

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.04.2023 14:03:58
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
« 14 » 12 (ЮЗГУ) 2023 г.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Методические указания
для подготовки к практическим занятиям для студентов
направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство
профиль «Академическое пение»

Курск 2021

УДК 784

Составитель Норцов В.В.

Рецензент

Кандидат искусствоведения, доцент *Кирносова Е.Н.*

Интерпретация музыкального произведения:
методические указания для подготовки к практическим занятиям /
Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Норцов В.В.. Курск, 2021. 10 с.:
Библиогр.: с. 10.

Методические указания содержат введение, цели и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по дисциплине, рекомендации для подготовки к практическим занятиям, примерные требования к экзамену, библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов направления подготовки 53.03.03 очной и очно-заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 0,58. Уч.-изд. 0,53. Тираж 100 экз. Заказ *183* Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Введение

Методические указания по дисциплине «Интерпретация музыкального произведения» составлены для практических занятий направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. Указания ставят своей задачей помочь в подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Интерпретация музыкального произведения» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

1.1 Цель дисциплины

Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для раскрытия художественного образа музыкального произведения, заложенного автором, создания индивидуальной интерпретации, что способствует решению профессиональных задач в области музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.

1.2 Задачи дисциплины:

- приобретение знаний и навыков глубокого проникновения в образную сферу музыкального произведения;
- определение круга интеллектуальных и технических задач, способствующих практическому воплощению художественного образа;
- развитие художественного и музыкального вкуса;
- подготовка студентов к самостоятельной профессиональной творческой деятельности в соответствии с современными требованиями.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны

знать:

- особенности различных видов вокального исполнительства как вида творческой деятельности (камерное пение, вокальный

ансамбль, музыкальный театр, народная песня и массовая песня и т.д.);

– музыкальные стили и связанные с этим особенности исполнения;

– основные формы и жанры музыкальных произведений, их происхождение и развитие;

– время и обстоятельства создания произведения, другие сочинения этого композитора, особенности его стиля, мировоззрения, эстетических взглядов и др.;

– особенности исполнения вокального произведения а cappella и с сопровождением;

уметь:

– создавать индивидуальную художественную интерпретацию, анализировать музыкальное произведение с точки зрения жанровой и стилистической принадлежности;

– определять образную сферу произведения, обозначать связанные с фразировкой смысловые акценты, выполняя при этом все авторские указания в нотном тексте;

– творчески применять знания, полученные в процессе обучения по специальным и музыкально-теоретическим дисциплинам;

– творчески применять вокально-технические навыки для создания собственного прочтения музыкального произведения;

– предложить и обосновать собственную интерпретацию изучаемых произведений;

– гибко сочетать при исполнении интеллектуальное и эмоциональное начала;

– проявлять в процессе исполнения самообладание и исполнительскую волю;

– анализировать исполнение произведения, в том числе и собственное;

владеть:

– музыкально-текстологической культурой, способствующей углублённому прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста;

- анализом и способностью критического разбора процесса исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ различных исполнительских интерпретаций;
- в области теоретических и вокально-исполнительских задач демонстрировать навыки знаний и умений, способствующих грамотному прочтению авторского нотного текста;
- анализом музыкального произведения в связи с другими видами искусств и историческими особенностями данного исторического периода;
- навыками методической самостоятельной работы в вопросах интерпретации и исполнительства музыкальных произведений;
- осуществлением на высоком художественном уровне музыкально-исполнительской деятельности.

2. Рекомендации для подготовке к практическим занятиям

Роль практических занятий заключается не только в закреплении и осмыслении полученного на занятиях с педагогом материала, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь в решении исполнительских проблем и в вопросах музыкальной педагогики.

Задачи практических занятий

- систематизация и закрепление полученных знаний и практических умений;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- использование специальной литературы;
- развитие познавательных способностей и активности (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности);
- стремление к профессиональному росту.

Виды практических занятий

- личное участие студентов в выборе произведений; анализ средств музыкальной выразительности, формирующих образную сферу;
- использование компьютерных технологий;
- работа с аудио- и видеозаписями;
- сбор информации о выдающихся исполнителях.

При методико-исполнительском анализе музыкального произведения и создании собственной его интерпретации необходимо:

- знакомство с биографией композитора, стилевым направлением его творчества, общей характеристикой эпохи;
- прослушивание изучаемого сочинения в аудио- или видеозаписи с целью предварительного ознакомления;

- определение характера произведения и его музыкальной формы;
- анализ литературного и музыкального текстов;
- определение средств музыкальной выразительности: темп, ритмические особенности, штрихи, динамика и т.д.;
- определение кульминационной точки как во всем произведении, так и в составляющих его разделах.

Тема №1. Основные направления вокального исполнительства. Западноевропейская музыка XVII-XVIII вв. Жанры кантаты и оратории

Понятие интерпретации в музыке. Стилиевые направления. Формы и жанры вокальной музыки. Особенности исполнения. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв. Появление новых крупных вокально-инструментальных жанров. Значение творчества И.С.Баха и Г.Ф.Генделя в становлении жанров кантаты и оратории. Особенности музыки эпохи барокко

Тема № 2.Оперное искусство

Формирование и развитие вокальных школ Италии, Франции и Германии. Зарождение во Флоренции нового музыкально-театрального жанра - будущей оперы (Дж.Каччини и Я.Пери) и его развитие в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах. Ж.Люлли - основоположник французской национальной оперной школы. Оперная реформа Глюка. Формирование венской классической оперной школы. Романтизм и импрессионизм в западноевропейском оперном искусстве.

Становление русской вокальной школы. Ранняя русская опера. Оперное творчество Глинки и Даргомыжского. Творчество композиторов «Могучей кучки» и Чайковского – новый этап развития отечественной оперной школы.

Тема № 3. Камерная вокальная музыка

Возникновение форм камерной музыки как противопоставление музыке духовной. Вокальная музыка малых форм XIX начала XX вв. Западноевропейские национальные композиторские школы романса: немецкая, австрийская, французская и др. Появление вокальных циклов.

Русский романс начала XIX века. Значение романсов Глинки и Даргомыжского. Развитие русского романса в творчестве композиторов второй половины XIX начала XX вв.

Особенности камерного пения.

Тема № 4. Вокальная музыка XX – начала XXI вв. Народное музыкальное творчество. Современные виды самодеятельного вокального искусства

А.Шенберг – основоположник новой венской композиторской школы. Эстетика экспрессионизма в музыкальном искусстве.

Новые композиторские и исполнительские приемы и средства выразительности в вокальных произведениях Р. Штрауса, А. Берга, К. Орфа. Моноопера «Человеческий голос» Ф. Пуленка.

Развитие отечественной вокальной культуры. Творчество С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Г.Свиридова и др.

Жанры народного песенного творчества и их место в репертуаре профессиональных исполнителей. Песни современных профессиональных и самодеятельных авторов. Звучание их в театральных постановках и кино.

Примерные вопросы к экзамену

1. Понятие интерпретация в музыке. Особенности интерпретации вокальных произведений.
2. Основные вокальные формы и жанры. Крупные формы вокальной музыки.
3. Основные стилевые направления в музыкальном искусстве.
4. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв. Общая характеристика.
5. Музыка эпохи барокко, ее особенности.
6. Искусство эпохи классицизма. Общая характеристика.
7. Вокальная музыка венских классиков.
8. Романтизм в искусстве. Общий обзор.
9. Опера в творчестве композиторов-романтиков Западной Европы.
10. Становление русской оперы.
11. Русская опера XIX века.
12. Камерная вокальная музыка Западной Европы XIX века.
13. Романсы русских композиторов 1-й половины XIX века.
14. Романсы русских композиторов 2-й половины XIX века.
15. Новые направления в искусстве 2-й половины XIX – начала XX вв.
16. Зарубежная вокальная музыка 2-й половины XIX – начала XX вв.
17. Отечественная вокальная музыка 2-й половины XIX – начала XX вв.
18. Музыкальное искусство XX – начала XXI вв..
19. Зарубежная вокальная музыка XX – начала XXI вв..
20. Отечественная вокальная музыка XX – начала XXI вв..
21. Основные жанры песенного творчества.
22. Исполнительский анализ вокального произведения.
23. Особенности исполнения оперных вокальных партий.
24. Особенности исполнения камерных вокальных произведений.
25. Роль аккомпанемента в камерной вокальной музыке.

Библиография

1. Цурик Т.О. Мировая культура и искусство: Учебное пособие. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. – 178 с.
2. Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке: Учеб. пособие. - М.: Музыка, 2011. - 232 с.
3. Холопова В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Текст] : [учеб.пособие] / Валентина Николаева Холопова. - Изд. 2-е, стер. - СПб. ; М.; Краснодар : Планета музыки, 2010. - 368 с.
4. Попова Т.В. Основы русской народной музыки.- М.: Москва. Музыка, 1977.- 224с.
5. Подольская В.В. Антонина Васильевна Нежданова и ее ученики. Москва. Музгиз, 1960. – 108с.
6. Круглова Е.В. Традиции барочного вокального искусства и современное исполнительство: на примере сочинений Г.Ф.Генделя: автореф. дис. . канд: искусствоведения. — М., 2007. — 26 с.
7. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. - М.: Музыка, 2010. - 461 с.;
8. Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. - М.: Музыка, 2011. - 184 с.;
9. Цыпин Г.М Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. СПб. Алетейя, 2001. – 320с.
10. Шульпяков О.Ф. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб. Композитор, 2005. – 36с.