

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА

Інтерпретація музичного твору

Освітній рівень Третій освітньо-творчий

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво

Освітньо-творча програма 026 Сценічне мистецтво

Ступінь вищої освіти Доктор мистецтва

Статус Вибіркова дисципліна

Семестровий контроль Екзамен

Курс	1
Семестр	1-2

ECTS	3
Годин	90
Лекції	40
Семінари/індивід.	15
Самостійна робота	35

Інформація про викладача

ПІБ	Москаленко Віктор Григорович доктор мистецтвознавства, професор
Профіль викладача	----
e-mail	mosktext@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни

Предмет «Інтерпретація музичного твору» є підсумковою ланкою у циклі навчальних музично-теоретичних дисциплін. Він розроблений для аспірантів. Програму курсу укладено відповідно до завдань, які висуваються сучасним етапом розвитку вищої мистецької освіти в Україні.

Мета курсу – озброєння інтерпретатора ефективними засобами розуміння музичного твору, розкриття та оновлення його виразового потенціалу, оволодіння методикою інтерпретування музичного твору, використовуючи широкий комплекс практичних прийомів.

Основні **завдання** курсу «Інтерпретація музичного твору»:

Знати історію формування феномену музичного твору.

Володіти практичними навичками використання різноманітних концепцій музичного твору, як підстави для його інтерпретації.

Вміти узагальнювати слухові та інтелектуальні потоки інформації, дотичні до конкретного музичного твору.

Знати класифікацію різновидів музичної інтерпретації як основу для творчої роботи з музичним твором.

Вміти оперувати такими параметрами художньої цілісності музичного твору як композиційно-драматургічна організація, музична архітектоніка, музичний темпоритм, тематична організація, фактура тощо.

Вміти використовувати феномени музичного задуму та музично-інтонаційної ідеї твору.

Вміти використовувати у власній роботі творчий досвід музично-аналітичних та музично-виконавських версій того самого музичного твору.

Продемонструвати практичні навички інтерпретації у курсовій роботі.

Відповідно до навчального плану, предмет «Інтерпретація музичного твору» вивчається аспірантами протягом першого курсу навчання.

У підготовці програми було використано:

- Концепцію музичної інтерпретації доктора мистецтвознавства, професора В. Г. Москаленка.
- Відповідну фахову літературу;
- Інформацію з прослуханих аспірантами НМАУ ім. П.І. Чайковського курсів «Музично-виконавські стилі» та «Основи музичної інтерпретації».

Програмою передбачено 120 академічних годин, завершується курс екзаменом.

Курсу «Інтерпретація музичного твору» має практичну спрямованість, Отримані аспірантами теоретичні та практичні знання з дисципліни «Інтерпретація музичного твору» використовуються у розумінні та формуванні власної інтерпретаційної версії музичного твору, у практичній роботі виконавця над музичним твором, у процесі осмислення музичного матеріалу в роботі над дисертацією.

Основні форми роботи:

1. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується показом аудіо- та відео-ілюстрацій з історії та методики інтерпретації музичного твору. Особлива увага приділяється демонстрації інтерпретацій музичного твору видатними музикантами-виконавцями, виконавськими колективами, диригентами та режисерами. Використовується демонстрація виконання музичного твору або його фрагментів аспірантами.

2. Крім лекційних занять проводяться семінари з метою обговорення відповідної теми та опанування методикою інтерпретації.

3. Написання курсової роботи з інтерпретації музичного твору, враховуючи досвід його розуміння іншими інтерпретаторами: виконавцями, музикознавцями, диригентами, музичними режисерами тощо.

У результаті освоєння програми навчальної дисципліни здобувачі **повинні знати** теоретичні питання інтерпретації музичного твору та **вміти використовувати** ці знання у практиці розуміння та професійного опанування виразовою сферою музичного твору.

Перелік тем

Тема 1. Про специфіку музичної інтерпретації

Тема 2. Про інтонаційну природу музики

Тема 3. Музичне мислення

Тема 4. Текст музичного твору та його різновиди

Тема 5. Музичний твір як об'єкт інтерпретування

Тема 6. Механізми розуміння музичного твору

Тема 7. Задум та музична ідея твору

Тема 8. Музична подія

Тема 9. Жанрові засади музичної творчості

Тема 10. Стильові засади музичної творчості

Форми та технології навчання

Теоретичне лекційне навчання, семінарські і практичні заняття та самостійна робота.

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у відповідну групу Viber, Messenger.

Система оцінювання

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Участь у обговореннях та доповнення на семінарах	15
2.	Конспект першоджерел, що допомагають глибше зрозуміти тему / есе на тему	15
3.	Презентація досліджень за обраною тематикою	15
4.	Відвідування лекцій	5
	Підсумкова контрольна робота	
5.	Екзамен	50
	Всього	100

Інклюзивне навчання

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості здобувачів з особливими освітніми потребами.

Неформальна освіта.

У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь аспірантів у міжнародних та вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, відвідування культурно-мистецьких заходів.

Рекомендована література

1. Катрич О. Індивідуальний стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти) : автореф.дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Київ, 2000. 17 с.
2. Катрич О. Орфічний музично-виконавський архетип як домінуюча модель музичного мислення виконавця постмодерної доби. *Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Музикознавчі студії» : тези.* Львів, 2016. С. 52–53.
3. Катрич О. *Стиль музиканта-виконавця (теоретичні та естетичні аспекти).* Київ – Дрогобич : Відродження, 2000. 100 с.
4. Кашкадамова Н. *Виконавська інтерпретація у фортепіанному мистецтві ХХ сторіччя.* Львів: ККІНПАТРИ ЛТД, 2014. 340 с.
5. Кашкадамова Н. *Історія фортепіанного мистецтва ХІХ сторіччя.* Тернопіль: АСТОН, 2006. 607 с.
6. Кашкадамова Н. *Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах (клавикорд, клавесин, фортепіано).* Історія. Тернопіль: СМП «АСТОН», 1998. 299 с.
7. Москаленко В. Г. *Творческий аспект музыкальной интерпретации.* Киев, 1994. 157 с.
8. Москаленко В. *Лекції з музичної інтерпретації: навчальний посібник.* Київ, 2013. 134 с.
URL: <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/V.-Moskalenko-Lektsiyi-z-muzichnoyi-interpretatsiyi-Navchalnij-posibnik.pdf>
9. Москаленко В. Слухач у музичному творі. *Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.* Київ, Вип. 2022. Вип. 35. С. 8–16.
10. Николаевская Ю.В. Метафизическое пространство современной интерпретологии. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. : збірник наукових статей / ХДУМ ім. І.П. Котляревського.* Харків : ТОВ САМ, 2010. Вип.29. Когнітивне музикознавство (на честь 55-річчя Л.В. Шаповалової). С. 36–51.
11. Николаевская Ю.В. Музыкальная интерпретация как возможность «событийной культуры». *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : збірник наукових статей / ХНУМ ім. І.П. Котляревського ; ред.-упор. Л. В. Шаповалова.* Харків : ТОВ САМ, 2012. Вип.34. С. 212–221.
12. Николаевская Ю.В. О коммуникативных принципах современного исполнительства. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : збірник наукових статей / ХДУМ ім. І.П. Котляревського.* Харків : ТОВ САМ, 2010. Вип.31. Лео Брауер та гітарне мистецтво ХХ століття ; ред.-упор. Ю. Ніколаєвська. С. 224–232.
13. Ніколаєвська Ю. В. *Номо interpretatus в музичному мистецтві ХХ – початку ХХІ століть : монографія.* ХНУМ імені І.П.Котляревського. Харків: Факт, 2020. 576 с.
14. Ніколаєвська Ю.В. Комунікативна стратегія як проблема інтерпретології. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. статей. / Харк. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського; ред.-упоряд. Л. В. Шаповалова.* Вип. 46. Харків : ХНУМ імені І.П. Котляревського, 2017. С. 94–110.
15. Nikolayevska Yu. Communicative Mechanisms of the 21st Century Music Interpretation. *Music science today: the permanent and the changeable : Scientific Papers.* 1 (9). Daugavpils University Academic Press Saule, 2017. P. 29–34
16. Шаповалова Л.В. Інтерпретологія як інтегративна наука. *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство : зб. наук. статей ХНУМ імені І. П. Котляревського / відп. секретар – доктор мистецтвознавства, проф. Л. В. Шаповалова.* Харків : ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2017. Вип. 46. С. 289–300.
17. Шаповалова Л. В., Александрова О.О. Формування мислення сучасного виконавця в системі інтегральних зв'язків теорії музики та інтерпретології. *Modern culture and art history: an experience of Ukraine and EU: Collective monograph.* Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 1–20.