

Силлабус
по предмету « Искусство интерпретации» (фортепиано).
Учебная программа для студента

Название дисциплины	Искусство интерпретации
Учебный год, семестр	7 семестр
Трудоемкость курса	5 кредитов всего 150 часов
Структура занятий	7 семестр 36 часов СРС- 114 часов
Данные о преподавателе	И.о. доцента Толмачева Инна Ивановна тел.0555220873, кабинет 11
Цель и задачи дисциплины	<p>Целями освоения дисциплины является подготовка музыканта высшей квалификации, владеющего всем комплексом знаний, профессиональных навыков и умений, позволяющих вести самостоятельную исполнительскую и педагогическую работу в соответствии с избранным видом деятельности, обладающего стремлением к совершенствованию своего профессионального, и культурного уровня. Совершенствование и расширение профессионального кругозора студентов, развитие их способности ориентироваться в истории музыкальных стилей и направлений в сфере своей специальности.</p> <p>Формирование навыков историко – эстетического анализа музыки для разновидностей клавишных инструментов(от клавесина, клавикорда до современного фортепиано).Формирование органической взаимосвязи историко – теоретического цикла с актуальной исполнительской практикой. Курс также содействует воспитанию эстетических критериев, обогащению художественно – образного, исполнительского и инструментального мышления студента.</p> <p>Задачи: Формирование у студента необходимого комплекса знаний, умений и навыков в качестве основы профессиональной, теоретической и практической подготовки, что предполагает: изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений клавирного (17 – 18вв) и фортепианного исполнительского искусства в связи с композиторским творчеством (18 - 20вв); рассмотрение клавирно – фортепианной стилистики национальных школ; рассмотрение фортепианного репертуара с точки зрения характерных стилистических признаков, а также сложившихся традиций исполнения; изучение эстетических и теоретических воззрений крупнейших артистов 17 -21 в.; изучение индивидуальных исполнительских стилей в художественном контексте эпох; анализ эволюции инструментально – выразительных средств и исполнительских приемов; исследование проблем исполнительских интерпретаций на основе прослушивания звукозаписей и наиболее известных редакций клавирного и фортепианного репертуара, выполненных в разные временные периоды</p>
Описание курса	<p>Дисциплина «Искусство интерпретации» является базовой дисциплиной профессионального цикла основной профессиональной программы специальности 570008 «Инструментальное исполнительство», Профиль Профиль 01 – Фортепиано Фортепиано; концертный исторический клавир (орган, клавесин) Объем дисциплины 6 кредит (180часов), дисциплина изучается на протяжении 5,6 семестров.</p> <p>Курс искусство интерпретации рассматривает комплексно историю фортепианного творчества, исполнительства и педагогики как закономерный процесс, имеющий свои особенности, обусловленный конкретными историческими обстоятельствами развития национальных музыкальных культур. В программу курса входит изучение различных фортепианных стилей, исполнительства и интерпретации музыки. Основное внимание направлено на анализ фортепианного творчества и интерпретацию произведений композиторов .</p>
Пререквизиты	Среднее профессиональное образовательное учреждение по специальности
Постреквизиты	Государственная итоговая аттестация по специальности
Краткое содержание дисциплины	знать: историю формирования основных стилевых направлений клавирного и фортепианного композиторского творчества и исполнительства: барочного, классического, романтического, а также 20 – 21 в (в широком спектре тенденций и направлений музыкального искусства вплоть до современности); характерные особенности исполнительской стилистики национальных

	<p>школ прошлого и современности; особенности исторического развития инструментально – выразительных средств и исполнительских приемов; основную клавирную и фортепианную литературу.</p> <p>уметь: Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, ориентироваться в композиторских стилях, жанрах, формах в историческом аспекте ; демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации ; анализировать и сравнивать различные интерпретации фортепианных произведений; работать с источниками в том числе с нотной литературой ; сравнивать и критически оценивать различные исполнительские редакции, в том числе, с точки зрения их соответствия стилю сочинения.</p> <p>владеть: Способностью представить современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры</p> <p>Способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода;</p> <p>Способностью к пониманию эстетической основы искусства;</p> <p>Обширными знаниями в области истории становления и развития национальных клавирных и фортепианных исполнительских стилей;</p> <p>Навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю данного курса..</p>
Информация по оценке	<p>Критерии оценивания уровня исполнительской подготовки проводится по пятибалльной шкале</p> <p>Оценка «отлично»- ответ студента глубоко продуманный, концептуальный, владеет профессиональной терминологией, ориентируется в особенностях исполнительских интерпретаций, национальных школ, исполнительских стилей. Аргументировано отвечает на дополнительные вопросы.</p> <p>Оценка «хорошо» - ответ полный, убедительный, но могут быть допущены 1-2 неточности, исправленные студентом по ходу ответа.</p> <p>Оценка «удовлетворительно» - студент показывает удовлетворительные знания. Ответ носит поверхностный характер, затрудняется дать ответ на дополнительные вопросы</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» - отсутствие основополагающих знаний</p>
Политика курса	<p>обязательное посещение занятий; активность во время групповых занятий; подготовка к занятиям, выполнение домашнего задания и СРС. Недопустимо: опоздание и уход с занятий, пользование сотовыми телефонами во время занятий; несвоевременная сдача заданий, исполнительства и др.</p>
Права студента	<p>в случае несогласия с действиями, оценкой преподавателя студент может подать апелляцию апелляционной комиссии, обратиться к декану, заведующему кафедрой</p>
Полномочия преподавателя	<p>В случае необходимости преподаватель может изменить: план – график по договоренности со студентами в случае их переноса; тематику отдельных занятий курса, репертуар и т.д.</p>

Содержание лекций:

№ п/п	Темы лекций	Кол- во часов	Литература: А.Д.Алексеев История фортепианного исполнительского искусства	Примечания (форма контроля)
1	<p>Тема 1. Понятие интерпретации в исполнительском искусстве. Роль исполнителя в музыкальной жизни. Композитор и исполнитель. Интерпретация и исполнение. Сходство и</p>	36 часов		Экзамен

<p>различие. Слагаемые интерпретации: мировоззренческая и эстетическая позиции интерпретатора; исполнительская школа, полученная интерпретатором; индивидуальные особенности, темперамент и физические данные интерпретатора.</p> <p>Тема 2. О субъективном и объективном аспектах интерпретации. Связь интерпретации с авторским текстом. Отношение исполнителей к авторскому тексту в разные исторические эпохи (барокко, классицизм, романтизм, 20 век)</p> <p>Тема 3. Психофизиологические аспекты исполнительского искусства</p> <p>Язык музыки как совокупность ассоциативных связей: предметно-эмоциональные, художественные ассоциации; музыкальное произведение как совокупность художественных образов, вызывающих предметные, жизненные и художественные ассоциации в психике воспринимающих произведение, и оказывающих психофизическое воздействие.</p> <p>Подготовка исполнителем художественного произведения - сложный психофизиологический процесс. Мысленное вынашивание произведения, поиск выразительных интонаций и технических приемов.</p> <p>Исполнение музыкального произведения на сцене – вершина исполнительской деятельности музыканта – сложный внутренний процесс.</p> <p>Тема 4. Проблема исполнительского интонирования</p> <p>Интонирование как реализация звуко-соотношений в системе «сопряжения тонов». Проблематика выразительного исполнения в практике и теории клавирного искусства. Особенности клавирно-исполнительской практики, интонационное мышление клавириста. Проблемы исполнительского</p>			
--	--	--	--

<p>произношения.</p> <p>Проблемы выразительного исполнения в фортепианной методической литературе 19в. Фортепиано и его новые качества.</p> <p>Интонирование и стиль в фортепианной методике первой половины 19в</p> <p>«Блестящий стиль. «Метода фортепианной игры» Ф. Шопена.</p> <p>Проблемы художественного интонирования в западно-европейской теории пианизма к. 19 начала 20в.</p> <p>Проблемы художественного интонирования во взглядах и принципах советских мастеров пианизма. Значение интонационного учения Б.В.Асафьева.</p> <p>Тема 5. Проблемы теории исполнительского стиля.</p> <p>Музыкальный стиль как музыкально эстетическая и музыкально историческая категория. Понятие стиля: стиль жанра, стиль школы, национальный стиль, стиль направления, стиль эпохи. Стилевые черты исполнительского искусства.</p> <p>Сочетание индивидуального стиля музыканта с господствующими стилевыми тенденциями эпохи, а также с эстетическими идеалами, мировоззрением, мироощущением исполнителя.</p> <p>Тема 6. Музыкальный образ, «технологический метод» и исторический стиль – важнейшие аспекты интерпретации.</p> <p>Осознание стиля как предпосылка исполнительской интерпретации</p> <p>Стиль как проблемное поле интерпретации: понимание идеи, заключенной в нем, текст как смыслопорождающая структура и как носитель цельного художественного образа.</p> <p>Тема 7. Технологические универсалии фортепианной игры. Основные инструменты интерпретации: интонирование, темп, метро - ритм и агогика, образ звука и артикуляция, педализация, динамика. Мануальные вопросы и стилевые аспекты техники: гармоническая вертикаль и полифоническая горизонталь. Штрихи.</p>			
--	--	--	--

<p>Управление весом. Элементы интерпретационного единства: роль дыхания, свободы движений запястья, кисти. Связь графических элементов нотного текста и пластических элементов его озвучивания.</p> <p>Тема 8. Проблема раскрытия художественного образа в процессе интерпретирования музыкального сочинения. Звучащая музыкальная речь, исполнительская пунктуация, ладовая принадлежность каждого эпизода, консонантно – диссонантные отношения звуков. Звуковой образ. Структура художественного образа: вертикальные структуры (гармония, образующая тембр, окраску звучания) и линейные структуры - мелодические линии их связь с движением. Колористические, тембровые противопоставления, темповые и динамические контрасты. Их влияние на драматургию исполняемой музыки.</p> <p>Тема9. Интерпретация музыкального сочинения в аспектах «программности» и « не программности». Программность подразумевает наличие названия пьесы или цикла, авторские ремарки характера звучания или некоторые намеки в словах, предваряющих пьесу. Аспект не программности представляет произведение как художественную реальность музыки, содержательность которой заключается в ней самой.</p> <p>Тема10. Интерпретация клавирной музыки. Проблемы исполнения старинной музыки. Аппликатура, туше, фразировка, регистровка , орнаментика, ритм, темп, артикуляция. И.Браудо «Об органной и клавирной музыке».И. Браудо «Артикуляция». Принцип единства звучности. Приемы фанфары и восьмушки. Прием цезуры. Прямые и обращенные приемы артикуляции. Сравнение интерпретаций В. Ландовской, С. Рихтера, С. Фейнберга, Г. Гульда. Французская клавесинная школа(Рамо, Куперен), Немецкая клавесинная</p>			
---	--	--	--

<p>школа (Бах, Гендель), Итальянская школа (Д. Скарлатти) Сравнение интерпретаций ХТК И.С. Баха</p> <p>Тема 11. Интерпретация венских классиков. И. Гайдн, В.Моцарт , Л. Бетховен, особенности стиля ,мелизматика сравнение интерпретаций в исполнении С. Рихтера, Э. Гилельса, М. Юдиной, Г. Нейгауза, А. Шнабеля, Э. Вирсаладзе, В. Горовица.</p> <p>Тема 12.Эпоха романтизма. Шуберт, Шуман, Лист. Связь интерпретации музыки с литературой. Новаторство композиторов романтиков как исполнителей. Интерпретации Б.Микеланджели, Г.Нейгауза, В.Горовица, В. Софроницкого и др.</p> <p>Тема 13.Русская музыка особенности исполнения, характерные черты. Искусство пения на роле. Исполнительская деятельность А. Скрябина, С. Рахманинова, С. Прокофьева, А. Метнера и др.</p> <p>Тема14. Зарубежная фортепианная музыка 20 века. Особенности фразировки, туше. Колористичность и ударность. Французские импрессионисты. К. Дебюсси, М.Равель. Английская музыка Б. Бриттен, Дж. Гершвин(США),П. Хиндемит(Германия), Б. Барток (Венгрия)</p> <p>Тема 15.Выдающиеся интерпретаторы прошлого и современности. Сравнение интерпретаций выдающихся пианистов: С. Рахманинова, И. Гофмана,И.Падеревского,Ф, Бузони, Э. Фишера,А. Корото, М. Лонг, В. Гизекинга,К.Аррау, А. Шнабеля, Артура Рубинштейна,В. Горовица, Г.Гульда, В Клиберна</p> <p>Тема16. Основатели российской пианистической школы 20 века. К. Игумнов, А.Гольденвейзер, Г.Нейгауз, Л. Николаев, М. Юдина</p>			
--	--	--	--

	Тема 17. Интерпретация фортепианной музыки киргизских композиторов			
--	---	--	--	--

График самостоятельной работы студентов *

№ п/п	Темы занятий	Задания на СРС	Цель и содерж. заданий	Рекомен. литерат. (стр.)	Форма контроля	Сроки сдачи
1	Тема 10.	Прочитать и законспектировать	Знакомство с интерпретацией клавирной музыки	книги А.Браудо «Артикуляция» и «Об органной и клавирной музыке»	Наличие конспекта, контрольный урок, обсуждение по теме.	Октябрь
2	Тема 11.	Прослушать сонаты Бетховена в интерпретации Гилельса, Шнабеля, Горовица Вирсаладзе	Знакомство с интерпретацией музыки	Аудио материалы фонотеки, интернет	Сделать сравнительный анализ (письменно)	Ноябрь
3	Тема 12	Подготовить доклады на тему: интерпретация произведений Шумана, Листа, Шопена, Шуберга	Знакомство с интерпретацией фортепианной музыки	А. Д. Алексеев История фортепианного исполнительского искусства часть 2я	Прочтение доклада во время урока	Ноябрь
4	Тема 13	Подготовить сообщения на тему интерпретация музыки Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, Метнера	Знакомство с интерпретацией фортепианной музыки	А.Д. Алексеев История фортепианного исполнительского искусства часть 3я	Прочтение доклада во время урока	Ноябрь
5	Тема 15	Подготовить сообщения на тему: Выдающиеся интерпретаторы прошлого и современности	Знакомство с интерпретацией музыки различными исполнителями	Книга Л. Григорьев, Я. Платек Современные пианисты	Ознакомление с докладом в классе.	Декабрь
6	Тема 16	Подготовить доклады на тему: «Основатели российской пианистической школы»	Знакомство с выдающимися музыкантами – основателями русской пианистической школы.	Книга Мастера советской пианистической школы.	Прочтение доклада в классе.	Декабрь

