

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ:

**Председатель
учебно-методического совета
факультета музыкального искусства**

_____ Ануфриева Н.И.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Направление подготовки: 53.04.06

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Профиль подготовки: музыковедение

Квалификация выпускника Магистр

Форма обучения: очная, заочная

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – формирование и углубление уровня освоения у обучающимися профессиональных компетенций в области профессиональной педагогической и художественно-творческой деятельности посредством воспитания средствами ансамблевого искусства всесторонне развитой творческой личности, оснащенной комплексом высокопрофессиональных навыков и умений, необходимых для успешной работы в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Музыкознание и музыкально-прикладное искусство.

Задачи дисциплины:

- содействовать овладению обучающимися навыками репетиционной работы с творческими коллективами (ансамблями) или отдельными исполнителями, навыками осуществления подбора репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий;
- способствовать формированию навыков исполнения различных музыкальных произведений, навыков анализа качества исполнения и нахождения адекватных приемов и методов устранения выявленных недостатков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Современные проблемы музыкального исполнительства» входит в состав Части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП дисциплин по выбору ДВ.4 по направлению подготовки 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», программе «Музыковедение». Дисциплина изучается в 1-4 семестрах на д\о и 1-5 семестрах на з\о.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Педагогика высшей школы», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Современные проблемы музыковедения» и др. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик: «Педагогическая практика», «Научно-исследовательская работа». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК -1, ОПК -2, ПК – 1, ПК – 5 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», программе «Музыковедение».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы Компетенций	Результаты обучения
----------------------------------	------------------------	---------------------

<p>ОПК-1</p> <p>Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>ОПК-1.1.</p> <p>Применяет музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в своей профессиональной деятельности</p> <p>ОПК-1.2.</p> <p>Понимает музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального произведения неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	ОПК-2.1. Распознает нотный текст, записанный разными видами нотации ОПК-2.2. Воспроизводит голосом или на своем музыкальном инструменте сольные, ансамблевые и оркестровые партии	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные

		<p>композитором исполнительские нюансы;</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПК-1</p> <p>Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>Создает художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями</p> <p>ПК-2.2</p> <p>Прослеживает связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра</p> <p>ПК-2.3</p> <p>Подвергает критическому анализу исполнение концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия исполнительским возможностям и</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – специфику различных исполнительских стилей; – разнообразный по стилю репертуар для любительских и учебных творческих коллективов разных типов; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – основные детерминанты интерпретации, принципы формирования концертного репертуара профессионального исполнительского коллектива; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками слухового контроля звучания партитуры; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.

	логики распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы	
ПК-5 Способен организовывать культурно- просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	ПК-5.1. Выстраивает концепцию концертной программы в соответствии с особенностями целевой аудитории ПК-5.2. Применяет технологии PR- деятельности в процессе реализации творческого проекта	Знать: – цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства – учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; – репертуар профессиональных исполнительских коллективов; – стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; – основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; Уметь: – создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; – формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; Владеть: – навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; – навыками устной и письменной деловой речи; – коммуникативными навыками в общении с музыкантами- профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины «Современные проблемы музыкального исполнительства» на 1ом составляет 9 з.е, 324 академических часа, из них аудиторных 154 акад. ч., СРС 89 акад. ч., контроль 81 акад. ч., формы контроля – 1,3, 4 семестры– экзамены, 2 семестр – зачет.

Объем дисциплины «Современные проблемы музыкального исполнительства» на 3ом составляет 9 з.е, 324 академических часа, из них аудиторных 44 акад. ч., СРС 172 акад. ч., контроль 108 акад. ч., формы контроля – 1,3,4,5 семестры– экзамены, 2 семестр – зачет.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

Таблица 4

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекцио нные занят	Семин аркие зан	Сам. работа	Конт роль	
1	Введение. Основные цели, задачи, критерии предмета «Проблемы современного музыкального исполнительства»	1		8				Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
2	Общая характеристика музыкальной культуры, ее строение, характер функционирования основных компонентов.	1		8		1		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
	Музыкальная культура и ее основные составляющие. Художественная интерпретация и ее диалектическое взаимодействие с исполнением.	1			10			Семинар-обсуждение
3	Художественная интерпретация, ее диалектическое взаимодействие с исполнением	1		8		1		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
				24	10	2	36	Промежуточная аттестация - экзамен
4	Интонационная природа музыки, содержательный	2		8		14		Входной контроль

	характер исполнительского интонирования							Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
5	Личность исполнителя, его художественная культура. Психологический аспект музыкального исполнительства. Артистические и эмпатические способности.	2		8		14		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
	Интонационная природа музыки и содержательный характер исполнительского интонирования Личность исполнителя Развитие исполнительского искусства в XVII-XVIII веках.	2			10	14		Семинар-обсуждение
6	Музыкальное исполнительство в XVII-XVIII веках	2		8		14		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
				24	10	56		Промежуточная аттестация - зачет
7	Демократизация музыкального искусства в XIX веке	3		8		2		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
8	Новые типы представления – водевиль, оперетта.	3		8		3		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
	Искусство музыкального исполнительства в XX - XXI веках(обзор).	3			10	3		Семинар-обсуждение
9	Развитие современной исполнительской практика в области академической культуры.	3		8		3		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
				24	10	11	27	Промежуточная аттестация - экзамен
10	Новые требования, предъявляемые к современным исполнителям	4		16		5		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на

	(освоение новых электронных инструментов синтезаторов; современной нотации, новых звуковых систем, сложного и микро-интервального интонирования, несимметричной ритмики, алеаторных приемов и т.д.). Появление новых форм музыкального театра и музыкальных представлений							вопросы и выполнение заданий
1 1	Новый всплеск фольклорных тенденций в современном искусстве. Новые формы музыкального театра и музыкальных представлений. Хепенинг	4		10		5		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
	Новый всплеск фольклорных тенденций в современном искусстве. Новые формы музыкального театра и музыкальных представлений. Хепенинг	4			12	5		Семинар-обсуждение
1 2	Проблемы аутентичного исполнительства	4		14		5		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
				40	12	20	18	Промежуточная аттестация - экзамен
Итого: 8 зс. 324 ч				112	42	89	81	

4.3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Таблица 5

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
-------	-------------------	---------	--	---

				Лекционные занятия	Семинарские занятия	Сам. работа	Контроль	
1	Введение. Основные цели, задачи, критерии предмета «Проблемы современного музыкального исполнительства»	1		1		9		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
2	Общая характеристика музыкальной культуры, ее строение, характер функционирования основных компонентов.	1		2		10		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
	Музыкальная культура и ее основные составляющие. Художественная интерпретация и ее диалектическое взаимодействие с исполнением.	1			2	10		Семинар-обсуждение
3	Художественная интерпретация, ее диалектическое взаимодействие с исполнением	1		1		10		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
				4	2	39	27	Промежуточная аттестация - экзамен
4	Интонационная природа музыки, содержательный характер исполнительского интонирования	2		1		12		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
5	Личность исполнителя, его художественная культура. Психологический аспект музыкального исполнительства. Артистические и эмпатические способности.	2		1		12		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
	Интонационная природа музыки и содержательный характер исполнительского интонирования Личность исполнителя	2			2	12		Семинар-обсуждение

	Развитие исполнительского искусства в XVII-XVIII веках.							
6	Музыкальное исполнительство в XVII-XVIII веках	2		2		12		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
				4	2	48		Промежуточная аттестация - зачет
7	Демократизация музыкального искусства в XIX веке	3		1		9		Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
8	Новые типы представления – водевиль, оперетта.	3		1		10		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
	Искусство музыкального исполнительства в XX - XXI веках(обзор).	3			2	10		Семинар-обсуждение
9	Развитие современной исполнительской практика в области академической культуры.	3		2		10		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
				4	2	39	27	Промежуточная аттестация - экзамен
10	Новые требования, предъявляемые к современным исполнителям (освоение новых электронных инструментов синтезаторов; современной нотации, новых звуковых систем, сложного и микро-интервального интонирования, несимметричной ритмики, алеаторных приемов и т.д.). Появление новых форм музыкального театра и музыкальных представлений	4		2				Входной контроль Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
					2			

1 1	Новый всплеск фольклорных тенденций в современном искусстве. Новые формы музыкального театра и музыкальных представлений. Хепенинг	4		2				Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
				4	2	39	27	Промежуточная аттестация - экзамен
	Новый всплеск фольклорных тенденций в современном искусстве. Новые формы музыкального театра и музыкальных представлений. Хепенинг	5		6	8	4		Семинар-обсуждение
1 2	Проблемы аутентичного исполнительства	5		6		3		Проверка СР на каждом занятии, ответы на вопросы и выполнение заданий
				12	8	7	27	Промежуточная аттестация - экзамен
	Итого: 8 зс. 324 ч			28	16	172	108	

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Таблица 8

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Введение. Основные цели, задачи, критерии предмета «Проблемы современного музыкального исполнительства»	Введение. Цели и задачи курса. История музыкального исполнительства как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих наук. Теория и история исполнительства, как сферы, входящие в состав современного музыкознания. История музыкального исполнительства в широком и узком смысле слова. В широком смысле, как оценка явлений музыкального искусства, входящая в состав всякого исследования о музыке, в узком – оценка главным образом явлений, связанных с историей исполнительского искусства (исполнительские школы, стилистика, индивидуальные особенности стилей великих мастеров-исполнителей и т.д.) Обзор имеющейся литературы по данному предмету.
2	Общая характеристика музыкальной культуры, ее строение, характер функционирования основных компонентов.	Общая характеристика музыкальной культуры, ее строение. Исследование характера функционирования основных составляющих компонентов, начиная с фольклора и заканчивая академической музыкой. В качестве важных аспектов надо выделить также следующие положения, выстроенные по принципу от общих вопросов культурологического характера к проблемам исполнительства и интерпретации:

		<ol style="list-style-type: none"> 1) природа академической музыкальной культуры и ее роль в культурном пространстве; 2) музыкальный профессионализм и его социокультурные функции; 3) диалектическое взаимодействие музыкальной деятельности и общественной музыкальной среды; 4) музыкальное произведение, как объект деятельности композитора, исполнителя и слушателя, способствующий духовному общению людей; 5) проблема идентичности музыкального произведения, его постоянство, зафиксированное в нотном тексте, с одной стороны, и постоянная изменчивость, вариантная реализация в исполнительском и слушательском опыте, с другой стороны.
3	Художественная интерпретация, ее диалектическое взаимодействие с исполнением	Художественная интерпретация, ее диалектическое взаимодействие с исполнением. Объективное и субъективное в трактовке музыкального произведения, в музыкальном исполнительстве в целом. Категория исполнительского стиля. Особенности становления, развития исполнительского стиля. Соотношение стилистики исполняемого произведения, композиторского стиля и стиля исполнительского.
4	Интонационная природа музыки, содержательный характер исполнительского интонирования	Интонационная природа музыки. Содержательный характер исполнительского интонирования. Соотношение исполнительских выразительных средств с теми аспектами музыкального текста, которые фиксируются композитором. Определение степени исполнительской свободы с точки зрения формирования музыкального образа. Выразительные средства исполнительского искусства: высотное интонирование, трактовка темпа и ритма, выразительные и формообразующие свойства агогики, ее исторические типы, громкостная динамика и тембр, эстетическое значение орнаментики, ее различные стилевые, инструментальные и вокальные интерпретации. Три уровня интонирования музыкального текста – штрихи и артикуляция, фразировка, музыкальная форма в целом.
5	Личность исполнителя, его художественная культура. Психологический аспект музыкального исполнительства. Артистические и эмпатические способности.	Личность исполнителя, его художественная культура. Немаловажным является также психологический аспект музыкального исполнительства. При этом особое внимание стоит уделить взаимодействию интеллектуального и эмоционального начала, развитию артистической и эмпатической способности (способности к художественному перевоплощению и «вовлечению» слушателя в свое собственные переживания, эмоции) и т.д.
6	История музыкального исполнительства в древнем обществе, в античную эпоху, в Средние века	Изложение истории музыкального исполнительства следует начинать с обзора его форм в древнем обществе, в условиях обрядового и народно-бытового музицирования. Это становится очевидным, если принять во внимание все возрастающий интерес музыкальной этнографии к этим древнейшим пластам музыкальной культуры, обращения многих фольклорных коллективов к музыке этого времени. Изучая вопрос о развитии исполнительства в античную эпоху и Средние века необходимо отметить существующие формы записи музыки невменными, а в более позднее время – нотными знаками. Это важный фактор, так

		<p>как наличие музыкальной письменности является необходимым условием возникновения исполнительского искусства, выделения его из области импровизационного бытования. Музыкальная культура средневековья представлена, как известно, культовыми и некультовыми формами музицирования. При этом отмечается преобладание коллективного музыкального творчества, что проявляется в хоровом пении а capella, постепенном развитии, усложнении многоголосного пения. Особого внимания заслуживает становление европейского инструментализма, формирование и развитие искусства игры на органе, на инструментах лютневого и виольного семейства, на различных духовых инструментах.</p>
7	Музыкальное исполнительство в XVII-XVIII веках	<p>Появление новых форм светского музицирования в XVII веке становится важным этапом в истории исполнительского искусства. Это время знаменуется появлением оперного театра, деятельностью музыкальных академий, становлением певческого стиля бельканто, развитием скрипичного искусства и т.д. Характерной чертой XVII – XVIII веков становится расцвет сольного исполнительства, в котором наблюдается значительное усложнение исполнительских средств выражения, стремление раскрыть в искусстве внутренний мир. В это время формируется новый тип музыканта-практика, обладающего многосторонними знаниями и навыками, когда в одном лице выступают композитор, исполнитель, импровизатор и т.д. Для светского музицирования этого периода характерно ограничение круга слушателей (в избранном кругу), что способствовало тесному контакту исполнителя и слушателя, создавало возможность интимного сопереживания. Одна из особенностей исполнительского искусства XVII – XVIII веков связана с использованием неполных форм записи музыки, применением генерал-баса и искусства орнаментики. В конечном счете, это позволило импровизации вновь стать основой исполнительского мастерства. Для данного периода характерно развитие виртуозности и усиление в исполнительстве элементов субъективного начала.</p> <p>В конце XVIII века происходят значительные изменения в музыкальном исполнительстве. В это время, как известно, совершается становление симфонического оркестра, традиционные клавиры заменяются молоточковыми фортепиано, исполнительская динамика в целом значительно возрастает.</p>
8	Демократизация музыкального искусства в XIX веке. Новые типы представления – водевиль, оперетта.	<p>Характер развития общества в XIX веке приводит к демократизации музыкального искусства, что проявляется, прежде всего, в преобладании публичных концертов и театральных представлений. XIX век знаменуется разделением труда композитора и исполнителя, формированием нового типа исполнителя-интерпретатора, возрастанием интереса публики к глубокому, содержательному искусству. Композиторы в это время все чаще стремятся к максимально точной записи нотного текста, с фиксацией исполнительских указаний, с ремарками, уточняющими характер образности, настроение, эмоциональный фон и т.д. Как следствие, искусство импровизации постепенно уходит на второй план. В театральной жизни также происходят значительные изменения: появляются новые типы представления – водевиль, оперетта, опирающиеся на песенно-танцевальные</p>

		жанры, имеющие демократический характер, и в короткое время получившие признание и любовь публики.
9	Искусство музыкального исполнительства в XX - XXI веке (обзор).	<p>Искусство музыкального исполнительства в XX – начале XXI веков представляет собой сложное переплетение противоречивых тенденций, многосоставной синтез различных линий развития, направлений. Основные сферы развития исполнительского искусства за этот период:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) экспансия массовой музыкальной культуры и, как следствие, появление новых форм музыкального театра и музыкальных представлений; 2) развитие современной исполнительской практики в области академической культуры; 3) распространение аутентичного исполнительства; 4) необходимость для современного исполнителя решения новых задач, связанных с особенностями творчества композиторов XX – начала XXI веков: освоение непривычных звуковых систем и выразительных средств, сложного и микро-интервального интонирования, несимметричной ритмики, алеаторных приемов, связанных с элементами импровизации, конструирования формы и т.д.; 5) необходимость для современного исполнителя освоения новых электронных музыкальных инструментов (Терменвокс, 1917, Волны Мартено, 1928) и синтезаторов, открывающих новые технические и художественные возможности; 6) эксперименты в области сочетания живого исполнения и записи конкретной, электронной музыки; 7) использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звука, применение стереофонических эффектов, а также возможностей современной акустической техники; 8) развитие инструментального театра, сочетание музыкального звучания и визуального ряда; 9) хеппенинг – алеаторная акция, целью которой является раскрепощение участников данного мероприятия при погружении в состояние, позволяющее дать выход бессознательным побуждениям, что, по мнению авторов идеи, должно способствовать объединению искусства с течением самой жизни; 10) новый всплеск фольклорных тенденций связан с возрастающим интересом к народным инструментам и развитием исполнительства на них, созданием народных хоров, ансамблей и оркестров народных инструментов. В ряде случаев можно также говорить о внедрении в музыкальную жизнь самодетельного искусства, о взаимодействии различных национальных и региональных культур, о влиянии на музыкальную культуру Европы и Америки искусства Африки, Азии и т.д.

10	Развитие современной исполнительской практика в области академической культуры.	Развитие современной исполнительской практики в области академической культуры, использующей «переинтонирование» классического и романтического искусства с учетом слухового и психологического опыта слушателя-современника. Выдающиеся исполнители современного музыкального искусства.
11	Аутентичное исполнительство	Распространение аутентичного исполнительства, свидетельствующего об историзме современной культуры, о преломлении в ней наследия многих стилевых эпох. Исторические реалии бытования музыки в разные эпохи: социальная среда ее распространения, акустические условия, инструментарий. Исторические основы интерпретации музыки. Проблемы исполнения старинной музыки и фольклора. Меняющийся образ музыкального произведения и композиторского стиля в контексте разных эпох. Критерии оценки: эстетический уровень, талантливость, вкус, мастерство.
12	Новые требования, предъявляемые к современным исполнителям (освоение новых электронных инструментов синтезаторов; современной нотации, новых звуковых систем, сложного и микро-интервального интонирования, несимметричной ритмики, алеаторных приемов и т.д.).	Современный исполнитель постоянно сталкивается с необходимостью решения новых задач, связанных с особенностями творчества композиторов XX – начала XXI веков: освоение непривычных звуковых систем и выразительных средств, сложного и микро-интервального интонирования, несимметричной ритмики, алеаторных приемов, связанных с элементами импровизации, конструирования формы и т.д.; Для современного исполнителя необходимо освоение новых электронных музыкальных инструментов (Терменвокс, 1917, Волны Мартено, 1928) и синтезаторов, открывающих новые технические и художественные возможности; новых способов записи современной музыки и т.д.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение. Основные цели, задачи, критерии предмета «Проблемы современного музыкального исполнительства» Общая характеристика музыкальной культуры, ее строение, характер функционирования основных компонентов. Музыкальная культура и ее основные составляющие. Художественная интерпретация и ее диалектическое взаимодействие с исполнением. Художественная интерпретация, ее диалектическое взаимодействие с исполнением	Лекционные и семинарские занятия	В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Проблемы современного музыкального исполнительства» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, информационно-коммуникативных) технологий обучения.. Занятия лекционного типа организуются в группе. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при

<p>Интонационная природа музыки, содержательный характер исполнительского интонирования</p> <p>Личность исполнителя, его художественная культура. Психологический аспект музыкального исполнительства. Артистические и эмпатические способности.</p> <p>Интонационная природа музыки и содержательный характер исполнительского интонирования</p> <p>Личность исполнителя</p> <p>Развитие исполнительского искусства в XVII-XVIII веках.</p> <p>Музыкальное исполнительство в XVII-XVIII веках</p> <p>Демократизация музыкального искусства в XIX веке</p> <p>Новые типы представления – водевиль, оперетта.</p> <p>Искусство музыкального исполнительства в XX - XXI веках(обзор).</p> <p>Развитие современной исполнительской практика в области академической культуры.</p> <p>Новые требования, предъявляемые к современным исполнителям (освоение новых электронных инструментов синтезаторов; современной нотации, новых звуковых систем, сложного и микро-интервального интонирования, несимметричной ритмики, алеаторных приемов и т.д.).</p> <p>Появление новых форм музыкального театра и музыкальных представлений</p> <p>Новый всплеск фольклорных тенденций в современном искусстве.</p> <p>Новые формы музыкального театра и музыкальных представлений. Хепенинг</p> <p>Новый всплеск фольклорных тенденций в современном искусстве.</p> <p>Новые формы музыкального театра и музыкальных представлений. Хепенинг</p> <p>Проблемы аутентичного исполнительства</p>	<p>Самостоятельная работа</p>	<p>подготовке к семинарским занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.</p> <p>Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал должен отличаться практической направленностью.</p> <p>Занятия семинарского типа по дисциплине «Проблемы современного музыкального исполнительства» проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в научно-практической деятельности.</p> <p>Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.</p> <p>На занятиях семинарского типа по дисциплине «Проблемы современного музыкального исполнительства» используются следующие интерактивные формы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - семинары-дискуссии, семинары обсуждения; - круглые столы, - презентации докладов и статей, <p>программы по конкретным темам курса.</p> <p>Консультирование и проверка домашних заданий, в том числе в дистанционном формате с помощью интернет технологий.</p> <p>Самостоятельная работа студентов является обязательной для всех обучающихся.</p> <p>Целью самостоятельной работы является выработка необходимого комплекса знаний, умений и навыков для работы в инструментальном классе, привлечения знаний из других профессиональных дисциплин, подготовки к выходу на производственную практику и прохождения Государственной итоговой аттестации.</p> <p>Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Проблемы современного музыкального исполнительства» обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – закрепление знаний, полученных студентами в процессе мелкогрупповых занятий; – формирование навыков самостоятельной работы с учебно-методической литературой, инструктивными материалами, музыкальными произведениями разных стилей и жанров; – развитие в процессе регулярных и систематизированных самостоятельных занятий комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности. <p>Формы самостоятельной работы:</p> <p>Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com»</p>
--	-------------------------------	---

		Подготовка к исполнению музыкальных произведений Подготовка к концертному выступлению Подготовка к устным опросам Подготовка к выполнению письменных заданий.
--	--	--

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов на первом занятии каждого семестра в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.

2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.

3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме экзамена. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

При проведении экзамена по дисциплине «Проблемы современного музыкального исполнительства» применяется пятибалльная система оценки знаний студентов: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их формирования, описание шкал оценивания приводится в Фонде оценочных средств.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Критерии оценивания ответов на вопросы по курсу дисциплины	
Традиционна я	
Отлично	Глубокие знания процессов, происходящие в музыкальной культуре, музыкальном искусстве; знание актуальных проблем в области исполнительской стилистики национальных школ прошлого и современности, знание основной литературы по теории и истории исполнительства; знания закономерностей развития исполнительского искусства прошлых эпох и современности,

	разнообразие тенденций музыкальной культуры XX – нач. XXI веков; отличное владение навыками работы со специальной литературой, с использованием профессиональных понятий и терминов.
Хорошо	Достаточно хорошие знания процессов, происходящих в культуре, музыкальном искусстве; знание актуальных проблем в области исполнительской стилистики национальных школ прошлого и современности, знание основной литературы по теории и истории исполнительства; знания закономерностей развития исполнительского искусства прошлых эпох и современности, разнообразие тенденций музыкальной культуры XX – нач. XXI веков; хорошее владение навыками работы со специальной литературой, с использованием профессиональных понятий и терминов. Некоторые ошибки в использовании терминологии и методических материалов.
Удовлетворительно	Слабый уровень знаний специфики процессов, происходящих в культуре, музыкальном искусстве; слабое знание актуальных проблем в области исполнительской стилистики национальных школ прошлого и современности, слабые знания закономерностей развития исполнительского искусства прошлых эпох и современности, разнообразие тенденций музыкальной культуры XX – нач. XXI веков; слабый уровень владения навыками работы со специальной литературой по теории и истории исполнительства. Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения.
Неудовлетворительно	Грубые ошибки в ответах, отсутствие знаний в области истории исполнительского искусства, неправильное использование профессиональных терминов.

Оценочные средства:

Типовые вопросы к входному контролю

1 семестр

д\о, з\о

- 1) Содержание исполнительского интонирования.
- 2) Характеристика исполнительских выразительных средств
- 3) Выразительные средства исполнительского искусства: высотное интонирование, трактовка темпа и ритма, выразительные и формообразующие свойства агогики, ее исторические типы, громкостная динамика и тембр
- 4) Три уровня интонирования музыкального текста – штрихи и артикуляция, фразировка, музыкальная форма в целом.

2 семестр.

д\о. з\о

1. Особенности аутентичного исполнительства.
2. Характер исполнения старинной музыки и фольклора
3. Выдающиеся исполнители XX века, стремящиеся к аутентичному исполнительству.

3 семестр.

д\о. з\о

1. Критерии оценки исполнения: эстетический уровень, талантливость, вкус, мастерство
2. Мария Каллас и ее искания в вокальной музыке.
3. С. Рихтер и его исполнительское искусство.

4 семестр

д\о. з\о

- 1) Искусство импровизации
2. Расцвет сольного исполнительства
3. Становление симфонического оркестра

5 семестр.

з\о

1. Исполнительская деятельность Ф. Листа
2. Исполнительская деятельность Ф. Мендельсона
3. Исполнительская деятельность И. Штрауса (отца)

Типовые вопросы к текущему контролю

1 семестр.

д\о. з\о

- 1) Новые формы светского музицирования
- 2) Стилль «бель-канто»
- 3) Типы сольного исполнительства

2 семестр.

д\о. з\о

- а) Особенности новых музыкально-сценических форм
- б) Характерные черты музыкального видеотеатра, телеоперы
- в) Хепенинг и его особенности

3 семестр.

д\о. з\о

Современное оперное искусство.
Эксперименты в области сочетания музыкального звучания и визуального ряда.
Три уровня интонирования музыкального текста – штрихи и артикуляция, фразировка, музыкальная форма в целом.

4 семестр.

д\о. з\о

Музыкальный видеотеатр.
Телеоперы.
Хепенинг.

5 семестр.

з\о

1. Исполнительская деятельность Ч. Адамса
2. Исполнительская деятельность В. Монти
3. Исполнительская деятельность Л. Ауэра

Типовые вопросы к семинарам

Семинар 1.

1 раздел. Музыкальная культура и ее основные составляющие.

Вопросы:

1. Академическая музыкальная культура и ее роль в культурном пространстве.
2. Музыкальный профессионализм и его социокультурные функции.
3. Диалектическое взаимодействие музыкальной деятельности и общественной среды.
4. Музыкальное произведение как объект деятельности композитора, исполнителя и слушателя.

Семинар 2.

Раздел 1. Интонационная природа музыки и содержательный характер исполнительского интонирования

Вопросы:

1. Выразительные средства исполнительского искусства.
2. Соотношение исполнительских выразительных средств с музыкальным текстом. Степень исполнительской свободы.
3. Основы критического анализа исполнительского стиля

Семинар 3. Развитие исполнительского искусства в XVII – XVIII веках.

Вопросы:

1. Деятельность музыкальных академий. Появление оперного театра.
2. Развитие вокального искусства. Становление стиля бельканто.
3. Развитие скрипичного искусства.

Семинар 4.

1 раздел: Демократизация музыкального искусства в XIX века.

Вопросы:

1. Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора.
2. Исполнительская деятельность А. Рубинштейна
3. Исполнительская деятельность Н. Паганини

Семинар 5.

Новый всплеск фольклорных тенденций в современном искусстве.

Вопросы:

Интерес к народным инструментам и исполнительству на них.
Внедрение в музыкальную жизнь самодеятельного искусства.
Взаимодействие различных национальных и региональных культур.
Влияние на музыкальную культуру Европы, Америки искусства Африки, Азии.

Тестовые задания:

№	Компетенция (часть компетенции)	Вопрос, практическое задание	Варианты ответов с нотными приложениями
1.	ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной	1) Музыкально-теоретические знания необходимы для осмысления закономерностей музыкального произведения:	А) композиционных Б) структурных В) фразеологических

<p>деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>2) Музыкально-теоретические знания в области гармонии способны влиять на осмысление формы целого произведения?</p>	<p>А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить</p>
	<p>3) Знания в области музыкальной формы влияют на композиционное осмысление целого произведения?</p>	<p>А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить</p>
	<p>4) Гармонический анализ произведения способствует более точному пониманию фразировки в музыкальном произведении?</p>	<p>А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить</p>
	<p>5) Агогика связана с гармоническим планом произведения?</p>	<p>А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить</p>
	<p>6) Музыкально-исторические знания способствуют более аутентичному исполнению произведения?</p>	<p>А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить</p>
	<p>7) Для более глубокого исполнения музыкального произведения необходимы знания:</p>	<p>А) культурно-исторического контекста Б) биографических данных композитора В) стилистических особенностей</p>
	<p>8) Эстетические идеи конкретного исторического периода способны влиять на музыкальное произведение?</p>	<p>А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить</p>
	<p>9) Философские идеи конкретного исторического периода способны влиять на музыкальное произведение?</p>	<p>А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить</p>
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>10) Религиозные идеи конкретного исторического периода способны влиять на музыкальное произведение?</p>	<p>А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить</p>
	<p>1) Знания разных видов нотации необходимы современному музыканту для более точного исполнения произведений классических и современных</p>	<p>А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить</p>

		2) Современная нотация зачастую неточно передает текстовые нюансы произведения	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
		3) Из-за относительной неточности современной нотации музыкант-исполнитель должен обладать способностью к импровизации	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
		4) Владение барочной нотацией может дать ключ к более аутентичному исполнению барочной музыки	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
		5) Некоторые партитуры произведений современной музыки выглядят как картины. Это может иметь	А) Эстетический смысл Б) религиозно-философский смысл В) символический смысл
		6) В произведениях какого периода необходимо точно следовать текстовым указаниям автора	А) барокко Б) классицизм В) романтизм Г) музыка XX века
		7) Произведения эпохи барокко лучше исполнять в какой редакции	А) авторской Б) известные редакции 19-20 веков В) современные редакции Г) уртекст
		8) Для более точного исполнения произведений классического периода необходимо знание особенностей исполнения мелизмов в этот исторический период	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
		9) Для современного исполнителя необходимо знание общепринятых знаков сокращения и упрощения нотного письма	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
		10) Segno - это общеизвестный знак нотного письма, который означает	А) сокращение Б) повторение В) исполнение особым способом
	ПК-1 Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным	1) Синонимами слова «Интерпретация» являются:	А) истолкование Б) трактовка В) дефиниция Г) разъяснение смысла
		2) Интерпретация предполагает:	А) импровизацию Б) творческое переосмысление

репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений		В) художественное истолкование
	3) Искусство интерпретации предполагает индивидуальный подход к сочинению и наличие у исполнителя собственной концепции	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
	4) Задачами исполнителя являются	А) интонирование нотного текста Б) раскрытие художественного содержания произведения В) переосмысление нотного текста
	5) Когда возникло искусство интерпретации	А) XVII век Б) XVIII век В) XIX век Г) XX век
	6) Интерпретация подразумевает истолкование	А) собственных сочинений Б) произведений других авторов В) произведений неизвестных авторов
	7) Стили, которые требуют совершенно различной манеры исполнения	А) барокко Б) рококо В) сентиментализм Г) романтизм
	8) Для исполнителя-романтика чужое произведение становится	А) средством самоутверждения Б) средством самовыражения В) средством достижения признания
	9) Для создания индивидуальной художественной интерпретации музыкант должен обладать знаниями о	А) стиле соответствующей эпохи Б) стиле композитора В) эстетических взглядах композитора Г) биографических сведениях композитора
	10) Для создания индивидуальной интерпретации современный исполнитель должен обладать богатым тезаурусом. Это слово означает в переводе	А) сокровищница Б) копилка В) шкатулка
ПК-5	1) «Просветительский» - это значит	А) воспитательный Б) учебный

Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя		В) педагогический Г) познавательный
	2) Культурно-просветительские проекты выполняют следующие функции:	А) обучающую Б) разъясняющую В) воспитательную Г) художественно-эстетическую
	3) Культурно-просветительской деятельностью должен заниматься любой концертирующий музыкант	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
	4) Для составления программы культурно-просветительского проекта необходимо знание	А) аудитории Б) зала В) технического оснащения
	5) Любое культурно-просветительское мероприятие должно	А) развлекать публику Б) информировать В) воспитывать
	6) Для привлечения внимания публики все средства хороши	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
	7) Любой музыкант-исполнитель должен уметь рассказывать о той музыке, которую он исполняет	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
	8) Для современной культурно-просветительской деятельности необходимо изучение коммуникативных архетипов	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
	9) Современный просветительский проект должен быть дополнен новационными формами, такими, например, как видео-презентация, видео-ролик, фоновые эффекты	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
	10) Современную «серьезную» музыку необходимо пропагандировать с использованием компьютерных технологий	А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить

Промежуточные формы аттестации

В 1 семестре на дневном отделении и на заочном отделении проводится экзамен, который включает ответы на два вопроса билета:

1- общий вопрос по курсу дисциплины

2.- вопрос по стилистике исполнения произведений выдающимися мастерами

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Академическая музыкальная культура и ее роль в культурном пространстве.
2. Диалектическое взаимодействие музыкальной деятельности и общественной среды.
3. Музыкальное произведение как объект деятельности композитора, исполнителя и слушателя.
4. Исполнительский стиль, особенности его становления.
5. Соотношение стилистики исполняемого произведения, композиторского стиля и стиля исполнителя.
6. Выразительные средства исполнительского искусства.
7. Соотношение исполнительских выразительных средств с музыкальным текстом. Степень исполнительской свободы.
8. Три уровня интонирования музыкального текста – штрихи и артикуляция, фразировка, музыкальная форма в целом.
9. Психологический аспект музыкального исполнительства.
10. Взаимодействие интеллектуального и эмоционального начала в исполнительской деятельности.
11. Развитие артистической и эмпатической способности музыканта-исполнителя.
12. Деятельность музыкальных академий. Появление оперного театра в XVII веке.
13. Развитие вокального искусства. Становление стиля бельканто в XVII веке.
14. Расцвет сольного исполнительства, импровизации в XVII- XVIII веках.
15. Становление симфонического оркестра в XVII- XVIII веках.
16. Формирование нового типа исполнителя-интерпретатора в XIX веке.
17. Проблемы аутентичного исполнительства.
18. Выдающиеся исполнители XX века, стремящиеся к аутентичному исполнительству.
19. Интерес к народным инструментам и исполнительству на них в современном искусстве.
20. Новые формы музыкального театра. Хепенинг.

Во 2 семестре на дневном отделении и на заочном отделении проводится зачет, включающий анализ трактовки произведения (на выбор) выдающимися исполнителями.

В 3 семестре на дневном отделении и на заочном отделении проводится экзамен, который включает ответы на два вопроса билета:

1- общий вопрос по курсу дисциплины

2.- вопрос по стилистике исполнения произведений выдающимися мастерами

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

- 1.Объективное и субъективное в трактовке музыкального произведения.
2. Исполнительский стиль, особенности его становления.

3. Соотношение стилистики исполняемого произведения, композиторского стиля и стиля исполнителя.
4. Экспансия массовой музыкальной культуры.
5. Эксперименты в области сочетания живого и синтезированного звука.
6. Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звука, применение стереофонических эффектов, возможностей современной акустической техники.
7. Эксперименты в области сочетания музыкального звучания и визуального ряда.
8. Исполнительская деятельность Ф. Листа
9. Исполнительская деятельность Ф. Мендельсона
10. Исполнительская деятельность И. Штрауса (отца)
11. Исполнительская деятельность Ч. Адамса
12. Исполнительская деятельность В. Монти
13. Исполнительская деятельность Л. Ауэра
14. Исполнительская деятельность Н. Паганини
15. Исполнительская деятельность А. Рубинштейна
16. Исполнительская деятельность Л. Ауэра
17. Исполнительская деятельность С. Рахманинова
18. Исполнительская деятельность А. Ашкенази
19. Исполнительская деятельность Н. Петрова
20. Исполнительская деятельность Е. Образцовой

В 4 семестре на дневном отделении и на заочном отделении проводится экзамен, который включает ответы на два вопроса билета:

1- тестирование (на д\о)

- 1- общий вопрос по курсу дисциплины
- 2.- вопрос по стилистике исполнения произведений выдающимися мастерами

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Взаимодействие различных национальных и региональных культур.
2. Влияние на музыкальную культуру Европы, Америки искусства Африки, Азии.
3. Эксперименты в области сочетания живого и синтезированного звука.
4. Использование в музыкальном исполнительстве феномена пространственной локализации звука, применение стереофонических эффектов, возможностей современной акустической техники.
5. Эксперименты в области сочетания музыкального звучания и визуального ряда.
6. Н. Паганини и его концертная деятельность.
7. Ванда Ландовская и ее достижения в области аутентичного исполнительства.
8. Феномен Ф.И. Шаляпина.
9. Сергей Дягилев и экспансия русского искусства в Европу XX века.
10. Стилистические особенности выдающихся пианистов-исполнителей (Г.Г. Нейгауз, Э.Г. Гилельс, В.С. Горовиц, В.В. Софроницкий, С.Т. Рихтер, и др.)
11. Стилистические особенности выдающихся скрипачей-исполнителей (Д. Ойстрах, Л. Коган, Я. Хейфец, Н. Мильштейн и др.)
12. Стилистические особенности выдающихся виолончелистов-исполнителей (М. Растропович, Д. Шафран, Н. Гутман и др.)
13. Стилистические особенности выдающихся дирижеров (Е. Мравинский, Е. Светланов, Г.

Рождественский, В.Гергиев и др.)

14. Современный оперный театр. Новые тенденции.
15. Стилистические особенности выдающихся вокалистов-исполнителей (Н. Петров, С. Лемешев, И.Козловский, И.Архипова, Е. Образцова, Е. Пантафель-Нечетская)
16. Хепенинг и его значение в культурном пространстве современности.
17. Академическая музыкальная культура и ее роль в культурном пространстве.
18. Музыкальный профессионализм и его социокультурные функции.
19. Диалектическое взаимодействие музыкальной деятельности и общественной среды.
- 20.. Музыкальное произведение как объект деятельности композитора, исполнителя и слушателя.

В 5 семестре на заочном отделении проводится экзамен, включающий

- тестирование

- анализ трактовки произведения (на выбор) выдающимися исполнителями.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

- Мильтштейн Я.** Теория и история исполнительства. Учебное пособие – Планета музыки, 2019
- Смелкова Т., Савельева Ю,** Академическое пение в современном образовательном пространстве. Учебно-методический комплекс. – Лань. 2018
- Цыпин Г.М.** Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника, - Юрайт, 2017

Дополнительная:

- Арановский, М. Г.** Музыкальный текст. Структура и свойства. Исследование. [Текст] /М. Г. Арановский ; Гос. ин-т искусствознания. - М. : Композитор, 1998. - 341, [2] с. - ISBN 5-85285-205-8 :
- Вопросы воспитания музыканта-исполнителя** [Текст] : [сб.тр.]. Вып. 68 / [Гос. муз пед. ин-т им. Гнесиных]. - М. : ГМПИ, 1983. - 167 с. : нот.ил. - Библиогр. в конце ст. - 1-50.
- Князева Н.А.** История исполнительства. Методические указания для самостоятельной работы. КемГУКИ, 2010. 36 стр
- Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерениях.**
Редколлегия: Мицкевич Н.А., Афанасьева А.А., Князева Н.А. КемГУКИ (Кемеровский государственный университет культуры и искусств), 2008. 194 стр.
- Музыкальная педагогика. Исполнительство** : сб. ст. Вып.1-2 / Моск. гос.ун-т культуры ; Науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова . - М., 1998. - 229 с. - 20-.
- Музыкальная педагогика. Исполнительство** : сб. ст. Ч. 3 / Моск. гос. ун-т культуры ; науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова . - М., 1998. - 101 с. - 15-.
- Музыкальная педагогика. Исполнительство** : сб. ст. Вып. IV / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред. Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова . - М., 1999. - 126 с. - ISBN 5-7196-0688-2 : 10-.
- Музыкальная педагогика. Исполнительство** : сб. ст. Вып. 7 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова. - М. : МГУКИ, 2002. - 191 с. - 48-.
- Музыкальная педагогика и исполнительство** : [сб.ст.]. Вып. IX / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред.: Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2006. - 135с. - 43-.

- Музыкальная классика в современном исполнительстве и педагогике** [Текст] : [сб.ст.]. Вып. 53 / [отв. ред. А. В. Малинковская]. - Сб. тр./ Гос. муз.- пед.ин-т им.Гнесиных. - М. : ГМПИ, 1981. - 167 с. : нот.
- Музыкальная педагогика и исполнительство** [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 11 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 210 с. - 160-.
- Музыкальная педагогика. Исполнительство** [Текст] : сб. ст. Вып. XII / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 193 с. - 120-.
- Пазовникова, М. В.** Техническое совершенствование исполнительского аппарата пианиста в русле методических исканий фортепианных школ XIX-XX вв. : лекция / М. В. Пазовникова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2005. - 19 с. - Библиогр.: с.18-19. - 7-
- Прасолов, Е. Н.** Художественное воспитание исполнителя как проблема современного музыкального образования : учеб. пособие / Е. Н. Прасолов ; Тольяттинский ин-т искусств. - Тольятти : ТИИ, 2003. - 82, [2] с. - ISBN 5-85941036-0 : 106-.
- Цагарелли Ю.А.** Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. СПб: Композитор, 2008. – 368 с.
- Цыпин, Г. М.** Исполнитель и техника : Учеб. пособие для студентов муз.-пед. фак. и отд. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Г. М. Цыпин. - М. : ACADEMIA, 1999. - 183, [2] с. – (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0396-3 : 28-.
- Щербаков, В. Ф.** Русская музыка XX века в исполнительском и педагогическом репертуаре музыканта [Текст] : учеб. пособие / В. Ф. Щербаков ; Гос. муз.-пед. ин-т им. М. М. Ипполитова-Иванова. - М. : ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, 2010. - 149 с. - ISBN 978-5-88422-431-5.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Министерство образования и науки Российской Федерации:
<http://минобрнауки.рф/>
 2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
 3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>
 4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>
 5. Реестр профессиональных стандартов:
<http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>
 6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>
 7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>
 8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:
<http://window.edu.ru/>
 9. Культура РФ <https://www.culture.ru/>
 10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>
 11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>
 12. Электронная библиотека МГИК <http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp/>
 13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
 14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>
 15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>
 16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>
 17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
<http://fcior.edu.ru/>
- Доступ в ЭБС:**
- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
- Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универонлайн. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Данный курс занимает важное место в становлении музыканта – педагога, исследователя является важным этапом в развитии профессионального мышления будущих специалистов в области музыковедения. Магистры данного профиля должны знать теоретические основы и историю исполнительского искусства; исполнительскую стилистику национальных школ прошлого и современности, основную литературу по теории и истории исполнительства; закономерности развития исполнительского искусства прошлых эпох и современности, разнообразие тенденций музыкальной культуры XX – нач. XXI веков; должны уметь ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; владеть аналитическим методом в оценке тенденций исполнительского искусства.

Самостоятельная работа магистров (СРМ) дневной и заочной форм обучения по дисциплине «Проблемы современного музыкального исполнительства» является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников профиля «музыковедение». Цели СРМ основаны на формировании у магистров навыков к самостоятельной творческой и исследовательской работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Домашняя СРМ по данному курсу «Проблемы современного музыкального исполнительства» включает работу с научно-исследовательской, учебно-методической литературой, написание конспектов по темам курса, составление планов ответов на семинарах. Магистры должны уметь глубокие знания процессов, происходящие в культуре и музыкальном искусстве; отлично владеть навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией.

В процессе освоения курса желательно использовать не только указанные учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

Магистрам рекомендуются следующие общетеоретические темы курса для самостоятельной проработки:

1. Произвести стилизованный анализ конкретного музыкального сочинения.
2. Сделать сравнительный анализ различных интерпретаций какого-либо классического сочинения.

3. Проанализировать интерпретации с точки зрения индивидуального стиля исполнителя или творческого коллектива. Найти образцы оценки данного стиля в какой-либо критической работе.
4. Подготовить доклад о творчестве выдающегося музыканта-исполнителя.
5. Рассмотреть соотношение исполнительских выразительных средств с музыкальным текстом, определить степень исполнительской свободы того или иного выдающегося исполнителя.

Методические рекомендации по самостоятельной работе с литературными источниками для подготовки к семинарским занятиям и экзамену по дисциплине

Составление планов

План — это схематически записанная совокупность коротко сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет» произведения. Примером плана к книге (правда, очень общего, отмечающего лишь узловые разделы) является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой книги, можно получить представление о содержании и схеме построения книги. План как форма записи обычно значительно более подробно, чем оглавление книги, передает содержание частей текста. Правильно составленный план прочитанного произведения свидетельствует об умении анализировать текст, о степени усвоения его содержания.

Конспектирование

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связанная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.

Работа с текстом

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия, |

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента).

Приводим несколько советов по работе с текстом:

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на страницу книги.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства. Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме; - в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: - устройством для сканирования и чтения с камерой SARACE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профиль «Музыковедение»

Авторы: кандидат искусствоведения, доцент Архипова М.В,
кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ
Сидорова М.Б,

