

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА

Основи музичної інтерпретації

Освітній ступінь
Спеціальність
Освітня програма

Бакалавр
025 Музичне мистецтво
Музичне мистецтво

Курс	4
Семестр	7,8

Статус

За вибором студента

ECTS	6,5
Годин	195
Лекції	32
Семінари	32
Самостійна робота	131

Семестровий контроль

Залік

Інформація про викладача

ПІБ	Москаленко Віктор Григорович , професор кафедри теорії та історії музичного виконавства, доктор мистецтвознавства Артеменко Віолетта Миколаївна , старший викладач кафедри теорії та історії музичного виконавства, кандидат мистецтвознавства
Профіль викладача	Віктор Григорович Москаленко - Академія Google https://scholar.google.com/citations?user=dTE7JPwAAAAJ&hl=uk https://orcid.org/0000-0002-4183-7953 https://orcid.org/0000-0002-3738-4744
e-mail	mosktext@gmail.com artvioletta7@gmail.com

Анотація навчальної дисципліни

Предмет «Основи музичної інтерпретації» є підсумковою ланкою у бакалаврському циклі навчальних музично-теоретичних дисциплін. Він читається для студентів виконавських факультетів НМАУ ім. П.І. Чайковського. 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 та його інтерпретації.

Основні **завдання** курсу «Основи музичної інтерпретації».

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

Оволодіти практичними навичками розуміння музичного твору.

Як підставу для інтерпретації музичного твору вміти оперувати такими параметрами його художньої цілісності як: композиційно-драматургічна організація, музична архітектоніка, музичний темпоритм, тематична організація, фактура тощо.

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

Вміти використовувати в інтерпретації феномени композиторського та музично-виконавського задуму музичного твору.

Оволодіти навичками реконструкції жанрового підтексту.

Розширити уявлення про можливості використання у практичній діяльності виконавця феномену музичної інтонації.

Удосконалити та практично використовувати методіку формування власної музично-інтерпретаційної версії музичного твору.

Відповідно до навчального плану, предмет ««Основи музичної інтерпретації»» вивчається студентами виконавських факультетів протягом четвертого року навчання.

У підготовці програми було використано:

Концепцію музичної інтерпретації доктора мистецтвознавства, професора В.Г. Москаленка.

Відповідну фахову літературу;

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується показом аудіо- та відео-ілюстрацій різноманітних форм 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 студентами.

Зміст семінарських занять та самостійних творчих завдань варіюється відповідно до особливостей сучасного розвитку музично-виконавського мистецтва. Враховується специфіка групи, інтереси та реальні можливості студентів у проведенні самостійної роботи над певними темами.

Орієнтовна тематика:

– особливості культурного розвитку певної території України (міста, району, області тощо);

– діяльність видатних представників української та інших національних культур в її зв'язках з певними місцевостями України (наприклад, «Шляхами Т. Шевченка», «П. Чайковський і Україна», «М. Глінка і Україна», «І. Рєпін і Україна», «К. Шимановський і Україна»);

– відображення у творчості митців природи, історії та культури конкретних територій України (наприклад, «Полтавщина у творах М. Гоголя», «Кримські спогади Л. Українки», «Житомир у спогадах В. Короленка»);

– історія та сьогодення певного культурно-мистецького осередку (театру, навчального закладу, музею тощо).

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, Viber, Zoom.

Перелік тем

Тема 1. Музична інтерпретація та її різновиди

Семінар. Моя мала батьківщина.

Тема 2. Про інтонаційну природу музичної творчості

Семінар. Видатні архітектурні пам'ятки та музеї Києва

Тема 3. Смысло-утворюючий потенціал тексту музичного твору

Семінар. З історії мого музичного училища

Тема 4. Стил ь музичної творчості

Се м іна р. Ки ївщи на. Місця, пов'язані з народженням та перебуванням видатних діячів культури

Тема 5. Реконструкція задуму музичного твору

Тема 6. Реконструкція жанрової генетики музичного твору

Се м іна р. Моя мала батьківщина

Тема 7. Тема як опорний фактор у первинній (композитор) і вторинній (інтерпретатор) музичній творчості

Се м іна р. Гоголівські місця в Україні

Тема 8. Про інтерпретаційну версію музичного твору

Се м іна р. Історико-культурні пам'ятки Півдня України

Форми та технології навчання

Лекції, семінарські заняття, доповіді з презентацією, письмові роботи.

Навчальні ресурси

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали надсилаються у відповідну групу MOODLE.

Система оцінювання

№ з/п	Контрольний захід оцінювання	Всього %
1.	Відвідування лекцій	25
2.	Реферат за обраною тематикою	10
3.	Презентація досліджень за обраною тематикою	10
4.	Участь у обговореннях та доповнення на семінарах	5
	Підсумкова творча робота	25
5.	Залік	25
	Всього	100

Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка «**в і д м і н н о**»: студент у повному обсязі опанував матеріал навчальної програми, виконав усі передбачені програмою форми роботи (участь у семінарських заняттях, письмові завдання), отримав навички краєзнавчої роботи, продемонстрував уміння самостійно працювати з літературою, проявив ініціативність та здатність творчо вирішувати завдання.

Оцінка «**д о б р е**»: студент загалом опанував матеріал навчальної програми (приблизно в обсязі 75%), орієнтується у проблематиці курсу, брав участь у різних формах роботи, передбачених програмою.

Оцінка «**з а д о в і л ь н о**»: студент опанував матеріал курсу в обсязі 30–50%, не виявив зацікавленості заняттями, неякісно виконував усні та письмові завдання, передбачені програмою.

Оцінка «незадовільно»: студенти не опанували матеріал курсу, не виконали обов'язкових форм роботи, не розуміли основний зміст та завдання курсу.

Інклюзивне навчання

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

Позааудиторні заняття

У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається самостійна робота над відповідним щодо змісту курсу музично-вокальним матеріалом.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев А. Д. Интерпретация музыкальных произведений / А. Д. Алексеев . – М. : Музыка, 1984. – 91 с.
2. Анализ вокальных произведений : учеб. пособие / [отв. ред. О.П. Коловский]. — Л. : Музыка, 1988. — 352 с., нот.
3. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая / Борис Владимирович Асафьев (Игорь Глебов) — 2-е изд. — Л. : Музыка. Ленингр. отделение, 1971. — 376 с.
4. Бузони Ф. О пианистическом мастерстве. Избранные высказывания / Ферруччо Бузони // Исполнительское искусство зарубежных стран. М. : 1962. — Вып. 1. — С. 141-175.
5. Кашкадамова Н. Виконавська інтерпретація у фортепіанному мистецтві ХХ сторіччя. Львів ККІНПАТРИ ЛТД, 2014. 340 с.
6. Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХІХ сторіччя. Тернопіль АСТОН 2006 607 с.
7. Кашкадамова Н. Мистецтво виконання музики на клавішно-струнних інструментах (клавикорд, клавесин, фортепіано). Історія. Тернопіль СМП «АСТОН», 1998. 299 с.
8. Корыхалова Н. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике. – Л.: Музыка, 1979.
9. Кочнев Ю. Л. Музыкальное произведение и интерпретация / Ю. Л. Кочнев // Советская Музыка – 1969. – №12. – С. 24–29.
10. Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. / Е.Я. Либерман. – М.: Музыка. – 235 с.
11. Михайлов М. О некоторых психологических механизмах музыкального мышления / М. Михайлов // Этюды о стиле в музыке. Статьи и фрагменты. – Л. : Музыка, 1981. – С. 117-147.
12. Михайлов М. Стиль в музыке / Михаил Кесаревич Михайлов. – Л. : Музыка, 1981. – 262 с.
13. Москаленко В. Лекции по музыкальной интерпретации. Учебное пособие. Киев : 2013. – 271 с.
14. Москаленко В. Г. Творческий аспект музыкальной интерпретации / В. Г. Москаленко. – К., 1994. – 157 с.
15. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Евгений Назайкинский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.

16. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [изд. 5-е] / Генрих Нейгауз. – М. : Музыка, 1987. – 238 с.
17. Покровский Б. Размышления об опере / Борис Покровский. – М. : Советский композитор, 1979. – 279 с.
18. Рабинович Д. А. Исполнитель и стиль / Д. А. Рабинович // Избранные статьи. – М. : Сов. композитор, 1981. – Вып. 2. – 320 с.
19. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма.
20. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. – Л.: Музыка, 1977.
21. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. Скребков. – М. : Музыка, 1973. – 447 с.
22. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1985. – 312 с.
23. Хиндемит П. Мир композитора / Пауль Хиндемит // Дирижерское исполнительство Практика, история, эстетика / [Ред., сост., автор вступ. ст., доп. и коммент. Л. Гинзбург]. – М. : Музыка, 1975. – С. 467-474
24. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм / Виктор Абрамович Цуккерман. – М. : Музыка, 1964. – 159 с.
25. Чинаев В. «Прорыв к выразительности»: ГленГулд – музыкант и личность // Музыкальная жизнь. – 1992. – № 21-22.