

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ ИМЕНИ А.Г.ШНИТКЕ»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

Направление подготовки
50.06.01. Искусствоведение
(направленность Музыкальное искусство)

Уровень образования
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

Наименование квалификации
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Очная форма обучения

Москва 2020

Рабочая программа учебной дисциплины **«История музыкально-исполнительского искусства: проблемы интерпретации»** разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки **50.06.01 «Искусствоведение»**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 909.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины:

- Формирование профессионального представления о проблемах интерпретации в искусстве в целом и в музыкальном искусстве в частности
- Овладение необходимым научно-терминологическим аппаратом для создания научных работ по проблемам музыкально-исполнительского искусства
- Приобретение комплекса знаний об истории музыкальной интерпретации разных эпох, стилей и жанров.

Задачи учебной дисциплины:

1. **формирование** знаний о понятии интерпретации и его изучении в истории музыкально-исполнительского искусства;
2. **формирование** навыка моделирования/сравнения исполнительских интерпретаций разных стилей и эпох;
3. **развитие** способности оценивать интерпретацию музыкального произведения;
4. рассмотрение феномена интерпретации как предмета музыковедческого исследования.

1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-2	способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки	Знать: основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира
		Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений
		Владеть: технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований
ОПК-2	готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования	Знать: нормативно правовые документы, регламентирующие организацию и содержание образовательного процесса
		Уметь: разрабатывать образовательные программы на основе компетентностного подхода, модульного принципа, системы зачетных единиц
		Владеть: методиками и технологиями преподавания и оценивания успеваемости обучающихся, технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования

ПК-1	способностью анализировать, обобщать и систематизировать явления музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, учитывая особенности религиозных, философских, эстетических воззрений	Знать: основные методологические принципы современных исследований в области интерпретации музыкальных произведений, роль и место информационно- коммуникационных технологий в наборе исследовательских методов музыковеда
		Уметь: определить набор исследовательских методов и приемов (включая информационно-коммуникационные технологии), адекватных рассматриваемой исследовательской задаче
		Владеть: навыками сбора, систематизации, обработки и анализа данных музыковедческих источников, а также навыками анализа и систематизации явлений музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства
ПК-7	готовностью осуществлять научные консультации и проводить экспертизы по музыкально-культурным и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства, проведении фестивалей, конкурсов, церемоний, концертов; при формировании репертуара театров, филармоний и различных творческих коллективов и организаций	Знать: формы транслирования основных тенденций современных исследовательских технологий, основы государственной культурной политики изучаемых стран, особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
		Уметь: использовать оптимальные методы исследования механизмов музыкальной коммуникации с привлечением средств семиотики искусства и современных коммуникационных технологий; проводить отбор репрезентативного материала исследования, отвечающего задачам изучения музыкальной коммуникации средствами искусства в культуре разных стран и народов
		Владеть: навыками технологии проектирования научно-исследовательского процесса в области музыковедения в историко-сравнительном аспекте, навыками междисциплинарного анализа, возникающих в межкультурной коммуникации через искусство на современном этапе развития

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы	Всего часов	Годы
		2
Аудиторные учебные занятия, всего	42	42

В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:	42	42
Учебные занятия лекционного типа	10	10
Учебные занятия семинарского типа	32	32
В том числе индивидуальные	-	-
Самостоятельная работа обучающихся, всего	66	66
Вид промежуточной аттестации		зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.	3	3

3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Раздел, тема
1	2
1.	Раздел 1 Интерпретация как предмет музыковедческого исследования
2.	Тема 1.1 Феномен интерпретации
3.	Тема 1.2 Культурологическая роль интерпретации
4.	Раздел 2 Интерпретация музыкальных произведений Средневековья, Ренессанса, Барокко
5.	Тема 2.1 Основные жанры и стилистика музыкальных произведений IX-первой половины XVIII века
6.	Тема 2.2 Выдающиеся интерпретаторы старинных музыкальных произведений
7. 1	Раздел 3 Интерпретация музыкальных произведений Классицизма, Романтизма, XX-XXI веков
8.	Тема 3.1 Стилистические особенности произведений эпохи Классицизма и методология их интерпретации
9.	Тема 3.2 Стилистические особенности произведений эпохи Романтизма и методология их интерпретации
10.	Тема 3.3 Художественно-стилистические черты музыки XX-XXI веков
11.	Тема 3.4 Выдающиеся интерпретаторы XX-XXI веков

4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

Профессиональная реализация музыковеда опирается на развитые навыки практической и теоретической деятельности, ясное определение направлений и путей работы в соответствии с избранной специальностью, высокий уровень подготовки по учебным дисциплинам, умение наиболее эффективно направить индивидуальные личностные особенности, осознание своей профессиональной ответственности, компетентная художественно-эстетическая позиция.

Формированию и раскрытию этих качеств призвано способствовать обучение в высшем учебном заведении.

Подготовка профессионального музыковеда представляет собой многокомпонентный процесс, поскольку изучение практически всех дисциплин учебного плана в той или иной степени направлено на формирование интеллектуальной и художественной культуры специалиста в области музыкального искусства. При изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин складываются представления об отдельных аспектах музыкальной теории и практики, о системных подходах в области исследовательской, педагогической, критической, просветительской, организационной деятельности. Высокое качество общей профессиональной подготовки является основой для максимально широкой профессиональной реализации, мобильности и востребованности в современном мире.

В процессе работы над материалом исследования большое внимание следует уделять проникновению в его концептуальный, художественно-образный строй, выявлению закономерностей и механизмов культуры, породивших данное художественное явление, что невозможно без изучения социокультурного контекста, общественных, философско-мировоззренческих, этических и эстетических предпосылок формирования определенного художественного феномена.

Путь формирования музыковеда – исследователя, педагога, просветителя, организатора видов музыкальной жизни – проходит через приобретение внутреннего художественного и жизненного опыта, осмысления себя и своего места в окружающем мире, самоосознание профессиональных и мировоззренческих позиций. Этим сложным процессам должно содействовать внимательное впитывание музыкальных, художественных, жизненных впечатлений, вслушивание в окружающий мир, анализ и осмысление его феноменов. Период обучения в аспирантуре является этапом профессионального становления при поддержке научного руководителя, когда необходимо обрести вектор собственного профессионального развития.

В процессе изучения материала исследования следует избегать узкой замкнутости, самоизоляции от других художественных явлений. Вне зависимости от темы исследования, музыковед не должен выключаться из современной музыкальной жизни, знание и понимание реалий которой во многих случаях могут оказать благотворное воздействие как на общее профессиональное развитие, так и на разработку конкретной темы. Посещение концертов и спектаклей, ознакомление с аудио- и видеоматериалами, непосредственное общение с музыкантами-исполнителями и композиторами, участие в самых различных формах профессиональной деятельности в совокупности способствует формированию широкого контекстного видения изучаемой проблематики, объективной оценки результатов собственной работы и перспектив профессионального развития.

РАЗДЕЛ 1. Интерпретация как предмет музыковедческого исследования

Цель: выявить место интерпретации в музыкальном искусстве; определить культурологический смысл этого понятия, изучить основные методологические подходы и научные концепции феномена интерпретации.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие интерпретации как основополагающей функции исполнительского искусства. Культурологическая роль интерпретации в искусстве вообще и в музыкальном искусстве в частности. Музыкальный текст и исполнительский текст. Различные методологические подходы к феномену интерпретации: системно-целостный подход, обеспечивающий разноуровневое рассмотрение структурно-логических и содержательных сторон феномена интерпретации в работах отечественных и зарубежных философов (Н. Бердяев, Г.Гегель, Э. Гуссерль, Р. Ингарден, Платон, П.Рикер и др.); - философско-культурологические подходы, раскрывающие диалогическую основу интерпретации (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер, С. Франк и др.); - ценностный аспект интерпретационной деятельности (М.Вебер, В.П. Зинченко, Г. Риккерт и

др.); - теоретические положения герменевтов, выявляющие механизмы процесса понимания в интерпретационной деятельности (Э.Бетти, Ф. Шлейермахер); - теория текста как смыслового конструкта Культуры (Р. Барт, Ж. Деррида, С. В. Канькин, Ю.М.Лотман, Л. А. Микешина и др.); - взгляды на искусство и его интерпретацию как механизм самопознания человека, целенаправленного формирования и преобразования его идейных убеждений, нравственных и волевых качеств (Е.Г.Гуренко, М.С. Каган, Н.И. Киященко, А.Н.Сохор и др.); - эстетический аспект интерпретации как коммуникативно-диалоговой формы освоения и отражения действительности (Г.И.Гильбурд, С.Х. Раппопорт, М.Г. Харлап и др.).

Различные виды исследований феномена интерпретации:

- *психологической направленности* (как: фундаментальной операции мышления человека (А.Р.Лурия, В.Франкл и др.); внутреннего диалога на основе эмпатии (Н.Б.Берхин, М.Е.Марков, С. Маркус); рефлексивной способности личности (А.Адлер, А.Маслоу, К. Роджерс, Л.С.Рубинштейн); теории бессознательного (К.Юнг), актуализации понятий «переживание» и «понимание» (Л.С.Выготский, В.Дильтей); анализ уровней художественного сознания (Е.П.Крупник, А.В.Торопова);

- *культурологические и музыковедческие труды*, раскрывающие проблемы: фортепианного исполнительства как компонента художественного и этического Текста Культуры (Д.А.Дятлов, Н.И.Мельникова, И.С.Стогний); культуролого-исторического аспекта изучения основ интерпретации в музыкальном искусстве (А.Д.Алексеев, В.В.Задерацкий, Д.А.Рабинович, Т.В.Чердиченко, В.П.Чинаев); интонации как содержательно развертываемого музыкального общения (Б.В.Асафьев, А.В.Малинковская, Б.Л. Яворский); семантической и коммуникативной функций музыкального языка (М.Г.Арановский, А.В.Денисов, В.В.Медушевский);

- *музыковедческие и психологические концепции*, в которых исследуются проблемы: развития музыкального мышления (И.А.Истомин, Т.А. Колышева, В.Г. Ражников, К. Сишор, Н.В. Сулова и др.), музыкального сознания (А.В. Торопова); восприятия музыки, освоения ее выразительных средств (А.А. Амрахова, В.К. Белобородова, Г.Н. Бескровная, С.Я. Варганов, Н.М. Гарипова, Г.Р. Консон, Л.А. Мазель, М.К. Михайлов и др.); развития музыкальных способностей (Д.К. Кирнарская, В.И. Петрушин, М.С. Старчеус, Б.М.Теплов, Д.Н.Ускова и др.); диагностики архетипического восприятия музыки (А.В.Торопова).

Вопросы для самоподготовки:

1. Значение и изменение понятия «интерпретация» в истории музыкально-исполнительского искусства.
2. Соотношение понятий «музыкальный текст» и «исполнительский текст».
3. Охарактеризуйте различные методологические подходы к изучению феномена интерпретации.
4. Перечислите и дайте краткую характеристику различным научным концепциям, изучающим интерпретацию в различных ее аспектах.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: подготовка реферата.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Концепция музыкального текста в контексте теории текста как смыслового конструкта Культуры.
2. Методология изучения феномена интерпретации: исторический и современный подходы.
3. Ценностный аспект интерпретационной деятельности в представлении исследователей второй половины XX- начала XXI веков.
4. Интерпретация как способ изучения музыкального мышления, сознания и восприятия.

Список литературы для самостоятельной подготовки, не входящий в перечень основной или дополнительной литературы к разделу 1:

1. Алексеев А. Д. Творчество музыканта-исполнителя: на материале интерпретаций выдающихся исполнителей прошлого и современности / А. Д. Алексеев; ВНИИ искусствознания. М.: Музыка, 1991. - 102 е.: нот., ил.
2. Арановский М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства / М. Г. Арановский. М.: Композитор, 1998. - 343 е.; нот.
3. Арановский М. Г. Мышление, язык, семантика / М. Г. Арановский // Проблемы музыкального мышления: сб. ст. / сост. и ред. М. Г. Арановский. М., 1974. - С. 90-128.
4. Бонфельд М. Ш. Музыка: язык или речь? / М. Ш. Бонфельд // Музыкальная коммуникация: сб. науч. тр. СПб., 1996. - Вып. 8. - С. 1539. - (Сер. Проблемы музыковедения).
5. Вицинский А. Психологический анализ процесса работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением / А. Вицинский // Известия АПН РСФСР. 1950.-Вып. 25.-С. 171-215.
6. Гуренко Е. Г. Проблемы художественной интерпретации: (философ, анализ) / Е Г Гуренко; отв. ред. М. Ф. Овсянников, В. В. Целищев. -Новосибирск: Наука, 1982. 256 е.: ил.
7. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии / Эдмунд Гуссерль; пер. с нем. А. В. Михайлова. М.: Лабиринт, 1994. - 104 с.
8. Канныкин С. В. Текст как явление культуры (пролегомены к философии текста): монография. / С. В. Канныкин. Воронеж: РИЦ ЕФ ВГУ, 2003,- 142 с.
9. Малинковская А. В. Фортепианно-исполнительское интонирование: проблемы худож. интонирования на фортепьяно и анализ их разраб. в метод.-теорет. лит. XVI-XX вв.: очерки / А. В. Малинковская. М.: Музыка, 1990. - 186 е.: нот, ил.
10. Марова Н. Д. Парадигмы интерпретации текста: монография: в 2 ч. / Н. Д. Марова; Урал. гос. пед ин-т. Екатеринбург, 2006.
11. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки: исследование / В. В. Медушевский. - М.: Композитор, 1993. 268 с.
12. Мельникова Н. И. Фортепианное исполнительское искусство как культуротворческий феномен. / Н. И. Мельникова; Новосибирск, 2002. -307 с.
13. Микешина Л. А. Интерпретация / Л. А. Микешина // Культурология. XX век: энциклопедия: в 2-х т. Т. 1: А-Л / гл. ред., сост. и авт. проекта С. Я. Левит. СПб., 1998. - С. 263-267.
14. Москаленко В. Г. Творческий аспект музыкальной интерпретации: (к проблеме анализа): исследование / В. Г. Москаленко; Киев. гос. консерватория. Киев, 1994. - 157 с.
15. Фуртвенглер В. Интерпретация решающая проблема / В. Фуртвенглер // Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика: сб. ст. / ред.-сост., авт. вступ. ст. Л. Гинзбург. -М., 1975.
16. Харлап М. И. Исполнительское искусство как эстетическая проблема / М. И. Харлап // Мастерство музыканта-исполнителя: статьи, очерки, исследования. М., 1976. - Вып. 2. - С. 5-68.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита реферата.

РАЗДЕЛ 2. Интерпретация музыкальных произведений Средневековья, Ренессанса, Барокко

Цель: изучение основных стилистических особенностей произведений IX-первой половины XVIII века и методологии их интерпретации.

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные жанры, особенности инструментария; музыкальная теория и практика; стилистические черты эпохи Средневековья. Основные жанры, особенности инструментария; музыкальная теория и практика; стилистические черты эпохи Ренессанса. Основные жанры, особенности инструментария; музыкальная теория и практика; стилистические черты эпохи Барокко. Выдающиеся интерпретаторы старинных музыкальных произведений. Знакомство с научной литературой, освещающей вопросы музыкальной теории и музыкально-исполнительского искусства Средневековья, Ренессанса и Барокко. Исторически-обусловленный подход к исполнительству на современном этапе.

Вопросы для самоподготовки:

1. Сравните основные музыкальные жанры Средневековья, Ренессанса и Барокко.
2. Каковы тенденции развития музыкально-теоретической мысли Ренессанса и Барокко в области исполнительства?
3. Подход к тексту при интерпретации сочинений эпохи Средневековья и Ренессанса.
4. Охарактеризуйте основные принципы исторически-обусловленного подхода к интерпретации музыкальных произведений.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: подготовка реферата.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Аутентизм как направление в интерпретации старинной музыки.
2. Ведущие современные интерпретаторы произведений эпохи Средневековья, Возрождения, Барокко.
3. Единство исполнительской и композиторской деятельности как ведущий фактор музыкального исполнительства старинной музыки.
4. Сравнение интерпретаций музыки барокко в XIX–XXI веках.
5. К.Ф.Э. Бах. «Опыт правильного способа игры на клавире», Ф. Куперен. «Искусство игры на клавесине»: сравнительная характеристика
6. Принципы барочного исполнительства в трактате И. Кванца «Опыт наставления по игре на поперечной флейте».
7. Полемика Монтеверди и Артузи о «первой» и «второй» практике
8. Принципы аутентичного исполнительства в исследовании Шеринга «Aufführungspraxis alter Musik» (Leipzig, 1931).

Список литературы для самостоятельной подготовки, не входящий в перечень основной или дополнительной литературы к разделу 2:

1. Бочаров, Ю. Барочная сюита: от мифологии к историческому аутентизму // Научный вестник Московской консерватории. – 2015. – № 4. – С. 202–215.
2. Бочаров, Ю. С. Увертюра в эпоху барокко. – М.: ИД «Композитор, 2005.
3. Грохотов С. В. И. И. Кванц о свободном варьировании в исполнительском искусстве // Музыкальное искусство барокко: стили, жанры, традиции исполнения. Науч. труды Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского. Сб. 37. — М., 2003. — С. 148—180.
4. Друскин, М. С. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI–XVIII веков. – Л.: Музгиз, 1960 [2-е изд. – СПб.: Композитор, 2007].
5. Коган, Г. Парадоксы об исполнительстве. – М., 1973.

6. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т. 1–2. – М.: Музыка, 1982–1983.
7. Майкапар, А. Музыкальная интерпретация: проблемы психологии, этики и эстетики. – М., 2009.
8. Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М., 1982- (статьи о жанрах, композиторах).
9. Протопопов, Вл. Из истории форм инструментальной музыки XVI–XVIII веков: Хрестоматия. – М.: Музыка, 1980.
10. Розеншильд, К. К. Музыка во Франции XVII — начала XVIII века. – М., 1979.
11. Савенко, С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом. – М., 2007.
12. Хазанова, Н. Музыка в понимании мыслителей эпохи Ренессанса. – М., 2000.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита реферата.

РАЗДЕЛ 3. Интерпретация музыкальных произведений Классицизма, Романтизма, XX-XXI веков

Цель: изучение основных стилистических особенностей произведений классико-романтической и современной академической традиции и методологии их интерпретации.

Перечень изучаемых элементов содержания

Музыкальная стилистика Классицизма (1730—1820) и эпохи Романтизма (1815—1910) на примерах основных инструментальных жанров: Соната, Симфония, Концерт, Вариации, Этюд, Баллада, Фантазия, Транскрипция, Миниатюры (вальс, ноктюрн, полонез и т.д.). Параллели между интерпретациями скрипичной, вокальной, оперной, камерной, симфонической, фортепианной музыки данных эпох. Крупнейшие интерпретаторы данных эпох. Композиторы – интерпретаторы. Художественно-стилистические черты музыки XX-XXI веков. Развитие и изменение музыкальных жанров в творчестве композиторов: С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Метнера, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Д. Лигети, К. Дебюсси, М. Равеля, О. Мессиян, А. Шенберг и Нововенской школы, П. Хиндемита, И. Стравинского, Б. Бартока, Д. Гершвина, А. Шнитке, С. Губайдуллиной, В. Сильвестрова, А. Караманова, А. Пьяццоллы и др. Выдающиеся интерпретаторы XX-XXI веков.

Вопросы для самоподготовки:

1. Классический стиль в музыке.
2. Основные тенденции в музыкальном искусстве в эпоху романтизма.
3. Основные жанры эпохи классицизма и их характеристика.
4. Обзор ведущих школ и характеристика великих творческих фигур в области исполнительства и творчества.
5. Ведущие эстетические и стилистические тенденции в музыке первой половины XX века
6. Ведущие эстетические и стилистические тенденции в музыке второй половины XX-начала XXI веков
7. Изменения в жанровой системе и системе музыкального языка в современной музыке.
8. Выдающиеся интерпретаторы-пианисты XX века.
9. Выдающиеся интерпретаторы – исполнители на струнных инструментах XX века.
10. Выдающиеся интерпретаторы-вокалисты XX века.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: подготовка реферата.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3:

1. Ведущие подходы к интерпретации в эпохи классицизма и романтизм: сходства и различия
2. Рождение музыканта-интерпретатора.
3. Явление фортепианной транскрипции и её роль в музыке.
4. Деятельность Ф. Листа как выдающегося интерпретатора музыки различных эпох.
5. Деятельность К. Шуман.
6. (и т.д. – возможны любые персоналии)
7. Деятельность Рахманинова как выдающегося интерпретатора.
8. Рихтер – крупнейшая фигура в области пианизма XX века.
9. Особенности интерпретации современной музыки в творчестве Гульда.
10. Как исполнять современную музыку: мой опыт.
11. Радости и трудности интерпретации произведений современных авторов (по материалам мемуаров и иных печатных материалов)
12. Современные композиторы - интерпретаторы своих произведений.

Список литературы для самостоятельной подготовки, не входящий в перечень основной или дополнительной литературы к разделу 3:

1. *Акопян Л.* Музыка XX века: Энциклопедический словарь. – М.: Практика, 2010
2. *Алексеев, А.Д.* Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой половины XX века. - М., 1995. (Глава II)
3. *Амрахова А.* Современная музыкальная культура. Поиск смысла. Избранные интервью и эссе о музыке и музыкантах. – М.: Композитор, 2009
4. Ансерме, Э. Беседы о музыке. – Л., 1985.
5. Борисов, Ю.А. По направлению к Рихтеру. – Москва : Рутена, 2003 . – 253 с.
6. Воспоминания о Роберте Шумане / Составление, комментарии, предисловие О. В. Лосевой. Пер. А. В. Михайлова и О. В. Лосевой. – М., 2000.
7. *Высоцкая М., Григорьева Г.* Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. М.: НИЦ «Московская консерватория», 2011; 2-е изд. — М., 2014
8. Гаккель, Л. Прокофьев и советские пианисты // Об исполнении фортепианной музыки Баха, Бетховена, Дебюсси, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича. – М., 1965.
9. Григорьев, Л., Платек, Я. Современные пианисты. – М., 1990
10. Житомирский, Д. В. Роберт Шуман: Очерк жизни и творчества. – М., 2000
11. Зенкин, К. В. Романтическая программная миниатюра. – М., 1985
12. Каратыгин, В. Новая музыка: критические статьи о новых произведениях и их исполнении. – М., 1977
13. Коган, Г. Вопросы пианизма. Избранные статьи. – М., 1968
14. Коган, Г. Парадоксы об исполнительстве. – М., 1973
15. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII -XX вв. – М., 2006
16. Куницкая, Р. Французские композиторы XX века. – М., 1990
17. Левая, Т., Леонтьева, О. Пауль Хиндемит: Жизнь и творчество. — М., 1974
18. Лонг, М. За роялем с Клодом Дебюсси, Г. Форе, М. Равелем. – М., 2000.
19. Майкапар, А. Музыкальная интерпретация: проблемы психологии, этики и эстетики. – М., 2009.
20. Монсенжон, Б. Рихтер. Диалоги. Дневники. Фрагменты. – М., 2002.
21. Музыкальная энциклопедия. В 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М., 1982- (статьи о жанрах, композиторах).

22. Музыкально-исполнительское и педагогическое искусство XIX-XX веков: идеи, личности, школы. В 2 т. /Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. – СПб., 2012.
23. Понизовкин, Ю. Рахманинов — пианист, интерпретатор собственных произведений. – М., 1965
24. Сабанеев, Л. Л. Воспоминания о Скрябине – Москва : Классика-XXI, 2000 . – 400 с. - (Музыка в мемуарах).
25. Савенко, С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом. – М., 2007.
26. Тибальди-Къеза, М. Паганини. – М., 1981
27. Ф. Мендельсон-Бартольди и традиции музыкального профессионализма»: Сборник научных трудов / Сост. Г. И. Ганзбург.– Харьков, 1995
28. Ференц Лист и проблемы синтеза искусств: Сб. научных трудов / Сост. Г. И. Ганзбург. – Харьков, 2002.
29. Холопов, Ю. Н. Пауль Хиндемит и его Ludus tonalis. – М., 1980
30. Цыпин Г. М. Шопен и русская пианистическая традиция. – М., 1990

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – защита реферата.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины

5.1. Основная литература

1. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания [Электронный ресурс]: Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв. / А.Ю. Кудряшов . – Санкт-Петербург: Лань : Планета Музыки, 2010 . – 432 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1975>.
2. Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] / С. Скребков . – Электрон. дан . – Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2016 . – 448 с. – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/79346>.

5.2. Дополнительная литература

- 1 Цыпин, Г.М. Интерпретация музыкального произведения: интуитивное и сознательное / Г.М. Цыпин. — с. 41-45. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/86175/#1>.
- 2 Музыкальная педагогика и исполнительство : Проблемы, суждения, мнения : Учебное пособие / Г.М. Цыпин. — Электрон. дан. — Москва : Прометей, 2016. — 404 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/89713>. — ISBN 978-5-906879-03-5.
- 3 Цыпин, Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство : учебное пособие / Г.М. Цыпин. — Электрон. дан. — Москва : Прометей : МГПУ, 2011. — 404 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/3824>.
- 4 Проблемы музыкальной науки = Music scholarship : Российский научный журнал : входит в перечень ВАК. — Уфа : Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова. — Режим доступа : <http://journalpmn.com/index.php/PMN/issue/archive>. — ISSN 2587-6341.
- 5 Томский, И.А. Творческая интерпретация музыкальных произведений в вокальном исполнении / И.А. Томский. — 2014. — Режим доступа : <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12217>.
- 6 Лазутина, Т.В. Язык музыки : монография / Т.В. Лазутина. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 192 с. — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/book/70362>.

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

1. www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»
2. www.iroski.ru – Официальный сайт Института развития образования в сфере культуры и искусства
3. Арслонга – музыковедческий сайт. <http://arsl.ru/?page=1>
4. Все пианисты. История фортепиано - <http://allpianists.ru/>
5. Renaissance & Baroque Music Chronology: Composers
<http://plato.acadiau.ca/courses/musi/callon/2233/ch-comp.htm>
6. www.forumklassika.ru
7. <http://www.belcanto.ru/>

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История музыкально-исполнительского искусства: проблемы интерпретации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Возможно представление преподавателем на вводной лекции или самостоятельное использование обучающимся информации на официальном Интернет-сайте Института.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе <http://biblioclub.ru> и <https://e.lanbook.com/books>, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа:

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:

консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;

самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной программой.

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки за каждое занятие. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Подготовка к зачету:

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

После предложенных указаний должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми нужно будет овладеть по дисциплине.

8. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

8.1. Информационные технологии

1. Персональные компьютеры.
2. Доступ к интернет-ресурсам.
3. Проектор.

8.2. Программное обеспечение (при необходимости)

1. Microsoft Office (Word, Power Point).
2. Fine Rider,
3. Internet Explorer,

8.3. Информационные справочные системы (при необходимости)

1. не требуется

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

Для изучения учебной дисциплины «История музыкально-исполнительского искусства: проблемы интерпретации» используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена комплектами специализированной мебели (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекторное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной мебелью (парты, стулья), музыкальными инструментами, техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду Института, программным обеспечением).