Гончарова, Е. А. Работа над исполнительским анализом произведения в классе фортепиано : практикум для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады». / Е. А. Гончарова, Ж. В. Московченко ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2021. – 68 с. : ил – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696944	ЭР
12	Дятлов, Д. А. Фортепианная интерпретация: образ, метод, стиль: монография / Д. А. Дятлов. – Самара: Самар. гос. ин-ты культуры, 2020. – 229 с.» (Дятлов, Д. А. Фортепианная интерпретация: образ, метод, стиль : монография / Д. А. Дятлов. — Самара : СГИК, 2020. — ISBN 978-5-88293-434-6. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/	ЭР

13	«Пеунов, В. В. Организация времени студентов музыкальных учебных заведений: учебно-методическое пособие / В. В. Пеунов. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2022. — 28 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271076	ЭР
14	Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство): учебное пособие / Л. Ф. Ивонина. — Пермь: ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378	ЭР

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

Электронные библиотечные системы:

1. Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
3. СПС Консультант-Плюс <http://www.consultant.ru/>
4. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия» <http://uisrussia.msu.ru>

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.

Практические занятия проводятся в аудиториях с необходимым числом посадочных мест.

Необходимое программное обеспечение - офисный пакет.